

LES PARCOURS APPRENANTS

DÉVELOPPEMENT

Faire décoller son projet avec une bonne stratégie de communication, des logiques de mutualisation-coopération et une attention aux publics.

TECHNIQUE

S'outiller pour accueillir et organiser des spectacles dans les meilleures conditions techniques possibles.

STRUCTURATION

Acquérir les fondamentaux et s'assurer que son projet parte sur de bons rails.

INNOVATION

Aller plus loin dans les démarches d'innovation et de développement durable pour un engagement en faveur des enjeux sociétaux et environnementaux.

PROGRAMME

ÉDITO

PHILIPPE SANCHEZ,
Directeur de l'iddac

Les différentes crises que nous avons traversées et qui nous traversent encore, nous encouragent à plus d'agilité, à penser collectivement, s'adapter aux transitions à l'œuvre, innover dans nos organisations et nos actions. Les Parcours Apprenants de l'iddac, imaginés comme des espaces d'apprentissage collectif, de partage d'expériences et de savoirs, apportent une réponse à cet enjeu d'agilité qui anime le secteur culturel et artistique. Leurs contenus sont pensés en articulation avec les différents champs d'action de l'agence : création et émergence artistique, accessibilité et médiation pour les publics, innovation sociale, économie de la culture, techniques du spectacle vivant...

Organisés autour de 4 parcours, comme autant d'étapes de la vie d'un projet - structuration, développement, innovation, technique - ils permettent aux porteurs et porteuses de projets girondins de se rencontrer, de partager et de s'outiller ensemble auprès d'intervenant-e-s professionnel-le-s. Mêlant des ressources techniques et pragmatiques à des apports réflexifs, ils contribuent à nourrir les idées, développer les ambitions, consolider les identités de projets et le sens des actions. Le Parcours Innovation s'empare des enjeux sociétaux et environnementaux pour une montée en compétences de tous les acteurs du territoire. L'iddac, en accord avec le Département de la Gironde, entend ainsi renforcer son accompagnement des professionnel-le-s à l'heure des défis de transitions.

SOMMAIRE

STRUCTURATION

Culture et environnement institutionnel	07
Les dispositifs d'accompagnement professionnel	07
Mieux connaître l'écosystème et les acteurs du spectacle vivant	08
Communiquer sur son projet	08
Le cycle du projet artistique	09
Construire le budget de sa structure et de son projet de création	09
Rédiger un dossier de présentation	10
Savoir parler de soi et de son projet	10
Aborder un rendez-vous partenarial	10
Culture et ESS: de quoi parle-t-on ? Quels enjeux pour les acteurs culturels ?	11

DÉVELOPPEMENT

Construire son identité numérique	13
La gestion des médias sociaux pour les artistes	13
Produire des contenus vidéo - la prise de vue	14
Produire des contenus vidéo - le montage	14
Le mécénat culturel	15
Se repérer dans l'écosystème des musiques actuelles	15
Le jeu dans la médiation culturelle: découverte des serious games	16

INNOVATION

Intégrer l'écosystème de l'ESS pour de nouveaux financements	18
Évaluer l'impact social de son projet et de sa structure	18
Les financements européens pour la culture	19
Transition écologique dans le spectacle vivant: quels leviers d'action ?	19
Préparer un événement culturel écoresponsable	20
Les nouveaux défis de l'emploi culturel: crise des vocations, ou des conditions d'exercice ?	20
Lever les freins aux carrières des femmes et minorités de genre	21

TECHNIQUE

Le son et la sonorisation	22
La lumière et l'éclairage	22
L'accueil d'un spectacle dans un lieu non dédié	23
L'accueil technique d'un spectacle	23

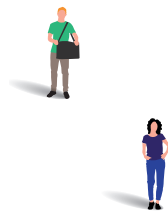
L'ESPRIT DES PARCOURS APPRENANTS DE L'IDDAC

Au plus près des acteurs culturels et créatifs, de par ses missions d'accompagnement, l'agence est à l'écoute permanente des besoins des porteur-euse-s de projets en termes d'outillage et de montée en compétences. Ainsi, les contenus des Parcours sont construits au regard de ces remontées de terrain et de la connaissance des évolutions et des enjeux du secteur.

Inscrits dans un écosystème de l'accompagnement, les Parcours sont complémentaires des ressources proposées par d'autres organismes d'offres de formation initiale et continue, qualifiantes et certifiantes. Ils sont une première entrée en matière, une sensibilisation à des sujets et un apport d'outils méthodologiques.

Dans une logique de coopération et de mutualisation, certains temps sont co-construits avec des partenaires qui peuvent les accueillir, lorsque cela entre en pertinence avec leurs projets.

Enfin, au regard de la mission de maillage territorial de l'agence, des Tours d'horizon sont proposés au sein des territoires pour une meilleure accessibilité des acteurs plus éloignés de Bordeaux Métropole. Ils se co-construisent avec une structure locale qui saisit l'opportunité de mobiliser des acteurs et des partenaires proches et de créer une dynamique de rencontre professionnelle.

