

Liste des formations offertes par le RAAV

Pour information, nous vous présentons la liste des formations que nous offrons régulièrement pour que vous puissiez nous informer de vos besoins professionnels en matière de formation continue.

Si, l'une ou plusieurs d'entre elles vous intéressaient, n'hésitez pas à nous en informer. Si aucune de ces formations ne répond à vos besoins, communiquez avec nous et peut-être pourrons-nous vous orienter vers un autre organisme.

Vos suggestions sont importantes et nous aident à constituer la programmation d'activités de formation continue.

Par ailleurs, si vous habitez à l'extérieur de Montréal, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseil régional de la culture. Le RAAV collabore fréquemment avec les conseils de la culture à l'organisation d'activités de formation.

Pour en savoir plus

Nathalie Dussault, coordonnatrice à la formation continue

514.866.7101 #23 | formation@raav.org

Liste des Conseils de la culture

- > Arrimage (Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine)
- > Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue
- > Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent
- > Culture Centre-du-Québec
- > Conseil de la culture et des communications de la Côte-Nord
- > Conseil de la culture de l'Estrie
- > Conseil de la culture Gaspésie
- > Culture Lanaudière
- > Conseil de la culture des Laurentides
- > Culture Mauricie
- > Conseil montréalais de la culture et des communications
- > Conseil régional de la culture de l'Outaouais
- > Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches
- > Conseil régional de la culture Saguenay Lac-Saint-Jean

Liste des formations

Adapter ses activités culturelles : porte d'entrée au milieu scolaire.....	3
Archives et inventaire de l'artiste. Comment s'y retrouver ?.....	5
L'art de faire voyager son art. Introduction au transport international d'œuvres d'art.....	7
L'art public. L'artiste entrepreneur.....	8
L'artiste promoteur et diffuseur de son œuvre.....	10
Atelier d'écriture pour artistes en arts visuels.....	12
Comment évaluer la juste valeur marchande de ses œuvres ?	14
Créer sans s'estropier ni s'intoxiquer. La santé et la sécurité dans l'atelier	16
Délier son processus créatif.....	18
Se donner les moyens de ses ambitions. Financer ses projets artistiques	20
Le dossier d'artiste : éléments constitutifs et stratégies d'utilisation.....	22
Ma fiscalité, j'm'en occupe !	24
Introduction à la gestion de projet pour artistes en arts visuels.....	25
Introduction aux relations de presse	27
Les marchés de l'art. Créer et chiffrer la valeur de ses œuvres	29
Prise de vue. Introduction à la photographie d'œuvres d'art 2D.....	31

Adapter ses activités culturelles : porte d'entrée au milieu scolaire

Description

Les modalités de diffusion des arts visuels au Québec se sont grandement diversifiées au cours des ans et, de plus en plus, le milieu scolaire et le secteur culturel collaborent à l'éveil et à la sensibilisation des enfants et des adolescents à la culture. Dans cet esprit, le milieu scolaire fait appel ponctuellement aux artistes qui sont invités à développer et diffuser des activités culturelles et pédagogiques.

Cette formation permettra aux artistes de se doter des outils requis pour concevoir, diffuser et évaluer des activités artistiques et pédagogiques en adéquation avec leur démarche artistique, leur langage plastique et/ou leurs techniques de création. Pour ce, ils pourront découvrir diverses méthodes de conception et d'animation d'activités culturelles et éducatives. De plus, les artistes participants seront invités à se familiariser avec les exigences du programme « Artiste à l'école » et celles du milieu scolaire. À cet effet, un représentant du dossier « Culture à l'école » rencontrera les participants pour les informer des exigences du ministère de la Culture et des Communications pour augmenter leurs chances de figurer au répertoire Culture et éducation, et d'obtenir des contrats. De plus, en étoffant sa connaissance des enfants et des adolescents à qui ils s'adressent, les participants pourront plus aisément concevoir et diffuser une activité éducative et artistique adaptée à leur auditoire.

Conjuguant présentations théoriques, exercices pratiques, rencontres et discussions, cette formation permettra aux artistes participants de mieux faire communiquer leur travail dans un contexte scolaire et possiblement de bonifier leurs revenus en obtenant des contrats auprès des écoles. Cette formation sera l'occasion d'approfondir sa connaissance des objectifs et des compétences exigées par le programme « Artistes à l'école » du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Elle est aussi l'occasion de se donner les outils permettant d'élaborer des activités pédagogiques découlant de sa pratique artistique.

Durée (heures/jour) : 14 heures/deux jours

Clientèle cible : Artistes en arts visuels

Objectifs

- > Habilitier et outiller les participants à développer eux-mêmes des activités pédagogiques, ancrées avec le programme du MELS
- > Développer une meilleure connaissance des publics scolaires, du programme de La culture à l'école et des exigences du MELS
- > Habilitier et outiller les participants à autoévaluer les activités culturelles qu'ils auront développées

Contenu

Jour 1

- Accueil et information sur la formation / Tour de table
- 1.1 Réchauffement : les paramètres d'une activité adaptée
- 1.2 Les publics scolaires (Atelier en binôme)
- 1.3 Adapter son activité à un public cible
- 1.4 Programme de La culture à l'école
- 1.5 Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ)

Jour 2

- Réchauffement sur leur propre passion
- 2.1 Le petit +
- 2.2 Entrer en contact

- 2.3 Évaluer son activité
- 2.4 Adapter son activité culturelle

Suivi post-formation

Un suivi post-formation sera offert aux participants, lesquels pourront consulter la formatrice pendant 30-45 minutes qui les aidera, par exemple, à réviser et finaliser leur demande d'inscription au Répertoire de ressources culture-éducation, définir leurs publics cibles, préciser leurs objectifs, valider leurs démarches, etc.

Résultats attendus

À la fin de la formation, les artistes participants :

- > seront outillés pour concevoir et diffuser une activité éducative d'après leur pratique artistique et en adéquation avec les spécificités des publics auxquels ils s'adressent
- > sauront évaluer la qualité de leur rencontre avec les publics
- > auront amélioré leurs capacités à communiquer leur travail

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques et présentation d'exemples
- > Matériel didactique
- > Discussion de groupe
- > Ateliers et exercices pratiques

Nombre maximum de participants : 14

Formatrice

Après avoir travaillé pendant sept ans en éducation et pédagogie, CHRISTELLE RENOUX a œuvré comme médiatrice culturelle en France et au Québec, tant au niveau muséal (Musée des Abattoirs et Festival du Printemps de septembre à Toulouse, Musée d'art contemporain des Laurentides à Saint-Jérôme, Comité culturel de Saint-Hippolyte) que patrimonial (Château de Caumont, Bibliothèque historique de Sourds-Muets à Paris). Au long de ses différentes expériences, elle a animé des visites et des ateliers artistiques pour tous les publics, formé des médiateurs culturels ainsi qu'élaboré différents types de médiations culturelles (scénario de visite, médiation écrite à l'intérieur des salles, parcours de visites). Christelle Renoux a également participé au développement de programmations éducatives et culturelles. Depuis cinq ans, elle est responsable des publics et de la médiation culturelle au Musée d'art contemporain des Laurentides. Elle est également consultante en médiation culturelle et projets éducatifs.

Activité à vendre : Oui

Archives et inventaire de l'artiste. Comment s'y retrouver ?

Description

Tout au long de sa carrière, un artiste produira un nombre important d'œuvres d'art et cumulera passablement d'archives et de documents témoignant d'une part de son parcours artistique (ébauches préparatoires, croquis, plans, photographies, coûts de production des œuvres, notes, etc.) et d'autre part de son cheminement professionnel (carton d'invitation, contrats, photographies, revues de presse, factures, publications de tous types, etc.). Ainsi, au fur et à mesure qu'il évoluera comme artiste, il constituera un inventaire d'œuvres et cumulera bon nombre d'archives. S'il veut assurer la bonne gestion de son inventaire et de ses archives, l'acquisition de certaines compétences et connaissances ainsi que la maîtrise de certains outils de classification deviennent incontournables. Archiviste et historien de sa propre mémoire, l'artiste a la responsabilité de classer et d'archiver les témoins de son parcours artistique et professionnel, tout ayant l'obligation fiscale d'établir son inventaire.

Durée (heures/jour) : 7 heures/1 journée

Clientèle cible : Artistes en arts visuels, les héritiers d'artistes et les ayants droit.

