

1ER
SEMESTRE
2019

PRO
FORMATIONS
GRA
ATELIERS
MME
RENCONTRES

ÉCOPIA

JEUDI 17 JANVIER p. 5	JEUDI 25 AVRIL p. 14
Financer son projet culturel*	Évaluer l'impact social d'un projet culturel*
JEUDI 31 JANVIER p. 6	MARDI 30 AVRIL (rencontre) p. 15
Fonctionnement et enjeux du marché de l'art	Rencontre avec une administratrice en musique classique
JEUDI 7 FÉVRIER (rencontre) .. p. 7	MARDI 14 MAIp. 16
Rencontre avec un diffuseur de musique Jazz	Économie de l'art et collectifs d'artistes
MARDI 28 FÉVRIER p. 8	JEUDI 16 MAI p. 17
Statut Artiste Auteur	Intermittence et droits connexes
DU 11 AU 15 MARS p. 9	JEUDI 6 JUINp. 18
L'organisation du monde de la musique	Communiquer sur son projet culturel*
DU 18 AU 29 MARS p. 10-11	MARDI 12 JUIN p. 19
Entreprendre dans les arts et la culture	Droit d'auteur et spectacle vivant
MARDI 2 AVRILp. 12	DU 25 AU 27 JUINp. 20-21
Concevoir et gérer son fichier de contacts	De la médiation culturelle à l'action culturelle
JEUDI 11 AVRILp. 13	
L'art et la manière... de gérer son activité et s'organiser	

** formation destinée aux structures culturelles (associations, entreprises, collectifs...)*

ÉCOPIA accompagne depuis 2004 les artistes et professionnels de la culture

et développe ses missions sur cinq axes complémentaires : l'insertion professionnelle, les trajectoires de carrière, l'appui-conseil aux structures culturelles, l'entrepreneuriat culturel, les dynamiques culturelles des territoires.

Ce programme est destiné à apporter aux artistes et porteurs de projets des réponses sur leur environnement professionnel, des outils de développement de projet et à favoriser l'échange et le partage d'expériences.

Au cours du 1er trimestre : 12 modules de formation, 2 rencontres professionnelles et 1 session en mars de la formation "Entreprendre dans les arts et la culture".

Bonne lecture !

ÉCOPIA c'est aussi :

DÉCLICA – *Diagnostic et Éclairage des Initiatives Culturelles et Artistiques*

Vous réfléchissez à développer un projet professionnel dans le secteur culturel et artistique ?

1 entretien diagnostic

1 module semi collectif pour vous accompagner dans les premiers pas

1 entretien de préconisation ou d'orientation

INCUBIA – *l'incubateur de l'entrepreneuriat artistique et culturel*

Vous avez participé à la formation « Entreprendre dans les arts et la culture » - ÉCOPIA* ?

Un accompagnement alternant entretiens individuels et modules collectifs, basé sur les phases de développement de votre projet :

montage – structuration – financement – démarrage – développement

UN POINT INFO-RESSOURCES

Pour les organisations culturelles de l'ESS

Vous êtes investi dans une structure culturelle de type association, coopérative... ?

Rencontrez un de nos conseillers spécialisés sur un premier rendez-vous.

Dispositifs financés par le Ministère de la culture et le FDVA (places limitées)

contact@ecopia.fr - 09 51 95 91 30

** ou avoir suivi une formation à l'entrepreneuriat généraliste (CCI, CMA, BGE ...) + entretien-diagnostic avec un conseiller Écopia.*

JEUDI 17 JANVIER

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Financer son projet culturel*

**Identifier les leviers de financements
du secteur artistique et culturel**

**Élaborer une stratégie de levée de fonds
adaptée à son projet**

- Économie plurielle et hybridation des ressources
- Renforcement des fonds propres, stratégie commerciale
- Financements publics (collectivités, fonds européens)
- Modes de financements et dossiers (appels à projet, subventions, aides à la création, etc)
- Financements privés (fonds et fondations, mécénat, parrainage)
- Partenariats durables entreprises-parties prenantes
- Nouveaux instruments de la loi ESS, crowdfunding
- Stratégie, outils de veille, prospection-démarchage, communication
- Négociation et contractualisation

Emmanuelle BOIREAU

*Chargée de développement ÉCOPIA - conseillère métiers
des arts et de la culture*

** Formation destinée aux structures culturelles (associations,
entreprises, collectifs...)*

JEUDI 31 JANVIER

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Fonctionnement et enjeux du marché de l'art