UNE DIVERSITÉ D'INTERVENANT·E·S ET UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE D'APPRENTISSAGE

Dans ces Parcours, les participant-e-s bénéficient de l'expertise d'intervenant-e-s professionnel-le-s qui transmettent des outils théoriques et méthodologiques et portent un regard bienveillant sur la situation et les questionnements de chacun-e. Des acteurs culturels du territoire viennent également enrichir ces journées par leurs témoignages et leurs retours concrets d'expériences. Ainsi, c'est bien une dynamique collective et croisée qui est mise en place de sorte à ce que chacun-e puisse apprendre des autres.

DES FORMATS ADAPTÉS À LA VARIÉTÉ DES SUJETS TRAITÉS

2 formats sont proposés :

● Les Tours d'horizon :

Les Tours d'horizon sont le lieu d'une présentation panoramique d'un contexte, d'un écosystème, permettant de mieux repérer les interlocuteur-ric-e-s les partenaires, les dispositifs avec lesquels travailler.

● Les Ateliers :

Dans un groupe à effectif réduit, les Ateliers sont le moment d'un accompagnement sur mesure permettant de mener un travail d'approfondissement des projets. Les contenus sont basés sur les éléments que les participant-e-s communiquent au préalable (dossier de présentation, outils budgétaires, charte, statuts de la structure...).

ADRESSÉS AUX PROFESSIONNEL·LE·S DES ARTS ET DE LA CULTURE IMPLANTÉ·E·S EN GIRONDE

Les Parcours Apprenants s'adressent à l'ensemble des professionnel·le·s des arts et de la culture implanté·e·s en Gironde avec un focus historique en direction du spectacle vivant.

Ces Parcours s'ouvrent aussi aux acteurs et actrices des champs éducatifs, médico-sociaux ou encore de l'Économie Sociale et Solidaire qui développent des projets artistiques et culturels, et qui ont besoin d'un appui pour mener à bien leurs actions.

CONDITIONS D'ACCÈS

Les Tours d'horizons s'adressent à tou·te·s les professionnel·le·s girondins, sans condition.

Les Ateliers sont accessibles sous condition d'adhésion à l'iddac.

S'INSCRIRE

Les inscriptions se font en ligne sur notre site internet. Parcourez l'agenda, choisissez votre événement, remplissez le formulaire, validez !

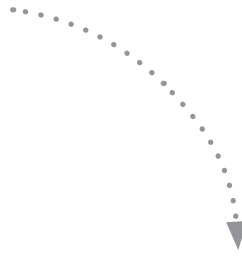
Infos, contact :

Lætitia Devel, Responsable Innovation et économie de la culture, 05 56 17 36 45 - laetitia.devel@iddac.net

SE TENIR AU COURANT

N'hésitez pas à consulter régulièrement l'agenda en ligne sur notre site internet iddac.net, onglet « Parcours Apprenants », ou encore notre page facebook.

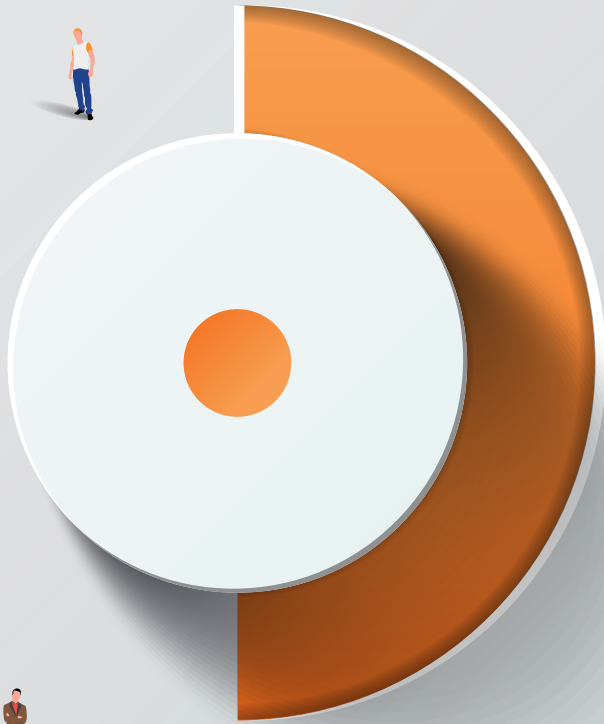
À CHAQUE PARCOURS SON KIT RESSOURCES

Les Kits Ressources sont conçus pour élargir le champ des savoirs durant les Parcours Apprenants de l'iddac. En suivant les thématiques explorées au fil des Parcours, les Kits Ressources proposent une sélection de ressources aux formats variés (publications, vidéos, podcasts...) permettant de prolonger les apprentissages, d'étendre son socle de références, et de nourrir le développement de son projet. Ils s'adressent aux participant·e·s des Parcours Apprenants, mais aussi plus généralement à tous les professionnel·le·s et artistes souhaitant s'informer sur une thématique spécifique.