Objectifs

- > Sensibiliser les artistes en arts visuels aux nécessités de l'archivage et de l'inventaire, et des retombées positives.
- > Outiller les artistes pour la conception et l'utilisation d'une base de données et/ou un mode de classification correspondant à la nature de leurs œuvres et répondant aux normes muséales et fiscales;
- > Développer l'autonomie des participants en ce qui concerne la gestion de l'inventaire de leurs œuvres et de leurs archives.

Contenu

Lors de cette formation, les participants pourront se familiariser avec les différentes fonctions et objectifs de l'inventaire et de l'archivage, mais aussi avec les différents paramètres et les diverses normes d'un inventaire. Les participants découvriront aussi une méthode, des règles et des outils de classification de leurs œuvres et de leurs archives qui répondent aux normes muséales et qui soient en lien avec leur pratique artistique.

La formation traitera des éléments suivants :

1. Rôles, fonctions et finalités des archives et d'un inventaire
2. Paramètres permettant de constituer aisément une base de données multifonctionnelle
3. Entretenir et mettre à jour son inventaire, sa base de données en fonction des particularités des médiums et disciplines artistiques (gravure, photo, installation, sculpture, etc.)

Résultats attendus

À la suite de cette formation, les participants

- > seront mieux outillés pour classer et ordonner leurs archives afin de répondre aux critères muséaux et institutionnels
- > sauront établir et gérer leurs inventaires et archives de manière adéquate et efficace.

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques - Définition des fonctions et avantages de la classification et présentation d'un outil simple, à usages multiples et répondant aux normes muséales.

- > Matériel didactique - Cahier contenant des modèles de base de données; des exercices pratiques de rédaction, un questionnaire, des notes, des exemples, et une liste de ressources.
- > Discussions de groupe

Nombre maximum de participants : 12

Formateur

SERGE ALLAIRE détient une maîtrise en Études des arts et prépare actuellement un doctorat en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal, où il enseigne l'histoire de l'art et de la photographie au Département d'histoire de l'art. Comme chercheur en histoire de l'art spécialisé en photographie contemporaine et commissaire indépendant, il a publié de nombreux articles sur l'histoire de l'art québécois et de la photographie québécoise contemporaine dans différents catalogues d'expositions et de revues spécialisées.

Depuis 1999, il est reconnu comme expert-évaluateur par la Commission des biens culturels et plusieurs institutions font appel à ses services d'expert évaluateur dans le domaine de la photographie et de l'art contemporain. Il a ainsi produit des rapports pour le compte de différentes institutions tels la Cinémathèque québécoise, les Archives nationales du Québec et différents musées, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée régional de Rimouski, le Centre canadien d'architecture.

Son expérience pratique au niveau de l'inventaire a été acquise lors de la recherche préliminaire de son mémoire de maîtrise où il a dû concevoir l'archivage des documents permettant de retracer l'histoire de la galerie Optica à Montréal. Ces archives sont maintenant déposées aux Archives de l'Université Concordia. Son travail de commissariat conjugué à celui d'expert lui a permis de développer une connaissance accrue des paramètres qui permet l'élaboration des systèmes de gestion des collections dans le secteur muséal, mais aussi de la gestion des fonds d'archives.

Activité à vendre : Oui

L'art de faire voyager son art. Introduction au transport international d'œuvres d'art

Description

Grâce aux technologies de l'information, les possibilités de rayonnement international se sont largement multipliées pour les artistes en arts visuels. Aussi, un nombre grandissant d'artistes souhaite diffuser leur travail dans le monde, développer leur marché ou en explorer de nouveau. Que ce soit pour l'exportation, la diffusion de leurs œuvres ou pour un projet de résidence artistique, il devient impératif de se familiariser avec le transport international d'œuvres d'art ainsi que ses conditions, ses législations, ses procédures, etc. L'objectif général de cette formation est d'informer les artistes des multiples aspects du transport international d'œuvres d'art (assurances, carnet ATA, loi canadienne sur l'exportation de biens culturels, règles de base pour l'emballage efficace d'œuvres, etc.).

Durée (heures/jour) : 7 heures/1 journée

Clientèle cible : Arts visuels, métiers d'arts

Objectifs

L'objectif général de cette formation est d'informer les artistes des modalités et procédures générales relatives au transport international de leurs œuvres. Planifier et organiser le transport international d'œuvres d'art requiert des connaissances des lois en vigueur dans les différents pays, mais aussi une connaissance des différentes réglementations communes. Parce que l'organisation d'un transport international d'œuvres est passablement complexe, il s'agit aussi de favoriser la collaboration entre les artistes et les courtiers en transport international d'œuvre d'art.

Contenu

- > Les assurances
- > Le carnet ATA
- > La loi canadienne sur l'exportation de biens culturels
- > Choisir son transporteur
- > Quelques règles de base pour l'emballage efficace de ses œuvres
- > L'importance du rapport d'état de conservation

Résultats attendus

- > Développement des connaissances et des compétences liées au transport d'œuvres d'art à l'échelle internationale
- > Outiller les artistes de manière à favoriser le développement international de leur marché
- > Rendre les artistes plus autonomes en matière de transport international
- > Favoriser un plus grand rayonnement des artistes québécois à l'échelle internationale

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques
- > Notes de cours et exemples variés adaptés aux artistes en arts visuels
- > Mise en situation permettant de mettre immédiatement en application les notions enseignées
- > Rencontre avec un spécialiste du transport international d'œuvre d'art
- > Échanges et discussions

Nombre maximum de participants : 12

Formateur/Formatrice

À venir

Activité à vendre : Oui

L'art public. L'artiste entrepreneur

Description

Vous désirez connaître les rouages de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et vous familiariser avec tous les aspects de la production d'une œuvre d'art public? Cette formation vous propose un survol complet des responsabilités et obligations de l'artiste à toutes les étapes du processus, depuis l'inscription au fichier des artistes jusqu'à la réalisation de l'œuvre : gestion, travail d'équipe, budgétisation, questions d'ordre juridique, etc. Ce cours comprend un volet théorique et la visite d'œuvres d'art public déjà réalisées.

Durée (heures/jour) : 14 heures/2 jours

Clientèle cible : Artistes en arts visuels et médiatiques

Objectifs

L'objectif de cette formation est de développer les aptitudes et les connaissances des participants sur tous les aspects du programme et du processus d'intégration des arts à l'architecture et sur la commande publique. La formation permettra aux participants de bien comprendre les rôles et obligations de l'artiste, depuis l'inscription au fichier des artistes jusqu'à la réalisation de l'œuvre. Les participants étudieront tant la gestion, le travail en équipe, la budgétisation, que les questions juridiques par des mises en situation et l'examen de cas réels.

Contenu

Voici quelques thèmes qui sont abordés au cours de cette formation :

1. L'intégration des arts à l'architecture

- > Survol de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement
- > Correspondance entre le travail personnel de l'artiste et la commande publique
- > Préparation du dossier d'inscription au fichier des artistes, formulaire et échéance
- > Fonctionnement des concours et processus de sélection des artistes

2. La proposition

- > Comment amorcer la recherche
- > Étapes de mise au point du concept
- > Présentation du projet : texte de présentation, devis, maquette, présentation au comité
- > Questions administratives et juridiques : budget, textes, droit d'auteur, responsabilité, assurances, contrats

3. La réalisation de l'œuvre

À l'aide d'exemples de projets déjà réalisés :

- > Aperçu du plan de travail
- > Fabrication à l'atelier ou en sous-traitance
- > Choix des matériaux et pérennité
- > Échéancier
- > Paiements
- > Installation sur le chantier
- > Échanges avec le propriétaire et les usagers
- > L'accueil réservé à votre œuvre

4. Visite commentée de différents lieux où ont été implantées des œuvres d'art public.

Résultats attendus

- > Développement des connaissances liées à la gestion de projets et des problématiques juridiques entourant l'intégration des arts à l'espace public, incluant le montage et la gestion financière, la relation avec les sous-traitants et une équipe de professionnels, la présentation des projets.
- > Meilleure autonomie et démystification des étapes et embûches de réalisation des projets d'art public pour des artistes en voie de professionnalisation ou désirant consolider leurs connaissances.

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques
- > Notes de cours et exemples variés adaptés aux artistes en arts visuels
- > Mises en situation permettant de mettre immédiatement en application les notions enseignées
- > Échanges et discussions
- > Étude de cas

Nombre maximum de participants : 12

Prérequis

Préalablement à la formation, les participants sont invités à consulter la Politique d'intégration des arts à l'architecture.