**Comprendre le fonctionnement du marché
de l'art et identifier ses acteurs**

- Les acteurs du marché, de l'atelier à la galerie
- Les réseaux et lieux de diffusion de l'art contemporain (galeries, foires, salles et hotels des ventes aux enchères, institutions et résidences d'artistes)
- Un marché à deux vitesses ?
- La naissance d'une cote

Adrien SERIEN

Responsable du département art contemporain, MILLON

JEUDI 7 FÉVRIER

RENCONTRE

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Rencontre avec un diffuseur de musique Jazz

Un échange et partage d'expérience sur
l'environnement et les stratégies de diffusion
dans le réseau Jazz

- La maîtrise son environnement
- Identifier ses cibles en fonction de son projet
- La prospection et négociation des contrats avec les programmeurs
- L'organisation de tournées
- Savoir (se) créer ses propres outils
- Définir des stratégies de prospection
- Gérer ses contacts, optimiser son temps de travail

Simon BARREAU*Booking agent - Manager**WANBLI PROD - Booking Agency*

JEUDI 28 FÉVRIER

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Le régime de l'Artiste-Auteur

**Maîtriser ses spécificités juridiques,
sociales et fiscales**

**Gagner en autonomie dans la gestion
administrative de son travail artistique**

- Les notions d'œuvre, d'auteur, de droits d'auteur,
- Les activités et revenus entrant dans le champ du régime des artistes-auteurs,
- Le fonctionnement de la Maison des Artistes et de l'Agessa,
- Les spécificités en termes de couverture sociale, de régime de retraite
- Comprendre les options fiscales et leurs incidences
- Comment établir un devis, une facture ? Savoir appliquer le précompte
- Les démarches de déclaration de création d'activité, de revenus
- Les possibilités de cumul en cas de pluri-activités

Carole JOULIN

Chargée de mission ÉCOPIA - arts visuels et spectacle vivant

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 MARS / 5 JOURS

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

*L'organisation du monde de la musique**

Fournir une vision claire et synthétique de l'organisation de la filière musicale en France, de ses acteurs et de ses modes de fonctionnement

- Organigramme général du monde de la musique : l'artiste, l'organisateur, le manager, l'éditeur, le producteur de disques, l'agent artistique, le tourneur
- Organisation et mécanismes de la filière disque
- Principes de l'édition graphique
- Mécanisme de la production musicale
- Géopolitique des Musiques Actuelles

LFI-LES FORMATIONS D'ISSOUDUN

Module assuré par des professionnels du spectacle vivant et du disque

* RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

www.lfissoudun.org

02 54 03 16 26

DU 18 AU 29 MARS / 10 JOURS

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Entreprendre dans les

Acquérir les bases méthodologiques pour élaborer et
Être accompagné(e) dans les premières étapes de réfl

Alternance d'apports théoriques et workshops

- Le projet et son environnement
- Modèles économiques culturels
- Communication et marketing culturel
- Ressources et valeurs du projet
- Stratégie et développement
- Découverte du design thinking

Formateurs et professionnels du secteur culturel

Hadrien CARNOT (Atypie), Florence DELACROIX (URSCOP), Camille ALCOVER (L'artisan communicateur), Caroline RENOUX (Pepite Centre), formateurs

Conditions

Durée : 10 jours, soit 70 heures de formation

Tarifs et financements

Modalités et tarifs spécifiques. Pour tout renseignement, nous contacter au

** Comment formaliser son idée, la structurer et planifier sa mise en œuvre*

*arts et la culture**

structurer votre projet
exécution et de mise en œuvre

- Culture et numérique
- Statuts juridiques
- ESS et innovation sociale
- Financements et levée de fonds
- Évaluation et impact social
- Prévisions budgétaires

(La French Team), Cécile PENNETIER (*Un je ne sais quoi*), Jérôme RAMACKER
ÉCOPIA

09 51 95 91 30 ou par mail : formations@ecopia.fr

MARDI 2 AVRIL

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

AVRIL

Concevoir et gérer son fichier de contacts

**Identifier ses besoins en communication
afin d'adapter ses outils et stratégie**

**Élaborer, organiser et actualiser un fichier
de contacts personnalisé**

**Utiliser son fichier de contacts pour ses envois
et campagnes e-mailing**

- Les bases de la réglementation des fichiers de données
- Identifier et cibler ses besoins en communication
- Définir les catégories de destinataires en fonction de critères pertinents
- L'utilité et les fonctionnalités d'un outil de base de données
- Saisir un contact, filtrer, supprimer les doublons...
- Choisir son outil de base de données en fonction de ses besoins
- Tri thématique pour extraire un fichier de destinataires
- Maîtriser l'export en vue d'un envoi physique ou mail
- Optimiser son utilisation des outils connectés (réseaux sociaux, logiciels de messagerie...)