À chaque Parcours son Kit : un livret d'une vingtaine de pages qui déploie une sélection :

- d'écrits (livres, articles, revues, fiches pratiques...);
- de contenus multimédia (podcasts, vidéos, cartographies...);
- d'études, rapports, enquêtes ;
- d'orientations vers des formations qualifiantes ;
- de chiffres ou données éclairants sur le territoire girondin, sous la forme d'encadrés, puisant notamment dans les ressources produites par l'iddac ou ses partenaires (Département de la Gironde, l'agence L'A., Université Bordeaux-Montaigne...).

Tous les kits ressources sont téléchargeables en ligne sur le site de l'iddac Services / Nos publications / Kit Ressources : <https://www.iddac.net/nos-publications>

STRUCTURATION

Acquérir les fondamentaux
et s'assurer que son projet
parte sur de bons rails.

CULTURE ET ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL

TOUR D'HORIZON

Pour mener à bien son projet culturel et artistique, il est important de savoir le situer dans son environnement institutionnel, de l'échelle nationale à l'échelle locale, afin de comprendre les politiques publiques menées sur son territoire et d'identifier les partenaires les plus pertinents.

Sur le plan national, il s'agit de saisir l'organisation décentralisée du Ministère de la culture, ses services et modalités d'intervention, ainsi que d'identifier les ressources et les réseaux. Sur le plan local, la structuration des institutions à différents échelons territoriaux (Région, Département, Communautés de communes...) nécessite une bonne compréhension de leurs fonctionnements et de leurs domaines d'intervention en matière culturelle.

Au-delà du rôle du ministère et des DRAC, quel rôle joue chaque collectivité en matière culturelle ? A-t-elle la compétence culturelle ? Soutient-elle techniquement, financièrement en ressources humaines des projets culturels ? Est-elle porteuse de projets culturels ? Dans quels secteurs et pour quels types d'activités ?

OBJECTIFS

- Connaître l'environnement culturel existant local et élargi.
- Comprendre le rôle et le positionnement des différents interlocuteurs.
- Identifier les ressources culturelles du territoire et les partenaires institutionnels à associer à son projet.

INTERVENANT·E·S

Marieke Doremus, Coordinatrice d'UBIC.

UBIC (Université Bordeaux Inter-Culture) est un Centre d'Innovation Sociétale en Sciences Humaines et Sociales ayant pour mission principale le renforcement et le développement des liens entre le monde universitaire et le monde socio-économique, sur la thématique « culture, économies créatives et territoires ».

UBIC
Université Bordeaux
Inter-Culture

LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

TOUR D'HORIZON

Nombreux sont aujourd'hui les dispositifs d'accompagnement professionnel qui permettent aux porteurs de projet de structurer leur activité, de la développer ou encore de la consolider. Devant cette pluralité de types d'accompagnement et d'accompagnateurs reviennent souvent les questions : comment me faire accompagner ? Par qui ? Pourquoi ?

Ce Tour d'horizon, organisé en partenariat avec le Département de la Gironde, propose de se repérer dans les différents dispositifs et d'en saisir les intérêts pour son projet, grâce à un premier autodiagnostic, la présentation précise de dispositifs clés et le retour d'expérience d'acteurs ayant déjà été accompagnés.

OBJECTIFS

- Connaître les partenaires de l'accompagnement professionnel dans les arts et la culture.
- Identifier les structures et les espaces ressources.
- Identifier la pertinence d'un accompagnement.

INTERVENANT·E·S

Odile Sogno, Conseillère en développement Culture & ESS, Département de la Gironde.

Laetitia Devel, Responsable innovation et économie de la culture, iddac.

La Direction Générale des Affaires Culturelles propose un service d'accompagnement, d'information et de conseil « culture et ESS » aux acteurs culturels du territoire.

Gironde
LE DÉPARTEMENT

4 ATELIERS PROPOSÉS EN PARTENARIAT AVEC L'A. TRAJECTOIRE DE L'A. AGENCE CULTURELLE NOUVELLE-AQUITAINE

MIEUX CONNAÎTRE L'ÉCOSYSTÈME ET LES ACTEURS DU SPECTACLE VIVANT

ATELIER 01

Les porteur·euse·s de projets et les structures du spectacle vivant peuvent avoir des difficultés à appréhender les acteurs et les spécificités de l'écosystème complexe dans lequel ils évoluent. Théâtre national ou scène conventionnée ? Institutions, collectivités territoriales ou opérateurs ? Réseaux de diffusion ou de production ? Autant de différences et de nuances à saisir pour s'adresser aux bonnes structures et aux bonnes personnes.

Cet Atelier permet de dresser la cartographie de ces acteurs et d'échanger avec des représentants de ces structures.

OBJECTIFS

- Connaître les acteurs girondins et néo-aquitains du spectacle vivant.
- Connaître les modes de fonctionnement et les missions des opérateurs.
- Identifier les partenaires potentiels pour son projet.

INTERVENANT·E·S

Éric Chevance, Enseignant associé, Université Bordeaux Montaigne.

L'A. est une association loi 1901 financée par l'État et la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle est un outil au service de l'ensemble des acteurs culturels dans leur diversité. Les grandes missions de L'A. sont l'accompagnement, l'observation, la production et le partage de connaissance, l'information et la valorisation des acteurs culturels.