Formateur/Formatrice

GILBERT POISSANT est un artiste professionnel qui possède une longue expérience de l'art public pour avoir réalisé plusieurs œuvres dans le cadre du programme d'intégration des arts à l'architecture au Québec. Le travail de G. Poissant a été régulièrement soutenu par des bourses de recherche et de perfectionnement qui lui permettent de consacrer temps et énergie à l'approfondissement de sa recherche. Gilbert Poissant a aussi été reçu membre de l'Académie Royale des Arts du Canada en 2003.

Activité à vendre : Non

L'artiste promoteur et diffuseur de son œuvre

Description

Sur le plan professionnel, plusieurs artistes en arts visuels doivent évoluer en tant que travailleurs autonomes. À ce titre, ils doivent veiller eux-mêmes à leur promotion et à la diffusion de leur travail lorsqu'ils ne sont pas représentés par un agent ou une galerie d'art. Or, l'artiste en arts visuels se trouve souvent perplexe et mal outillé lorsqu'il s'agit de faire la promotion et la diffusion de ses œuvres par lui-même ou bien d'évaluer la compétence de l'agent qu'il choisit pour le représenter. À la fin de cette formation, les participants auront exploré différentes méthodes et façons de faire dans ces domaines qui les aideront à être proactifs.

Durée (heures/jour) : 14 heures sur 2 jours

Clientèle cible : Artistes en arts visuels

Objectif

La formation a pour objectif d'aider l'artiste à identifier son marché-cible et à établir sa stratégie de promotion et de diffusion pour entrer en contact et développer ce même marché.

Contenu

Assurer sa diffusion ou relever le défi du « paraître ou disparaître » :

- > Identifier ses besoins, ses lacunes et ses objectifs professionnels en matière de promotion et de diffusion
- > Répertorier les moyens permettant de diffuser les productions artistiques
- > Communiquer les enjeux propres à sa démarche de création auprès de ses pairs, des commissaires et des différents réseaux
- > Se positionner et faire connaître ses projets artistiques dans les réseaux de diffusion visés
- > Réfléchir sur le métier et sur son art afin de pouvoir en parler lors d'entrevues
- > Identifier et examiner les nouveaux réseaux de diffusion, non — conventionnels ou en émergence.

Développer sa promotion

- > Identifier, sélectionner et rejoindre les médias spécialisés, les revues culturelles et les galeries et autres centres de diffusion potentiellement intéressés par sa production
- > Utiliser adéquatement les modes de promotion médiatique, commerciale et institutionnelle
- > Développer ses outils de promotion, et s'il y a lieu, créer des produits dérivés
- > Explorer et développer un réseau pancanadien pour exposer et peut-être vendre dans d'autres villes et provinces
- > Organiser des vernissages efficaces (relations publiques et stratégies de carrière) ainsi que les activités liées; prévernissage pour les collectionneurs, présence de l'artiste, stratégies de vente, couverture médiatique, etc.
- > Développer un plan d'action personnel

Après avoir examiné et évalué ses propres outils de promotion et ses habitudes de diffusion, l'artiste pourra réviser et établir son plan d'action (objectifs de promotion et diffusion, moyens disponibles, calendrier de travail, etc.) afin d'améliorer sa visibilité. Il aura identifié des moyens financiers et les collaborateurs nécessaires pour mettre à exécution sa stratégie.

Résultats attendus

Suite à cette formation, l'artiste participant :

- > sera mieux outillé pour planifier et gérer sa carrière
- > saura mieux se positionner sur le marché de l'art
- > aura développé un plan d'action personnel (objectifs de promotion et diffusion, moyens disponibles, calendrier de travail, etc.)
- > aura identifié des moyens financiers et les collaborateurs nécessaires pour mettre à exécution sa stratégie

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques
- > Études de cas
- > Exercices et mises en situation
- > Discussions de groupes
- > Cahier didactique

Nombre maximum de participants : 14

Formatrice

JULIE C. PARADIS est une gestionnaire possédant une expérience diversifiée en management d'organismes culturels. Sa présence dans le réseau des centres d'artistes via l'organisme qu'elle a dirigé en Montérégie, son implication au sein du conseil d'administration du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ) et son passage à l'Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) lui ont permis de développer une bonne connaissance de la culture organisationnelle et des défis qui animent le secteur culturel tant dans une perspective locale que nationale. Ses expériences de travail dans le domaine de la musique et du cirque lui ont aussi conféré une compréhension pointue du milieu de la recherche comme celui de l'industrie culturelle. Elle possède une formation universitaire en gestion d'organismes culturels et détient une solide expérience en gestion de projets et en développement stratégique. Ses expériences de travail des quinze dernières années lui ont donné l'opportunité de diversifier son champ d'action à travers des sphères de compétences très variées, ce qui lui permet aujourd'hui de conseiller avec professionnalisme les individus et organisations qui font appel à ses services. Elle propose une approche à la fois créative et organisée de la résolution de problématiques de gestion, basée sur une analyse qui tient compte des ressources et des préoccupations de ses clients.

Activité à vendre : Oui

Autres informations pertinentes

Il est fortement suggéré aux participants d'apporter sa copie du *Dictionnaire de compétences des artistes en arts visuels* auquel la formatrice réfère régulièrement tout au long de la formation. Il est aussi possible de se le procurer lors de la formation.

Atelier d'écriture pour artistes en arts visuels

Description

C'est autant par les textes qu'il produit que par le corpus d'œuvres qu'il présente que l'artiste en arts visuels inscrit son propos et son identité artistiques. Aussi, la maîtrise de la communication écrite compte parmi les nombreuses aptitudes qu'un artiste doit posséder afin de pouvoir gérer et promouvoir sa carrière de façon autonome. Cet *Atelier d'écriture pour artistes en arts visuels* est entièrement adapté pour répondre aux besoins des artistes ainsi qu'aux exigences du milieu professionnel des arts visuels.

Fondée à la fois sur la rédaction efficace ainsi que sur l'analyse des éléments de contenu propre à la démarche artistique, cette formation propose des outils théoriques (exposés et conseils stratégiques) et pratiques (exercices de rédaction) pour aider les artistes à rédiger des documents professionnels (démarche artistique et projet d'exposition) accompagnant un dossier d'artiste, selon leur fonction respective. Tout en approfondissant leur réflexion au sujet de la démarche (pratique et recherche artistiques) qu'ils poursuivent, les participants apprendront à déterminer les éléments de contenu et la structure d'un texte, à établir des liens entre leur projet d'exposition et leur démarche artistique, ainsi qu'à rédiger leur texte avec clarté, concision et persuasion.

Durée (heures/jour) : 14 heures/2 jours

Clientèle cible : Artistes en arts visuels et médiatiques

Objectif

L'objectif principal est pour l'artiste d'apprendre à rédiger avec clarté, concision et persuasion des documents professionnels de présentation de projets artistiques.

Contenu

Cet atelier, divisé en douze blocs thématiques, comporte, d'une part, un volet théorique constitué d'exposés permettant aux participants de se familiariser avec la communication écrite, de conseils de rédaction et de conseils stratégiques (quant à la présentation d'un document professionnel), et, d'autre part, un volet pratique qui propose des exercices de rédaction et des questionnaires à compléter, spécifiquement en ce qui a trait à l'approfondissement des deux documents suivants : la démarche artistique et le projet d'exposition. Deux tours de table sont également prévus afin de permettre aux participants de transmettre leurs textes et de recueillir les commentaires de leurs collègues, ainsi que ceux de la formatrice.

Résultats attendus

Les participants seront mieux outillés et plus autonomes pour rédiger un texte de démarche artistique et un texte de présentation de projet en arts visuels, lorsqu'il s'agit de soumettre son dossier à un diffuseur ou à un subventionneur.

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques - Définition des concepts inhérents à la communication écrite dans ce contexte précis et conseils pour une rédaction efficace
- > Matériel didactique - Cahier contenant les outils d'écriture : des exercices pratiques de rédaction, un questionnaire, des notes, des exemples, et une liste de ressources et outils linguistiques recommandés
- > Encadrement - L'encadrement général du cours sera collectif et les exercices se feront de manière individuelle, mais dans le cadre d'une dynamique de groupe : tours de table et lectures à voix haute des textes produits par chacun des participants
- > Discussion de groupe
- > Un suivi post-formation est offert aux participants

Nombre maximum de participants : 10

Prérequis

De manière à se préparer adéquatement, les participants devront avoir en main leur texte de démarche artistique (250 mots) ainsi qu'un texte de projet d'exposition solo (déjà réalisée, en cours de préparation ou projetée).