Nicolas COSTIL

Chargé de diffusion et communication

JEUDI 11 AVRIL

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

L'art et la manière... de gérer son activité et s'organiser

**Organiser et planifier concrètement
la gestion de son activité**

**Construire et adapter ses propres outils
de contrôle de gestion**

- Les obligations administratives et comptables de l'entrepreneur artistique
- Quelques méthodes pour rentabiliser son temps et éviter d'en perdre
- Classer-ranger-trier : quand, quoi et comment ?
- Du tableau de bord à la "to-do-list", à chacun ses outils
- Rétroplanning et mind-mapping : les deux atouts majeurs du créateur

Nathalie BERNARDIN

Chargée de mission - déléguée à la formation ÉCOPIA

JEUDI 25 AVRIL

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

Évaluer l'impact social d'un projet culturel*

Cerner les enjeux de l'innovation sociale

Identifier et formuler l'utilité sociale de son projet

**Définir sa propre démarche de mesure d'impacts
pour valoriser son projet**

- Enjeux sociétaux et développement durable
- "Utilité sociale" versus "innovation sociale"
- La notion de performance sociétale
- De l'objectif à l'impact / de l'efficacité à l'efficience
- Outils et méthodes d'évaluation de l'utilité sociale
- Analyse de causalité, cadre logique, chaîne de résultats
- Les indicateurs, méthodes et outils de mesure
- Moyens humains, matériels, financiers alloués
- La mesure d'impacts comme levier de financement
- La loi ESS et l'impact investing

Emmanuelle BOIREAU

*Chargée de développement ÉCOPIA - conseillère métiers des arts
et de la culture*

** Formation destinée aux structures culturelles (associations,
entreprises, collectifs...)*

MARDI 30 AVRIL

RENCONTRE

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

AVRIL

Rencontre avec une administratrice en musique classique

**Un partage d'expériences issues du milieu
spécifique de la musique classique :**

- Administrateurs et chargés de diffusion : identifier les attentes et besoins des artistes.
- Artistes : cerner les compétences nécessaires à l'accompagnement de vos projets
- Les spécificités du secteur musical classique
- Responsabilité et rôle à l'égard des partenaires et des institutions
- La relation aux artistes
- Taches et missions, une polyvalence extrême et nécessaire
- Particularités du travail en micro-équipe

Charlotte BARTISSOL

Administratrice du Quatuor Diotima

MARDI 14 MAI

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

MAI

Économie de l'art et collectifs d'artistes

**Élaborer des projets collectifs pour
s'inscrire dans les réseaux professionnels
et l'économie de l'art contemporain**

- Chaîne économique et sociologie de l'art
- Les "collectifs d'artistes" dans l'histoire de l'art et initiatives contemporaines
- Le travail collectif : participation, mutualisation, coopération, collaboration
- Co-création, œuvres collectives et droits d'auteur
- Structuration des collectifs : projets associatifs et comptabilité

Sammy ENGRAMER

Plasticien

JEUDI 16 MAI

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

MAI

Intermittence et droits connexes

Maîtriser les spécificités du régime de l'intermittence du spectacle et ses dernières évolutions

- **Le régime spécifique d'indemnisation chômage :**
conditions, modalités d'ouverture de droit et d'indemnisation, activités professionnelles concernées, modalités de déclaration selon les types d'employeurs (entreprise artistique, GUSO...)
- **Les droits connexes :**
protection sociale, formation professionnelle, congés payés, médecine du travail, le FNAS-fonds national d'activités sociales...
- Échanges sur l'organisation au quotidien de son activité en tant qu'intermittent

Nicolas JAUMAIN

Chargé de mission ÉCOPIA - filière musicale - musicien

JEUDI 6 JUIN

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

JUN
JUN

Communiquer sur son projet culturel*

Définir et mettre en œuvre une stratégie adaptée en fonction de ses publics et de son projet

- Des idées au terrain : savoir faire des choix en termes de moyens, d'outils et de supports
- Analyser ses cibles (professionnels, publics, médias) et les différents objectifs de communication liés
- Travailler efficacement en équipe (interne et externe) sur la communication
- Les différentes étapes pour une communication optimale
- Nouveaux médias et culture (site internet, newsletter, réseaux sociaux...)