COMMUNIQUER SUR SON PROJET

ATELIER 02

Communiquer auprès de professionnel·le·s et communiquer pour se créer une communauté, est-ce la même chose ? Comment cibler au mieux de potentiels partenaires pour son spectacle ? Une fois repérées, comment entrer en contact avec ces structures ? Qu'en est-il des réseaux sociaux ? Panorama des bonnes et mauvaises pratiques et présentation de quelques outils indispensables.

OBJECTIFS

- Avoir des repères sur les enjeux de communication autour d'une activité de spectacle vivant.
- Mieux cerner ses cibles.
- Mieux comprendre le rôle et les atouts des différents outils.
- Être plus précis dans sa stratégie de communication.

INTERVENANT·E·S

Maud Guibert, Responsable de la communication, TnBA.

Le théâtre national de Bordeaux en Aquitaine est le centre dramatique national de Bordeaux. C'est un lieu de référence - régionale, nationale et internationale - où se rencontrent et s'articulent toutes les dimensions du théâtre : la recherche, l'écriture, la création, la diffusion et la transmission.

LE CYCLE DU PROJET ARTISTIQUE

ATELIER 03

Comment penser la production et la diffusion de son spectacle dès le départ? Quand et comment aller à la rencontre de partenaires financiers ou artistiques? Quels supports sont indispensables? Grâce à des outils méthodologiques, il s'agit d'évoquer les différentes phases des calendriers de production et de diffusion d'un spectacle, afin de ne manquer aucune étape. L'occasion également d'échanger directement avec une professionnelle sur son expérience.

OBJECTIFS

- Avoir des repères sur les tâches à effectuer pour mener à bien la production et la diffusion de ses spectacles.
- Aborder les questions de calendriers.
- Prendre de la hauteur sur sa pratique.

INTERVENANT·E·S

Fabienne Signat, Référente LAPAS
Nouvelle-Aquitaine.

Le LAPAS (Association des Professionnels de l'Administration du Spectacle) propose de rassembler au niveau national les professionnel·les des métiers de l'administration, de la production, de la diffusion et de la communication qui travaillent au sein et avec des compagnies, bureaux et ensembles indépendants du spectacle vivant, afin de réfléchir et d'agir sur les problématiques posées par l'exercice de ces métiers.

CONSTRUIRE LE BUDGET DE SA STRUCTURE ET DE SON PROJET DE CRÉATION

ATELIER 04

Cet Atelier est pensé en deux temps complémentaires.

Un temps dédié au budget d'un projet de création de spectacle. Comment formaliser un budget prévisionnel de production? À quoi sert-il? En quoi est-ce un outil de pilotage mais aussi de partenariat? Quelles sont les bonnes pratiques?

Un temps dédié au budget global de la structure: quels sont les différents outils de gestion budgétaire et de suivi financier? Quels sont les plus adaptés à ma propre structure? Comment puis-je améliorer ce qui est déjà mis en place?

À travers des exemples concrets, des outils simples et opérationnels seront transmis.

OBJECTIFS

- Connaître l'environnement budgétaire d'une structure de spectacle vivant.
- Savoir élaborer le budget d'un projet de création de spectacle.
- Être sensibilisé aux outils de montage et de suivi budgétaire et les tester.

INTERVENANT·E·S

Camille Giraud, Chargée de production
et de développement, bureau d'accompagnement
les 3A.

Laurence Foin, Directrice opérationnelle,
France Active Nouvelle-Aquitaine.

Membre du réseau France Active, cette association est un acteur de la finance solidaire au service du développement économique, de l'emploi et de la lutte contre l'exclusion afin de favoriser le droit d'entreprendre, soutenir les initiatives économiques porteuses d'utilité sociale pour les territoires.

Descriptif des 3A, page suivante.

SAVOIR PRÉSENTER SON PROJET

Si le projet artistique et culturel est au départ un acte de création pur, il devient peu à peu un objet à développer auprès des partenaires afin de rendre possible sa production, sa diffusion et sa communication. Ces problématiques dépassent les enjeux de la création, et nécessitent la prise en compte de méthodologies et d'outils qu'un-e metteur-e en scène, un-e chorégraphe ou un-e comédien-ne ne maîtrisent pas forcément. Cette série de 3 Ateliers propose de travailler la présentation de son projet dans le spectacle vivant auprès des partenaires et des publics qui seront associés.

RÉDIGER UN DOSSIER DE PRÉSENTATION

ATELIER 01

Ce premier Atelier aborde plus particulièrement la thématique du dossier de présentation de son projet à la fois sur le fond (organisation, argumentation...) et sur la forme (mise en page, visuels...). Un regard est porté sur les outils existants et leurs usages et des conseils sont donnés pour leur mise en place et leurs améliorations.

OBJECTIFS

- Savoir élaborer son dossier de présentation.
- Réfléchir à la stratégie de présentation de son projet.
- Acquérir des compétences rédactionnelles.

SAVOIR PARLER DE SOI ET DE SON PROJET

ATELIER 02

Ce deuxième Atelier fait un rappel des fondamentaux d'une prise de parole et de l'adaptation d'un discours à un-e interlocuteur-riche, et propose des exercices pratiques de l'écrit à l'oral pour mettre en œuvre les différentes techniques transmises.