Formatrice

Détentrice d'un diplôme de Maîtrise en Arts visuels, VALÉRIE GILL a mené une carrière professionnelle en arts visuels au cours de laquelle elle a présenté ses œuvres sculpturales lors de nombreuses expositions au Québec, au Canada et en Italie. Elle a été notamment conférencière, commissaire d'exposition, membre de divers jurys et comités de sélection, ainsi qu'administratrice de la galerie Optica. Ayant aussi travaillé dans le domaine des communications médiatiques (télévision), elle est attachée de presse pour des chanteurs et musiciens, et travaille également en traduction et révision de textes pour diverses publications. Madame Gill donne régulièrement des formations pour les associations professionnelles et les conseils régionaux de la culture.

Activité à vendre : Oui

Comment évaluer la juste valeur marchande de ses œuvres ?

Description

Ce cours propose une introduction aux règles qui régissent le marché de l'art et aux critères qui permettent de fixer le prix d'une œuvre. Il abordera également les différentes définitions de la valeur d'une œuvre : valeur marchande, valeur de remplacement, valeur aux douanes, valeur à l'inventaire, etc. Ce cours sera l'occasion d'analyser les facteurs déterminant la valeur marchande d'une œuvre (CV de l'artiste, nature de l'œuvre, coûts de production, prix pratiqués par la concurrence, etc.) et d'identifier les divers acteurs influençant le marché de l'art. Il sera question aussi du rapport entre les artistes et ces acteurs. Finalement, les participants initieront une réflexion sur les critères servant à évaluer leurs œuvres et seront mieux outillés pour établir leur grille de prix.

Durée (heures/jour) : 7 heures/1 journée

Clientèle cible : Artistes et travailleurs du domaine des arts visuels

Objectifs

- > Aider les artistes à mieux établir le prix de leurs œuvres, tout au long de sa carrière et selon le type de production. Dans ce sens, les participants pourront réviser la valeur marchande de leurs œuvres
- > Faire connaître aux participants les lois qui régissent le marché de l'art. Qui sont les divers intervenants de ce même marché et à quoi faut-il s'attendre quand l'artiste traite avec un de ceux-ci
- > Doter les participants d'arguments de vente

Contenu

- > Historique du marché de l'art
- > Les divers types de marchés
- > Facteurs déterminants de la valeur marchande d'une œuvre d'art contemporain
- > Relations artiste-galeriste-acheteur

Résultats attendus

Après avoir suivi cette formation, les participants :

- > auront été initiés aux différents modes d'évaluation de la valeur marchande de leurs œuvres d'art
- > seront suffisamment outillés pour déterminer eux-mêmes la valeur marchande de leur production artistique
- > détiendront une meilleure connaissance des rouages du marché de l'art et du marché auquel ils s'adressent
- > seront mieux outillés pour justifier/argumenter la valeur marchande de leurs œuvres
- > pourront offrir leurs œuvres à leur juste valeur

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques
- > Notes de cours et exemples variés adaptés aux artistes en arts visuels
- > Mise en situation permettant de mettre en application les notions enseignées
- > Échanges et discussions

Nombre maximum de participants : 18

Formateur

Après des études en génie géologique à l'École polytechnique de Montréal, ERIC DEVLIN s'est dirigé vers la communication scientifique, profession qu'il a pratiquée entre 1980 et 1994. D'abord comme collectionneur puis comme propriétaire de galerie, Eric Devlin s'intéresse à l'art contemporain depuis le début des années 1980. Pour le compte de l'Association des galeries du Haut-Saint-Denis, il a d'abord créé, ETC. Montréal qui était un guide des galeries de Montréal avant de devenir un magazine. En 1988, il fonde avec deux autres partenaires la Galerie Trois Points. En 1994, il ouvre un nouvel espace qui porte son nom et où il poursuit seul le travail entrepris. Au cours des dix dernières années, la Galerie Éric Devlin a organisé ou participé à plus de 50 expositions ou salons en Europe.

Activité à vendre : Oui

Créer sans s'estropier ni s'intoxiquer. La santé et la sécurité dans l'atelier

Description

Répartie sur deux journées consécutives, cette formation reprendra les principales sections du guide « Créer sans s'estropier ni s'intoxiquer » dont le contenu sera présenté de manière d'abord magistrale. Tout au long de la formation, on traitera des dangers physiques, chimiques, biologiques et ergonomiques auxquels un artiste est susceptible d'être exposé dans son atelier et des principes généraux de prévention et de réduction du risque relié aux dangers identifiés dans les lieux de production. Le formateur traitera des moyens de prévention ou de réduction des risques inhérents aux activités et à l'environnement des artistes et des bonnes pratiques de travail en atelier. L'emphase sera mise sur l'utilisation et la manipulation des produits chimiques et les méthodes de contrôle de la contamination personnelle et de l'environnement. Le formateur présentera les différents équipements de protection individuelle ainsi que les conditions et les méthodes d'utilisation de ces équipements. Tout au long de la formation, des exemples précis et cohérents illustreront le propos du formateur et faciliteront la compréhension des concepts. Une série d'exercices et de mises en situation complètera la formation et permettra aux participants de consolider leurs apprentissages.

Durée (heures/jour) : 14 heures/2 jours

Clientèle cible : Artistes en arts visuels

Objectifs

- > Doter les artistes des connaissances requises pour utiliser et entreposer les outils et matières dangereuses qui leur sont nécessaires à l'exercice de leur pratique artistique
- > Permettre aux artistes de créer et d'explorer de manière sécuritaire
- > Développer l'autonomie des artistes participants en matière de santé et sécurité dans leur environnement de création

Contenu

La première partie de la formation sera consacrée à la présentation des notions fondamentales quant aux dangers, aux risques et à l'évaluation du risque. Par la suite, le formateur dressera l'inventaire des dangers physiques, chimiques, biologiques et ergonomiques auxquels un artiste est susceptible d'être exposé dans son atelier ou autre lieu de création et de production artistique. La formation abordera ensuite les principes généraux de prévention et de réduction du risque relié aux dangers identifiés dans les lieux de production. Puis, le formateur décrira des mesures et moyens concrets de prévention ou de réduction du risque (ex. entreposage, aménagement des lieux de productions, connaissance des produits, ergonomie, etc.) directement reliés aux activités et à l'environnement des artistes. Les mesures d'intervention en cas de contamination personnelle, de déversements de produits dangereux et de feu seront aussi discutées. Suivront de manière détaillée les bonnes pratiques de travail en atelier.

L'emphase sera mise sur le travail avec des produits chimiques et les méthodes de contrôle de la contamination personnelle et de l'environnement. Le formateur présentera les différents équipements de protection individuelle ainsi que les conditions et les méthodes d'utilisation de ces équipements. De plus, certaines mises en garde et recommandations quant à l'utilisation de ces équipements seront données. À cet égard, le formateur apportera en classe certains de ces équipements pour mieux illustrer son propos. Enfin, cette formation se terminera par des exercices de mises en situation et d'études de cas pour lesquels les artistes participants seront invités, par exemple, à identifier les dangers et les risques dans des situations de création particulières et à proposer des solutions de réduction du risque ou des mesures d'urgence appropriées à la situation.

Résultats attendus

À la fin de la formation, les artistes participants :

- > auront acquis les connaissances pour aménager leur atelier et y travailler de manière sécuritaire
- > sauront adopter de bonnes pratiques de travail afin de réduire les risques à un niveau acceptable
- > sauront choisir les équipements de confinement et/ou de protection individuelle, lorsque nécessaires, en fonction du danger identifié

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques.
- > Cahier didactique
- > *Créer sans s'estropier ni s'intoxiquer* : un guide pratique à l'intention des créateurs artistiques
- > Mise en situation
- > Présentation d'équipement de protection individuelle
- > Étude de cas
- > Discussion de groupe

Nombre maximum de participants : 14

Formateur

Expert en santé et sécurité du travail, GÉRARD OZANNE est détenteur d'un doctorat en Microbiologie et Immunologie de l'Université de Montréal, d'un Post-Doctorat en maladies infectieuses de l'Université de Birmingham (Angleterre) et d'une Maîtrise en Sciences appliquées en santé au travail (Occupational Health) de l'Université McGill. Il a notamment travaillé à l'Institut national de santé publique du Québec ainsi qu'au CHU Sainte-Justine. M. Ozanne est également récipiendaire de plusieurs prix d'excellence professionnelle. Il est l'auteur du guide *Créer sans s'estropier ni s'intoxiquer*.