Aline LONQUEU

Chargée de mission ÉCOPIA - arts scéniques et communication

** Formation destinée aux structures culturelles (associations, entreprises, collectifs...)*

MARDI 12 JUIN

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

JUN

Droit d'auteur et spectacle vivant

Maitriser les principes généraux du droit d'auteur et des droits voisins dans le champ du spectacle vivant et l'organisation d'évènements.

Droits d'auteur et droits voisins : les fondamentaux

- Les fondamentaux juridiques du droit d'auteur en France
- Les différents types d'œuvres
- Droit moral/droit patrimonial
- Les démarches de dépôt d'une œuvre
- Les rôles et missions des sociétés de gestion
- Les 2 types de contrat de droit d'exploitation

Droits d'auteurs : les contrats pour le spectacle

- Principes généraux du droit d'auteur en spectacle vivant
- Les droits des artistes interprètes
- Les société de gestion, SACD et SACEM
- Le cas spécifique de la captation de spectacles
- Analyse commentée de contrats : analyser les clauses, identifier les risques

Arnaud LANTOINE

Directeur d'ÉCOPIA

DU 25 AU 27 JUIN / 3 JOURS

9H30 - 13H00 et 14H00 - 17H30

JUIN

De la médiation à l'ac

À partir de son travail de création, concevoir et proposer

Alternance d'apports théoriques et workshops

J1 - Cerner les enjeux de la médiation culturelle

- Sociologie des publics et pratiques de consommation culturelle
- La posture du médiateur, l'œuvre comme support d'interaction
- Formes de médiations, techniques-outils-supports, innovations
- Diversification des publics et développement de l'audience

INTERVENANTS

Emmanuelle BOIREAU - *Chargée de développement Écopia*

Arnaud LANTOINE - *Directeur Écopia*

Autre intervenant (*en cours*)

tion culturelle

oser des actions vers les publics

J2 - Identifier le cadre et les acteurs de l'action culturelle

- Les droits culturels : de la démocratisation à la démocratie culturelle
- Conception et mise en œuvre de projets partenariaux

J3 - Proposer des activités adaptées aux publics cibles

- Concevoir et animer un atelier pédagogique
 - Budgétiser, diffuser et vendre une offre de stages ou d'ateliers
-

DANS NOS MURS / ÉCOPIA ACCUEILLE

L'association Les Muses de l'Hart

Animée par Sophie Payen

Conférences sur l'actualité des expositions

- **Japon-japonisme. Objets inspirés (1867-2018)** -
au musée des Arts décoratifs
Le 24 janvier de 18h30 à 20h00
- **Rembrandt - 15 expositions aux Pays-Bas**
Le 14 mars de 18h30 à 20h00
- **Le modèle noir de Géricault à Matisse** - au musée d'Orsay
Le 16 mai de 18h30 à 20h00

Cours d'histoire de l'art - Le samedi matin de 9h à 12h

- **SESSION : Les femmes et l'art** - Les 12, 19, 26 janvier, 02, 09 février
- **SESSION : L'art contemporain** - Les 02, 09, 16, 23, 30 mars

INFORMATION, TARIF ET INSCRIPTION : lesmusesdelhart@gmail.com -
06 62 76 63 50

L'IRMA

Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles

- **FORMATION : « les financements européens »**
les 22 et 23 janvier 2019
en partenariat avec la FRACA-MA

INFORMATION ET INSCRIPTION : www.irma.asso.fr

LES PARTENAIRES D'ÉCOPIA

ÉCOPIA est prestataire pour des dispositifs d'accompagnement et d'appui-conseil pilotés par :

AUDIENS

ÉCOPIA est membre de :

Collectif MERCI, Fraca-Ma, ESSAIM, Cré-sol
Cultures du Cœur

ÉCOPIA TOURS : 9 place Rouget de Lisle - 37000 TOURS

ÉCOPIA BLOIS : 8 quai Saint-Jean - 41000 BLOIS

09 51 95 91 30 - contact@ecopia.fr

WWW.ECOPIA.FR

Organisme de formation déclaré sous le n° 24410077041
Validé par les démarches qualité Datadock et Pôle Emploi

SIRET : 452 493 661 00014 - APE : 9499 Z

Association Loi 1901