OBJECTIFS

- Savoir présenter au mieux son projet à un partenaire.
- Acquérir des compétences d'oralité dans la présentation de soi et de son projet.
- Acquérir des techniques de présentation.

ABORDER UN RENDEZ-VOUS PARTENARIAL

ATELIER 03

Ce troisième Atelier abordera plus particulièrement les différents types de partenariats et les différentes situations de rencontres possibles. Comment s'y préparer en amont avec une méthodologie pour mener un entretien selon différents scénarios (exercice de jeux de rôles)? Comment, en aval, entretenir le lien après un rendez-vous et inviter des acteurs dans son réseau et lors de moments pertinents?

OBJECTIFS

- Savoir solliciter un rendez-vous partenarial et l'aborder dans les meilleures conditions.
- Comprendre la réalité des partenaires pour les solliciter au mieux.
- Acquérir des outils de prise de rendez-vous et de relance.

INTERVENANT·E·S

POUR LES 3 ATELIERS:
Julie Momboisse, Directrice,
bureau d'accompagnement les 3A.

*Accompagnement d'Artistes et d'Acteurs culturels
Les 3A apportent une réponse collective et solidaire
aux problématiques récurrentes des équipes
artistiques dans le secteur du spectacle vivant.
C'est un outil d'accompagnement structurant,
un moteur pour le développement de projets explorant
de nouveaux modèles de soutien à la création
et à l'emploi artistique.*

CULTURE ET ESS : DE QUOI PARLE-T-ON ? QUELS ENJEUX POUR LES ACTEURS CULTURELS ?

TOUR D'HORIZON

Dans le champ de la culture, nous entendons souvent parler de l'ESS comme d'un modèle porteur et structurant sans toujours bien en comprendre les contours. Dans quelle mesure sa propre structure relève-t-elle de l'ESS sur le plan de la structuration juridique, et au-delà, sur le plan des valeurs qu'elle défend ?

Ce Tour d'horizon propose, à travers des ateliers et des jeux dynamiques, d'appréhender ce qu'est l'ESS afin de pouvoir s'y situer. Il permet de saisir l'enjeu pour les structures culturelles d'affirmer leur inscription dans cette économie alternative à l'économie classique.

OBJECTIFS

- Recevoir une sensibilisation à l'Économie Sociale Solidaire pour mieux comprendre son histoire, ses principes et ses valeurs.
- Observer son propre projet culturel au prisme de l'ESS pour développer un argumentaire défendant ses valeurs.
- Comprendre l'enjeu de rapprochement de la culture et de l'ESS pour le développement de ce secteur.

INTERVENANT·E·S

Manon Le Marchant,
Cheffe de projet Éducation à l'ESS, CRESS Nouvelle-Aquitaine.

Louise Allonneau,
Animatrice territoriale Nord-Aquitaine, CRESS Nouvelle-Aquitaine.

La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS) assure en Nouvelle-Aquitaine, la représentation, la promotion et le développement de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).

- Représenter les intérêts des acteurs de l'ESS auprès des pouvoirs publics,
- soutenir la création, le développement et le maintien des entreprises de l'ESS,
- encourager la formation des dirigeants et des salarié·e·s de l'ESS,
- analyser et mettre à disposition les données économiques et sociales relatives à l'ESS.

DÉVELOPPEMENT

Faire décoller son projet avec une bonne stratégie de communication, des logiques de mutualisation-coopération et une attention aux publics.

ASSURER UNE COMMUNICATION NUMÉRIQUE PERTINENTE

CONSTRUIRE SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE

TOUR D'HORIZON 01

La variété des formats de contenu en ligne peut dérouter des artistes ne maîtrisant pas les codes des différents outils. Il est donc nécessaire d'apprendre à les différencier pour traduire au mieux son projet artistique selon chaque canal choisi. Les participant-e-s à cette journée apprendront à construire une identité numérique en lien avec leur projet artistique, pour mieux toucher leurs publics en assurant la cohérence de l'ensemble des outils webs déployés (site, newsletter, réseaux sociaux, formats audio...).

OBJECTIFS

- Construire un ADN numérique cohérent en fonction de ses publics.
- Gérer l'exploitation de plusieurs médiums.
- Assurer sa présence sur le web de manière pertinente et efficace pour valoriser ses activités artistiques.

LA GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX POUR LES ARTISTES

TOUR D'HORIZON 02

Les réseaux sociaux sont désormais un canal de communication indispensable aux artistes. Pourtant, ces derniers peuvent éprouver des difficultés à digitaliser leur stratégie de communication. Ce Tour d'horizon propose de retracer les bases de l'écosystème des réseaux sociaux pour apprendre à les choisir selon sa discipline artistique. Stratégie, storytelling, communauté, algorithmes... autant de notions qui seront développées en s'appuyant sur les besoins et expériences des participant-e-s.

OBJECTIFS

- Découvrir les outils théoriques de la gestion des médias sociaux.
- Acquérir les compétences de base pour s'assurer une présence efficace sur les réseaux sociaux en fonction de sa discipline artistique.