Activité à vendre : Oui

Autres informations pertinentes

Ce cours comprend un cahier de cours et le guide en santé et sécurité publié par le RAAV, *Créer sans s'estropier, ni s'intoxiquer*.

Délier son processus créatif

Description

Créer demande à un artiste de faire des choix esthétiques, thématiques, formels ou autres. Ces choix sont faits en vertu des orientations choisies, de l'état d'esprit du moment et bien sûr d'une démarche artistique. Toutefois, créer n'est pas toujours aisé. Cela suppose plusieurs choses : être attentif à ce qu'on fait, savoir s'écouter, utiliser sa spontanéité, etc. Il arrive même que rompre avec ses habitudes devienne nécessaire.

Quelles sont les difficultés que peut rencontrer un artiste au moment de concevoir une œuvre? Une quête de perfection? L'attrait du dépassement de soi? D'où proviennent ces inhibitions, cette autocensure ou autres qui empêchent l'avènement d'une œuvre? Et si la source de ces difficultés était en nous?

Cet atelier invite les participants-es à réfléchir à ces questions, tout en interrogeant les obstacles et aisances du processus créateur. Le dessin étant le médium d'idéation par excellence, il offre de nombreuses approches et explorations. La formatrice invite les participants à explorer leur propre processus de création à l'aide du dessin. L'objectif de cet atelier est d'aiguiser la confiance en soi et en son processus créatif tout en (re)trouvant l'audace qui permettra de créer avec plus d'aisance. Grâce à certains exercices de dessin, on peut réussir à déceler les habitudes bien installées et les ornières qui sont propres à chacun et qui freinent le processus de création.

Que vous dessiniez ou non, que vous soyez en panne de créativité ou dans une période de transition entre deux recherches, cet atelier de dessin propose le dessin comme outil de réflexion sur son propre processus de création. C'est aussi une occasion pour tous les artistes de se donner les outils qui leur permettront de puiser en eux pour faciliter le geste créateur.

Durée (heures/jour) : 14 heures/2 jours

Clientèle cible : Artistes de toutes les disciplines

Objectifs

- > Stimuler chez les artistes participants une réflexion introspective qui leur permettra de cerner et de comprendre leurs stratégies créatives
- > Aider les participants à renouveler leur processus créateur
- > Favoriser l'innovation, le renouvellement et le goût de la recherche chez les artistes participants

Contenu

L'atelier comporte 6 parties : 1) échauffement physique par une suite d'étirements simples et profonds (stretching); 2) brève relaxation afin de synchroniser le corps et l'esprit et de bénéficier des bienfaits des étirements; 3) suite d'exercices en rafale en improvisation à partir de consignes; 4) création en solo et en duo d'exercices en dessin; 5) journal de pratique; 6) échanges et discussion.

Résultats attendus

À la fin de la formation, les participants

- > auront identifié leurs stratégies créatives opérantes et non opérantes
- > auront exploré de nouvelles avenues créatrices
- > auront renouvelé leurs stratégies de création

Stratégies pédagogiques

- > Exercices de réchauffement et de relaxation
- > Réalisation de dessins individuels et collectifs à l'aide de différents outils et médiums
- > Discussions de groupe; échanges

Nombre maximum de participants : 12

Prérequis

Nous vous proposons de porter des vêtements confortables. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre coussin et votre tapis de yoga

Formatrice

SYLVIE COTTON est une artiste interdisciplinaire vivant à Montréal. Sa recherche, amorcée en 1997, est liée aux pratiques de la performance, de l'art action, du dessin et de l'écriture, bien qu'elle fasse aussi régulièrement appel aux formes installatives pour la réalisation de projets d'exposition.

Principalement, son travail s'inscrit *in situ* et *in spiritu* dans des lieux privés ou publics, et les résultats sont présentés dans des galeries et des festivals. L'activité de résidence est également utilisée comme un médium de création performative.

Sylvie Cotton est aussi auteure, commissaire et formatrice. Elle a organisé des événements, dirigé des publications et a été membre de nombreux groupes de travail et de comités en arts visuels. Elle a présenté ses projets de performance ou d'installation au Québec, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en Serbie, en Pologne, en Finlande, en Estonie, en Espagne et au Japon. Elle a publié trois livres d'artistes qui présentent des projets d'art action et de résidence.

Activité à vendre : Oui

Se donner les moyens de ses ambitions. Financer ses projets artistiques

Description

Au cours de cette formation, les participants étudieront les trois principales formes d'aide financière et leur parenté : les programmes de subvention en provenance de fonds publics, les différentes formes de financement provenant de fonds privés (fondations et commandites), et les différentes façons de financer une recherche artistique ou un événement (échange de services, levée de fonds, partenariat et prêt à court terme). Pour ce, les participants analyseront et compareront le statut, la mission, les critères et le processus de sélection de même que les règlements spécifiques aux différents organismes qui sont susceptibles de financer diverses activités du secteur des arts visuels. Dans chacun des cas, le formateur leur présentera les différentes étapes de préparation d'une demande d'aide et l'échéancier habituel. Ils verront aussi comment ces différentes formes d'aide peuvent être complémentaires. Plusieurs trucs et astuces leur seront aussi livrés pendant cette formation.

Durée (heures/jour) : 14 heures sur 2 jours

Clientèle cible : Artistes en arts visuels

Objectifs

L'objectif général de cette formation est d'une part, d'informer les artistes des différentes sources de revenus potentiels qui sont à leur portée et de les aider à identifier et à choisir les options les plus pertinentes. D'autre part, il s'agit de doter les artistes d'outils qui leur permettront de mieux financer leur pratique et leurs recherches artistiques. En détenant une meilleure connaissance des différentes formes d'aide financière (privées et publiques), mais aussi en étant mieux outillés pour préparer et argumenter ces demandes, ils pourront ainsi optimiser leurs chances d'obtenir le financement souhaité.

Contenu

- 1 Introduction et présentation
- 2 Principe de base du financement de projets
- 3 Développement d'un argumentaire convaincant
- 4 Principes de base de négociation
- 5 EXERCICE : L'artiste et le diffuseur

LE FINANCEMENT PUBLIC

- 6 Principes de base du financement public
- 7 Critères de sélection des bourses au Conseil des arts et des lettres du Québec
- 8 Critères de sélection des bourses au Conseil des arts du Canada
- 9 Critères de sélection des subventions à la Société de développement des entreprises culturelles
- 10 Autres sources de financement public
- 11 Comment lire un programme : revue synthèse de la journée

LE FINANCEMENT PRIVÉ

- 12 Demande de commandite
- 13 Les fondations
- 14 EXERCICE : L'artiste et le bailleur de fonds

L'AUTOFINANCEMENT et les autres revenus

- 15 Vente d'œuvres
- 16 Droits d'auteurs et redevances
- 17 Collecte de fonds (sollicitation de dons et événements)
- 18 Produits dérivés (cadeaux corporatifs et autres)

- 19 Et plus !
- 20 Conclusion : Trouver les moyens de ses ambitions !

Résultats attendus

À la fin de la formation, les artistes participants :

- > Seront mieux outillés et plus autonomes quant au processus de financement de leurs projets
- > Auront acquis des connaissances liées à la gestion de projets, la recherche et l'obtention de financement, incluant le montage financier
- > Auront acquis plus d'assurance quant à la réalisation de leurs projets
- > Pourront approfondir leurs recherches artistiques grâce au financement obtenu

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques
- > Notes de cours comprenant des exposés théoriques, des exemples variés adaptés aux artistes en arts visuels et distribution d'outils pratiques (exemple de facture de vente, contrat d'exposition, demande de subvention méritoire, guide des étapes de collecte de fonds, etc.)
- > Études de cas
- > Mise en situation permettant de mettre immédiatement en application les notions enseignées
- > Échanges et discussions de groupe

Nombre maximum de participants : 12

Formateur

PIERRE BEAUDOIN est actif dans le milieu des arts visuels et médiatiques depuis 25 ans comme travailleur culturel, commissaire et artiste en art performance. Ses performances ont été présentées à travers le Canada et en Europe.