INTERVENANT-E·S

POUR LES 2 TOURS D'HORIZON :
Charlène Jamet, Directrice-fondatrice, WeeKult.

WeeKult. propose des formations numériques et coaching pour un public créatif : gestion des réseaux sociaux pour les créatifs, éditorialisation de son contenu web, newsletter éditoriale, gestion des relations médias...

WeeKult. propose également une offre d'information musicale alternative aux médias «mainstream» et se consacre aux artistes et projets musicaux, internationaux et francophones, souvent indépendants et sous-médiatisés en France.

2 ATELIERS PROPOSÉS EN PARTENARIAT AVEC LE ROCHER DE PALMER - MUSIQUES DE NUIT

PRODUIRE DES CONTENUS VIDÉO - LA PRISE DE VUE

ATELIER 01

À l'heure du tout automatique, apprendre les fondamentaux de la prise de vue constitue un socle de connaissances indispensable pour améliorer la qualité de ses productions. Qu'il s'agisse de films ou de réalisations audiovisuelles, les principes sont les mêmes. Avec ce module, vous progresserez, pour gagner en polyvalence et en autonomie pour filmer avec un appareil reflex numérique tout en découvrant le matériel nécessaire à une bonne prise de son. Apprenez également comment bien utiliser votre smartphone pour réaliser des vidéos de qualités.

Cet Atelier vous permettra de :

- Comprendre le fonctionnement d'un boîtier DSRL (Digital Single Lens Reflex) ainsi que le fonctionnement vidéo de son smartphone.
- Assimiler des notions d'optiques et des réglages de base / Gestion de la lumière.
- Pratiquer des prises de vues en intérieur et extérieur.
- S'exercer en tournage multicam, interview vidéo, réalisation teaser.
- Gérer le son simplement.
- Travailler les notions de rythme, transitions, effets, formats, diffusion.

OBJECTIFS

- Apprendre à filmer avec un reflex numérique et un smartphone (android / IOS).
- Connaître les fondamentaux de la production.
- Réaliser en vidéo et développer une culture de l'image.

PRODUIRE DES CONTENUS VIDÉO - LE MONTAGE

ATELIER 02

Après avoir réalisé vos prises de vue, arrive l'étape du montage ; que la finalité soit personnelle ou professionnelle il est important de connaître les fondamentaux d'un bon montage vidéo pour un rendu soigné et de qualité.

Le logiciel Adobe Premiere Pro peut paraître complexe mais ce module vous apprendra à utiliser quelques-unes de ses nombreuses fonctionnalités (effets, transitions, découpage, insertion, bande sonore...) et vous permettra d'être autonome sur vos créations.

Cet Atelier vous permettra d'apprendre à :

- Retoucher facilement des images.
- Réaliser un montage simple et efficace, quel que soit la demande ou la destination.
- Maîtriser les fonctions indispensables du logiciel Adobe Premiere Pro : étalonnage, export...

OBJECTIFS

- Découvrir le montage vidéo.
- Découvrir le montage d'un film avec le logiciel Premiere Pro CC.

INTERVENANT·E·S

David Bross, Photographe réalisateur.

Le Forum s'appuie sur l'expertise du Rocher de Palmer dans les différents domaines du secteur culturel et offre de nombreuses possibilités de s'immerger dans la vie du lieu, de bénéficier d'une mise en réseau professionnelle et d'améliorer ses connaissances et compétences dans le secteur du numérique.

Au Rocher de Palmer, le Forum est un lieu « vivant » où l'on vient pour se former, se professionnaliser et structurer son activité ou son entreprise culturelle, dans un environnement stimulant et coopérant.

LE MÉCÉNAT CULTUREL

TOUR D'HORIZON

De plus en plus, les artistes et opérateurs culturels se tournent vers les entreprises pour soutenir financièrement leurs projets. Mais ces deux univers peuvent sembler trop éloignés pour leur partenariat autrement que par le seul prisme financier. Cette journée sera un temps de réflexion et d'échange sur les collaborations intersectorielles et les différentes formes de partenariat entre acteurs culturels et entreprises locales. Posant les bases de la préparation d'une campagne de « fundraising », elle s'appuiera sur les différents projets des participant·e·s et proposera la rencontre avec un·e entrepreneur·e mécène du territoire.

OBJECTIFS

- Connaître les enjeux stratégiques et les principaux outils du mécénat culturel, en nature et territorial.
- Envisager le mécénat dans une dimension coopérative avec le monde économique de proximité.

INTERVENANT·E·S

Sébastien Carnac, Directeur d'Aquitaine Culture.

Aquitaine Culture a pour mission de faire émerger des innovations par de nouvelles formes de coopérations entre le secteur artistique et culturel et les autres secteurs économiques et de contribuer au développement des territoires. Elle développe de nombreuses actions d'intermédiation et de formation à l'économie de la culture, à l'entrepreneuriat culturel, à la recherche de financements publics et privés et à la coopération économique intersectorielle appliquées aux champs artistiques et culturels.

SE REPÉRER DANS L'ÉCOSYSTÈME DES MUSIQUES ACTUELLES

TOUR D'HORIZON

Par la diversité de ses formes esthétiques et de ses pratiques culturelles, les musiques actuelles sont un vaste secteur à cartographier. C'est également une filière professionnelle complexe où activités et métiers s'entremêlent: production de spectacles, booking, gestion éditoriale, management, édition phonographique et musicale, supervision, musique à l'image... sont autant de réalités professionnelles qui structurent ce secteur.

Vous êtes artistes, professionnel·e·s de la culture, en charge d'orienter les porteur·euse·s de projets, l'objectif de cette journée est de vous permettre d'appréhender la structuration du secteur, d'une manière globale mais aussi locale.

La matinée sera consacrée à la définition précise des différents champs d'activités et des métiers. Elle sera suivie d'une rencontre avec des professionnel·e·s.

OBJECTIFS

- Connaître l'écosystème de la filière musique actuelle.
- Identifier la diversité de ses métiers.
- Repérer les bons interlocuteurs pour le développement de son projet.

INTERVENANT·E·S

Guillaume Mangier, Co-fondateur De La Neige en Été.

L'association De La Neige en Été est une plateforme coopérative de professionnel·e·s de la filière musicale partageant valeurs, éthiques et méthodes d'accompagnement. Elle a pour but d'accompagner l'émergence et la structuration de projets portés par des artistes et / ou des entrepreneurs culturels en favorisant les passerelles entre enseignement, formation professionnelle et accompagnement artistique. DLNEE se veut une proposition pour répondre au cloisonnement de ces activités, fondamentales pour la structuration de la filière.

LE JEU DANS LA MÉDIATION CULTURELLE : DÉCOUVERTE DES SERIOUS GAMES

TOUR D'HORIZON

Les médiatrices et médiateurs, sensibles aux évolutions de leur profession, ne cessent d'agrandir leur boîte à outils et de diversifier leurs pratiques. Ainsi, dans les musées, les centres d'art, mais aussi les salles de spectacle, le jeu a fait son apparition, créant de nouvelles passerelles entre les artistes, les lieux et leurs publics, notamment les plus jeunes.

Ce Tour d'horizon propose d'initier les participant·e·s à l'univers des serious games appliqués aux projets culturels et artistiques. Nourri d'exemples variés, il constitue une première approche pour des médiateurs et médiatrices souhaitant concevoir des jeux à l'attention de leurs publics.

OBJECTIFS

- Comprendre les intérêts du jeu dans une démarche de médiation culturelle : collaboration, participation, apprentissage...
- Identifier différents types de jeux et les situations propices à leur utilisation.
- Connaître les bases de la création d'un serious game.

INTERVENANT·E·S

Marine Monnier, Accompagnatrice et conceptrice, Petits jeux culturels.

Spécialisé dans la conception ludique pour la médiation culturelle et dans l'adaptation aux publics cibles, Petits jeux culturels forme et accompagne les projets de médiation par le jeu.

INNOVATION

Aller plus loin dans les démarches d'innovation et de développement durable pour un engagement en faveur des enjeux sociétaux et environnementaux.

INTÉGRER L'ÉCOSYSTÈME DE L'ESS POUR DE NOUVEAUX FINANCEMENTS

TOUR D'HORIZON

Cette journée permettra aux acteurs culturels et artistiques du territoire, de comprendre les principes fondateurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) et de l'entrepreneuriat social, et d'identifier les accompagnements et les financements dont peuvent bénéficier leurs structures. Ils sont, en effet, encore trop peu nombreux à mobiliser ces aides auxquelles ils peuvent pourtant prétendre. Porteur·euse·s de projets innovants répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux et à de nouveaux besoins des publics, ils doivent aussi concevoir des modèles économiques viables et ingénieux afin de s'installer durablement dans le paysage.

OBJECTIFS

- Comprendre l'écosystème de l'Économie Sociale et Solidaire.
- Se repérer dans les statuts juridiques de l'entrepreneuriat social.
- Identifier les financements possibles pour son projet.

INTERVENANT·E·S

Emilie Peytavin, Chargée de mission, ATIS.

ATIS accompagne l'émergence et le développement des entreprises sociales sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine : sont ciblés les projets à fort impact social et économiquement pérennes, créateurs d'emplois. Son incubateur permet aux porteurs de projet ayant une idée au stade du concept de bénéficier d'une expertise et d'une méthodologie pour structurer la démarche et consolider les projets ainsi que favoriser leur ancrage territorial.

ÉVALUER L'IMPACT SOCIAL DE SON PROJET ET DE SA STRUCTURE

ATELIER

L'impact social propose de nouvelles grilles de mesure et d'évaluation de son activité. Il amène les structures culturelles et artistiques, à mettre en place une évaluation basée « prioritairement dans l'écosystème et le territoire dans lesquels les actions sont menées » (Rapport ESS et création de valeur).

Cet Atelier prend le parti de considérer l'impact social comme un outil au service de la stratégie de transformation des structures et de leur environnement. En cela, l'atelier proposera une mise en contextualisation de la notion d'impact social et un regard sur les approches contemporaines existantes pour aller jusqu'à la présentation d'outils adaptés et mobilisables.