À titre de directeur artistique et administratif, il a œuvré dans le milieu des centres d'artistes pendant 15 ans. Il a aussi accompli plusieurs contrats comme pigiste, soit en coordination et conception d'événements, de conférences, d'études et autres projets ponctuels pour des organismes tels, le Conseil des arts du Canada, la ville de Montréal, Oboro, l'Université Concordia, l'Office national du film, SBC galerie d'art contemporain, le Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, le Conseil québécois des arts médiatiques, la revue Parachute, entre autres. Il est le cofondateur de Cube Éditeurs et a publié divers textes dans plusieurs monographies et revues.

Durant cinq ans, il a occupé le poste de responsable aux communications au Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC). Dans les dix dernières années, il a participé à l'élaboration de plusieurs outils en gestion de ressources humaines et en gestion de carrière artistique dont, des dictionnaires de compétences et des guides pratiques.

Depuis 2004, il a repris son statut de travailleur autonome et il effectue des mandats de coaching en développement organisationnel, en restructuration d'organisme et en méditation culturelle. Depuis quelques années, il offre des ateliers de formation sur le dossier d'artiste et la gestion de ressources humaines. De plus, il assume régulièrement le rôle de modérateur, d'animateur, de médiateur et de maître de cérémonie, notamment dans le cadre de congrès, de soirées gala, de journées d'études, d'ateliers et de sorties culturelles.

À titre de commissaire, il se spécialise en art contemporain africain. Il a présenté une première exposition à Montréal en 2011 qui regroupait six artistes sénégalais. En 2012, il a présenté une programmation d'œuvres d'art vidéographiques et filmiques expérimentales d'artistes africains à la Cinémathèque québécoise. Il travaille actuellement à un nouveau projet de commissariat qui inclura des artistes du Mali, du Burkina Faso et du Cameroun. Cette exposition sera présentée à Montréal en mars 2015.

Activité à vendre : Oui

Le dossier d'artiste : éléments constitutifs et stratégies d'utilisation

Description

Le dossier d'artiste est généralement le principal outil de représentation et de promotion de l'artiste et ce dernier doit le constituer de manière convaincante et cohérente. Les usages de ce dossier sont multiples et l'artiste en arts visuels se doit d'être bien outillé pour le constituer et l'utiliser de façon stratégique. Conjuguant exposés théoriques, discussions de groupe et ateliers pratiques, le but de cette formation est de familiariser l'artiste aux règles de base pour réaliser un dossier d'artiste convainquant et efficace. Les participants pourront mieux se promouvoir auprès d'éventuels acheteurs, subventionneurs, commanditaires, jurys, galeries, centres d'artistes et des responsables d'événements artistiques, ou de développer leur site Internet. Un suivi post formation personnalisé est également offert aux participants.

Durée (heures/jour) : 14 heures/2 jours + suivi post-formation (facultatif)

Clientèle cible : Artistes en arts visuels

Objectifs

- > Favoriser le développement de la carrière des artistes participants en les dotant d'outils efficaces et appropriés pour la présentation de leur travail
- > Aider les participants à constituer et à utiliser leur dossier d'artiste de manière stratégique
- > Pallier aux lacunes de la formation de base en arts visuels offerte par les universités québécoises

Contenu

L'atelier

1. Prérequis, présentation et tour de table
2. Le dossier d'artiste type « d'archives »
3. Le dossier d'artiste pour soumissions : entrée en matière
4. Le dossier d'artiste destiné à une galerie privée
5. Les maisons de la culture
6. Les résidences d'artistes
7. Le dossier pour soumission à un centre d'artiste autogéré
8. Éléments constitutifs. Deux documents particuliers : le texte de démarche et le texte de projet d'exposition
9. La documentation visuelle
10. Le Curriculum vitae d'artiste
11. Le Suivi post-formation
12. Période de questions
13. Conclusion

Résultats attendus

À la suite de cette formation, les participants :

- > Seront mieux outillés pour élaborer un dossier d'artiste efficace
- > Sauront constituer et utiliser leur dossier de manière stratégique
- > Auront développé leur autonomie quant à la réalisation de documents de présentation pour promouvoir leur travail et leur démarche artistiques

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques
- > Exercices de rédaction et mises en situation
- > Discussions de groupe
- > Cahier didactique
- > Présentation d'exemples types
- > Suivi post-formation offert aux participants comprenant : révision du CV, du résumé biographique ou du texte de démarche

Nombre maximum de participants : 12

Formatrice

Détentrice d'un diplôme de Maîtrise en Arts plastiques (UQAM, 1993) et d'un B.F.A. (Université Concordia, 1987), VALÉRIE GILL a présenté ses œuvres sculpturales lors de nombreuses expositions solos et collectives au Québec, au Canada et en Italie. Elle a été artiste en résidence, conférencière, commissaire d'exposition, membre de jurys, administratrice de la galerie OPTICA, et récipiendaire de nombreuses bourses du Conseil des Arts du Canada, du Ministère des Affaires culturelles du Québec, et du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Elle a travaillé en communications (télévision), été attachée de presse pour des chanteurs, ainsi que traductrice pour diverses publications. Depuis 2006, Valérie Gill collabore régulièrement comme formatrice avec les associations professionnelles et les Conseils régionaux de la culture du Québec.

Activité à vendre : Oui

Ma fiscalité, j'm'en occupe !

Description

Cette formation (disponible en anglais et en français) de deux jours a pour objectif de démystifier les données fiscales spécifiques aux artistes en arts visuels et de s'approprier les outils de base d'une bonne gestion financière lorsqu'on est un artiste travailleur autonome.

Durée (heures/jour) : 14 heures/2 jours

Clientèle cible : Artistes en arts visuels

Objectifs

L'objectif général de ce cours est de permettre aux participants de démystifier et de mieux comprendre les outils de base d'une bonne gestion financière et leurs obligations fiscales.

Contenu

Voici quelques-uns des thèmes abordés au cours de cette formation :

- > Examiner la notion de travail autonome
- > La question de l'attente raisonnable de profit
- > Les déductions pour dépenses en tant qu'artiste travailleur autonome
- > Qu'arrive-t-il en cas de perte?
- > La déduction pour droit d'auteur
- > Dépenses d'atelier et dépenses d'atelier à domicile
- > Comptabilisation des œuvres non vendues
- > Revenus en tant que travailleur autonome
- > Les déductions sur les bourses, les subventions et les prix reçus en tant qu'artiste
- > Les bulletins d'interprétation fiscaux

Résultats attendus

À la fin de cette formation, les artistes participants seront capables de :

- > développer un système comptable de base
- > distinguer leurs sources de revenus
- > d'identifier les déductions fiscales auxquelles ils ont droit dans le calcul de leurs revenus

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques
- > Notes de cours et exemples variés adaptés aux artistes en arts visuels
- > Mise en situation permettant de mettre immédiatement en application les notions enseignées

Nombre maximum de participants : 12

Formatrice

Depuis 2002, le RAAV retient les services d'une formatrice très compétente en fiscalité qui suit le dossier régulièrement par une mise à jour constante de son expertise. Il s'agit de Madame PASCALE CHÈVREFILS CPA CA Conseillère, Programme de développement professionnel - Fiscalité à l'Ordre des CPA du Québec. Spécialiste du domaine de la fiscalité depuis plus de vingt ans, sa clientèle est essentiellement constituée de travailleurs autonomes et de particuliers.

Introduction à la gestion de projet pour artistes en arts visuels

Description

Une bonne idée peut devenir une meilleure idée si elle est bien évaluée et si sa réalisation est bien planifiée. Or, pour plusieurs, il est aisé de dire « Oui » spontanément à un nouveau projet créatif motivant et stimulant ou à une bonne idée. Le plaisir de la nouveauté, de la création et le goût de se dépasser sont des leviers très forts.

Mais quelle est la portée de ce « Oui »? A-t-on accepté un projet sans évaluer tout son impact sur notre agenda, notre énergie et nos ressources? Quelles sont les forces et les potentialités de ce projet? Quels sont aussi ses risques?

Cette formation propose aux participants de découvrir une méthode et des outils qui les aideront à mieux évaluer et gérer leurs projets. Grâce à ces outils, ils seront aptes à mener à terme leurs projets, tout en réduisant les risques et les difficultés. Suite à la formation, les artistes seront en mesure de mieux planifier, organiser leurs projets artistiques et pourront les mener à bien avec plus de facilité.

Durée (heures/jour) : 14 heures/2 jours non consécutifs

Clientèle cible : Artistes en arts visuels

Objectifs

L'objectif général est d'outiller les artistes en arts visuels pour qu'ils soient en mesure de mieux planifier et organiser leurs projets et faire en sorte que ces derniers soient un succès.

Contenu

- > Définitions et exemples de projets
- > Les objectifs du projet
- > Les besoins du projet
- > La gestion de projet
- > La planification du projet
- > Présentation des étapes de la réalisation du projet
- > La réalisation d'un projet?
- > L'évaluation a posteriori

Résultats attendus

Suite à la formation, les artistes seront en mesure de mieux planifier, organiser leurs projets artistiques et pourront les mener à bien avec plus de facilité

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques.
- > Cahier didactique
- > Exercices
- > Étude de cas
- > Discussion de groupe

Nombre maximum de participants : 12

Prérequis

- > Identifier un projet que vous avez réalisé, auquel vous avez participé ou un projet que vous aimeriez réaliser
- > L'artiste doit connaître le prix de vente de ses œuvres ainsi que le coût de production de ses œuvres (marge de profit) si applicable

Formatrice

Ingénieure mécanique de formation, MARIE-PIERRE GIROUX a œuvré dans les entreprises manufacturières une quinzaine d'années au cours desquelles elle a occupé différents postes de gestion. Elle a notamment travaillé comme gestionnaire de projets. Depuis quelques années, elle évolue dans le domaine des arts visuels, plus spécifiquement en création numérique. Ayant aussi conçu et donné plusieurs formations en entreprise, elle a préparé cette formation qui combine ses deux champs de compétence.

Activité à vendre : Oui

Introduction aux relations de presse

Description

Comment attirer l'attention des recherchistes et des journalistes? Comment concevoir et utiliser des outils de relations de presse avec efficacité? Par le biais d'une introduction à l'univers des relations de presse, de présentations théoriques des techniques et outils de communications, d'exercices de rédaction et de simulations d'entrevues, cette formation permettra aux artistes participants de mieux communiquer et promouvoir leurs pratiques artistiques auprès des médias. Ils seront mieux outillés et plus autonomes dans la planification et la réalisation de relations de presse efficaces, tout en ayant développé une connaissance de base de ce milieu et de ses rouages.

Durée (heures/jour) : 14 heures/2 jours

Clientèle cible : Artistes en arts visuels

Objectifs

- > Sensibiliser les artistes en arts visuels à l'importance des relations de presse en les introduisant à l'univers des médias écrits, télévisuels, radiophoniques et virtuels
- > Outiller les participants de manière à les aider à se démarquer de l'offre culturelle pour bénéficier d'une visibilité accrue
- > Initier et introduire les participants aux techniques de communication et de relations de presse
- > Favoriser la collaboration entre l'artiste exposant et le diffuseur dans le cadre des activités de promotion d'une exposition
- > Favoriser le développement de l'autonomie des artistes quant à la promotion et de leur travail
- > Générer une réflexion chez les artistes à l'égard des relations de presse de manière à les aider à mieux se positionner sur le plan médiatique

Contenu

- > Fondements : définition des relations de presse, principes théoriques de la communication orale et écrite adaptée aux relations de presse dans le domaine culturel
- > Le Milieu : introduction à l'univers des relations de presse et des médias, à ses principaux intervenants, ses us et coutumes, ses règles
- > Les outils : présentation des multiples outils et moyens de promouvoir son travail auprès des médias, le plan de communication
- > Mises en situation : exercices de rédaction d'un communiqué de presse et simulation d'une entrevue radiophonique
- > Échanges, réflexions et discussions sur les relations de presse dans le domaine culturel et en arts visuels en particulier

Résultats attendus

À la fin de la formation, les participants :

- > Pourront mieux communiquer et promouvoir leurs pratiques artistiques auprès des médias
- > seront mieux outillés et plus autonomes dans la planification et la réalisation de relations de presse efficaces
- > bénéficieront d'une meilleure connaissance des relations de presse et possiblement, d'une visibilité accrue sur le plan médiatique

Stratégie pédagogique

- > Remise aux participants d'un cahier didactique
- > Présentation théorique des principes de la communication, des techniques et outils de communication
- > Exercices de rédaction
- > Simulations d'entrevues radiophoniques et/ou conférences de presse
- > Collectivement, les participants constituent une liste de contacts médias

Nombre maximum de participants : 8

Prérequis

Les participants sont invités à se présenter au cours avec en main les documents imprimés suivants :

- > Un texte portant sur leur démarche artistique
- > Un texte de présentation d'un projet d'exposition, résidence d'artiste, etc.
- > Une copie de leur curriculum vitae
- > Un court texte biographique (max. 250 mots ou 1/2 page à simple interligne)

Enfin, les participants sont invités à tenter la rédaction d'un communiqué de presse présentant une exposition, un projet de résidence d'artiste ou un événement artistique. Il peut s'agir soit d'une production récente, déjà exposée, d'œuvres qui seront diffusées ultérieurement.

Formatrice

Détentrice d'un diplôme de maîtrise en Arts visuels (UQAM, 1993), VALÉRIE GILL a mené une carrière professionnelle en arts visuels au cours de laquelle elle a présenté ses œuvres sculpturales lors de nombreuses expositions au Québec, au Canada et en Italie. Elle a été notamment conférencière, commissaire d'exposition, membre de divers jurys et comités de sélection, ainsi qu'administratrice de la galerie Optica. Ayant aussi travaillé dans le domaine des communications médiatiques (télévision), elle est attachée de presse pour des chanteurs et musiciens, et travaille également en traduction et révision de textes pour diverses publications.

Activité à vendre : Oui

Les marchés de l'art. Créer et chiffrer la valeur de ses œuvres

Description

À mi-chemin entre la formation de groupe et le coaching personnalisé, cette formation se déroulera en trois temps avec le concours de deux formateurs spécialistes du marché de l'art. Geneviève Goyer-Ouimette abordera le marché de l'art du point de vue d'une institution, alors qu'Éric Devlin traitera de ce marché du point d'un galeriste. La formation se terminera par un coaching de groupe avec les deux spécialistes.

D'une part, les participants seront initiés aux rouages de l'économie de libre marché et aux facteurs déterminants de la valeur marchande et symbolique d'une œuvre d'art, d'un point de vue systémique. On y traitera aussi des moyens déterminant de la valeur symbolique et marchande d'une œuvre d'art et des diverses stratégies pour disséminer intelligemment leurs œuvres. En s'appuyant sur divers exemples, cette formation abordera quelques avenues possibles qui permettent de conjuguer marché de l'art et reconnaissance professionnelle en art contemporain.

D'autre part, cette formation proposera une introduction aux règles qui régissent le marché de l'art et aux critères qui permettent de fixer le prix d'une œuvre. Il abordera également les différentes définitions de la valeur d'une œuvre : valeur marchande, valeur de remplacement, valeur aux douanes, valeur à l'inventaire, etc. Ce cours sera l'occasion d'analyser les facteurs déterminant la valeur marchande d'une œuvre (CV de l'artiste, nature de l'œuvre, coûts de production, prix pratiqués par la concurrence, etc.) et d'identifier les divers acteurs influençant le marché de l'art. Il sera question aussi du rapport entre les artistes et ces acteurs. Finalement, les participants initieront une réflexion sur les critères servant à évaluer leurs œuvres et seront bien outillés pour établir leur grille de prix.

Tout au long de la formation, les participants pourront initier une réflexion sur les critères servant à l'évaluation de leurs œuvres et pourront réviser leur grille de prix suite aux informations données et à l'aide d'exercices individuels et en groupe.

Facultatif : Lors d'un 4 à 8, les participants poursuivront leurs réflexions afin de consolider leurs apprentissages en rencontrant une semaine plus tard les formateurs. Ceux-ci auront étudié le dossier de chaque participant et pourront leur faire des recommandations quant aux développements de leur marché, de leur pratique et de leur carrière perspective.

Durée (heures/jour) : 14 heures/deux jours

Clientèle cible : Artistes en arts visuels

Objectifs

- > Acquérir une connaissance des rouages et des principaux acteurs du marché de l'art
- > Outiller les participants pour établir et contrôler la valeur marchande et symbolique de leurs œuvres, tout au long de leur carrière et selon le type de production
- > Doter les participants de stratégies de mise en marché en accord avec leur production artistique et leurs objectifs

Contenu

Voici quelques thèmes qui sont abordés au cours de cette formation :

- > L'économie de libre marché et le marché de l'art
- > Les outils et paramètres de fixation de la valeur marchande de leur œuvre
- > Les rouages, acteurs et principaux intervenants du marché de l'art
- > Les facteurs favorisant créateurs de valeurs monétaires et symboliques
- > Les types d'échanges économiques pouvant avoir une incidence sur la valeur de l'œuvre d'un artiste (dons, troc, ventes, commandes, etc. (échanges monétaires))

- > Portraits statistiques du marché de l'art au Québec « Apprendre à se positionner au sein du milieu des arts visuels »

Résultats attendus

- > Les artistes participants seront mieux outillés de telles sortes qu'ils seront autonomes pour déterminer et contrôler leur cote
- > Ils détiendront une meilleure connaissance des rouages du marché de l'art et du marché auquel ils s'adressent
- > Stimuler le marché de l'art et contribuer à l'amélioration des conditions socioéconomiques des artistes québécois

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques
- > Notes de cours et exemples variés adaptés aux artistes en arts visuels
- > Mise en situation permettant de mettre en application les notions enseignées
- > Études de cas et exemples présents et passés
- > Échanges et discussions
- > Coaching personnalisé (facultatif)

Nombre maximum de participants : 14

Formatrice/ Formateur

Diplômée en histoire de l'art et en muséologie, GENEVIÈVE GOYER-OUIMETTE a occupé divers postes dans des centres d'exposition et a été responsable de la collection Prêt d'œuvres d'art (CPOA) au Musée national des beaux-arts du Québec. Depuis 2008, elle est commissaire indépendante et enseigne la muséologie à l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Elle siège au conseil d'administration d'Est-Nord-Est et écrit pour différentes revues d'art. Spécialisée dans la diffusion de l'art, elle s'intéresse particulièrement aux collections publiques et privées et au marché de l'art. Depuis l'automne 2013, elle dirige le centre d'artiste montréalais CIRCA art actuel.

Après des études en génie géologique à l'École polytechnique de Montréal, ÉRIC DEVLIN s'est dirigé vers la communication scientifique, profession qu'il a pratiquée entre 1980 et 1994. D'abord comme collectionneur puis comme propriétaire de galerie, Éric Devlin s'intéresse à l'art contemporain depuis le début des années 1980. Pour le compte de l'Association des galeries du Haut-Saint-Denis, il a d'abord créé, ETC Montréal qui était un guide des galeries de Montréal avant de devenir un magazine. En 1988, il fonde avec deux autres partenaires la Galerie Trois Points. En 1994, il ouvre un nouvel espace qui porte son nom et où il poursuit seul le travail entrepris. Au cours des dix dernières années, la Galerie Éric Devlin a organisé ou participé à plus de 50 expositions ou salons en Europe. Éric Devlin siège également au conseil d'administration du Musée des maîtres et artisans du Québec depuis dix ans.

Activité à vendre : Oui

Prise de vue. Introduction à la photographie d'œuvres d'art 2D

Description

Pour faire connaître leur travail, présenter un projet et pour soumettre leur candidature lors d'un appel de dossiers (exposition, résidence d'artiste, demande de bourse ou de subvention, participation à un symposium, etc.), les artistes doivent constituer un dossier d'artiste. Entre autres documents, ce dossier comporte de la documentation visuelle témoignant de la pratique artistique d'un artiste. Peu importe l'usage, la prise de vue des œuvres doit être impeccable, mais rares sont les artistes qui savent réaliser de bonnes photos de leurs œuvres sans le concours d'un photographe professionnel. Par ailleurs, parce que photographier des œuvres bidimensionnelles diffère de la photo d'œuvres tridimensionnelles, cette formation portera exclusivement sur les premières. Ainsi, après une journée de formation théorique, les artistes participants devront apporter une œuvre (peinture, dessin, gravure ou autre) encadrée ou non et de petit ou moyen format. Idéalement, cette œuvre sera représentative de leur pratique artistique respective pour que chaque participant puisse se familiariser avec les défis particuliers que représente la prise de vue de ses œuvres.

Durée (heures/jour) : 14 heures/2 jours (facultatif : +4 heures dédiés au suivi post-formation)

Clientèle cible : Artiste en arts visuels

Objectifs

- > Hausser la qualité des documents visuels réalisés par les artistes participants
- > Favoriser la maîtrise théorique et pratique de la photographie d'œuvres d'art chez les artistes participants
- > Outiller artistes participants de telles sortes qu'ils puissent réaliser à peu de frais les photographies de leurs œuvres

Contenu

Jour 1 / Présentation théorique

En guise d'introduction, les participants pourront se familiariser rudiments théoriques de la photographie numériques. Parmi les thèmes abordés :

- > Les principes généraux de la photographie numérique
- > Le fonctionnement de l'appareil
- > Installer le studio
- > La lumière, les couleurs
- > Préparation de l'appareil à la prise de vue
- > Prise de vue
- > Le transfert sur ordinateur, les types de fichiers, le traitement informatique des fichiers

Jour 2 / Expérimentation en studio

Avec l'aide du formateur, les participants procéderont à l'installation du studio, lequel comprendra deux emplacements de prise de vue qui permettront aux participants d'expérimenter deux types d'éclairage : flash au quartz et éclairage avec des ampoules domestiques (Flood).

Ayant apporté une œuvre, chaque artiste participant pourra expérimenter la photographie de son œuvre selon deux types d'éclairage, tous deux accessible à peu de frais. Chaque artiste participant procédera à la prise de vue avec la collaboration des autres participants, sous la supervision du formateur et de son assistant. Suite à la formation, les participants auront appris à utiliser de l'équipement professionnel (quartz) et un équipement plus aisément accessible (ampoules domestiques). Chaque participant sera ainsi en mesure de comparer les avantages et les inconvénients de chaque système.

Résultats attendus

À la suite de cette formation, les participants pourront :

- > Organiser et installer un espace de prise de vue photographique de leurs œuvres
- > Procéder adéquatement aux réglages de leur appareil photographique
- > Réaliser avec justesse des photographies numériques de leurs œuvres
- > Transférer sur leur ordinateur les fichiers numériques de leur prise de vue
- > Présenter des reproductions numériques qui témoignent avec véracité de leurs œuvres picturales

Stratégie pédagogique

- > Exposés théoriques
- > Cahier didactique
- > Démonstration
- > Mise en pratique et travaux pratiques
- > Discussions de groupe

Nombre maximum de participants : 8

Prérequis

- > Posséder et maîtriser les diverses fonctions de son appareil photo sur lequel on peut calibrer les couleurs et les niveaux de blanc (white balance)
- > Posséder un trépied
- > Lors de la 2e journée de formation, apporter une œuvre de petit ou moyen format qui soit représentative, sur plan formel, de sa pratique artistique
- > Apporter son ordinateur portable et/ou sa clé USB (8 Gigs minimum)

Formateur

ALAIN LEFORT vit et travaille à Montréal. Diplômé d'une majeure en photographie de l'Université Concordia (1995), l'artiste diffuse son travail depuis le début des années 1990. Prenant pour sujets des éléments de la nature et du territoire, sa démarche aborde le médium photographique en confrontant parfois les limites du réel et de l'abstrait. Alain Lefort a notamment présenté son travail en solo à la Gallery 44 (Toronto), à l'Espace F (Matane), à la galerie Thérèse Dion Art contemporain (Montréal) et à PLAFORM centre for photographic + digital arts (Winnipeg). Alain Lefort est représenté par les galeries Lacerte art contemporain à Québec et à Montréal, Neubacher Shor Contemporary à Toronto et par la Zadok Gallery à Miami. Ses œuvres figurent parmi plusieurs collections publiques et privées, dont celles de Loto-Québec, du Cirque du Soleil et du Musée national des beaux-arts du Québec. A. Lefort pratique la photographie d'œuvres d'art pour de nombreux artistes depuis 1995. De plus, il donne régulièrement des conférences sur sa pratique artistique et des ateliers sur les diverses facettes de la photographie numérique.

Activité à vendre : Oui

Autres informations pertinentes à l'intention des organismes intéressés par cette formation

Ce cours comprend un cahier, mais requiert différents équipements : éclairage studio, Seamless, 2 Workbench, 3 lampes à pinces + flood, etc. Communiquer avec le RAAV pour les détails.