OBJECTIFS

- Appréhender le contexte de l'impact social.
- Maîtriser les enjeux liés à la mesure d'impact social.
- Connaître et mettre en place des outils de mesure d'impact social adaptés à sa structure.

INTERVENANT·E·S

Alice Le Dret, Consultante associée Ellyx.

Depuis 2013, la SCOP Ellyx conseille et accompagne les acteurs de la société (collectivités, institutions, associations, entreprises, ONG, collectifs d'acteurs et citoyens) d'une part dans la résolution de problématiques sociales et sociétales, et d'autre part dans la définition de leurs stratégies de développement au service de l'intérêt général.

LES FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LA CULTURE

TOUR D'HORIZON

Les fonds européens interviennent dans le champ de la culture et de l'ESS. De nombreuses opportunités existent mais les professionnel·le·s de la culture méconnaissent ces dispositifs. L'Europe a voté son nouveau budget pour 2021-2027 et de nouveaux appels à projets sont mis en place en 2022. Lors de ce Tour d'horizon seront abordés l'ensemble des thématiques suivantes: la mobilité des artistes et professionnel·le·s, les projets trans-sectoriels, les publics visés (jeunes, personnes éloignées de l'emploi ou de la culture, personnes précaires, etc.), l'investissement et la digitalisation, les pratiques de mutualisation, les actions pour l'environnement.

OBJECTIFS

- Découvrir les programmes : Creative Europe, Music Moves Europe, I-portunus, Erasmus+, Cosme.
- Comprendre leurs mécanismes.
- Repérer les financements adaptés à son projet.
- Découvrir et analyser des projets lauréats.

INTERVENANT·E·S

Eric Neuzan, Responsable Administratif et Financier, Le LABA.

Catherine Rolland-Landy, Chargée de projets internationaux, Le LABA.

Fondé en 2013, le LABA est un pôle de compétences spécialisé dans les financements européens qui intervient dans le secteur des industries créatives et culturelles. Ses domaines d'intervention : arts vivants, gastronomie, arts plastiques, tourisme, migrations, médias, architecture, éducation...

Le LABA est porteur de projets dans ses domaines d'expertise, en lien avec ses partenaires français et internationaux.

RÉGION Nouvelle-Aquitaine

TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS LE SPECTACLE VIVANT : QUELS LEVIERS D'ACTION ?

TOUR D'HORIZON

Ce Tour d'horizon permettra d'aborder les grands enjeux de durabilité tels que les limites planétaires, le développement Humain et leurs impacts, tout en s'appuyant sur le partage des pratiques et les retours d'expériences des participant·e·s.

Seront présentées des stratégies d'écoconception à mettre en œuvre par les porteur·euse·s de projet culturel et artistique afin de diminuer les impacts environnementaux des activités. La question des lumières, des décors, des déchets sera spécifiquement abordée et éclairée par des solutions inspirantes à déployer dans les structures.

OBJECTIFS

- Acquérir des connaissances sur les enjeux de durabilité.
- Découvrir des solutions pratiques sur des thématiques (éclairage, déchets, développement local...).
- S'approprier ces pratiques pour les déployer dans sa propre structure.

INTERVENANT·E·S

Romain Allais, Ingénieur de recherche en durabilité et écoconception.

PRÉPARER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL ÉCORESPONSABLE

ATELIER

Les structures organisant des événements culturels (festivals, concerts...) souhaitent de plus en plus entamer une démarche d'éco-responsabilité. Les pistes pour réduire le volume de déchets générés et l'empreinte carbone totale de l'événement peuvent être explorées et mises en œuvre en s'appuyant sur les ressources de son territoire, et en cohérence avec les moyens disponibles. Cet Atelier vise à fournir une méthodologie complète et concrète pour rendre son événement culturel plus léger pour l'environnement.

OBJECTIFS

- Comprendre les enjeux de l'éco-responsabilité événementielle.
- Gérer les déchets de manière responsable.
- Identifier les structures et dispositifs d'accompagnement possibles sur son territoire.

INTERVENANT·E·S

Séréna Drapeau, Responsable d'Antenne - AREMACS Nouvelle-Aquitaine.

Association pour le Respect de l'Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives. Aremacs propose des accompagnements à la réduction, la gestion et la valorisation des déchets en événementiel et des ateliers de sensibilisation des publics à l'écoresponsabilité événementielle.

LES NOUVEAUX DÉFIS DE L'EMPLOI CULTUREL: CRISE DES VOCATIONS, OU DES CONDITIONS D'EXERCICE

TOUR D'HORIZON

Ce Tour d'horizon proposera trois angles de vue sur les problématiques de recrutement dans le secteur culturel: la réalité de l'emploi culturel (volume d'emploi, conditions salariales, répartition sur le territoire), mouvements à l'œuvre du côté des travailleurs du spectacle vivant (résurgence des dénonciations de harcèlement moral et/ou sexuel, collectifs, diversification des formes d'emploi, pluriactivité, reconversions...), et une approche centrée employeurs (difficultés de recrutement et de fidélisation). Des témoignages émailleront la journée.

OBJECTIFS

- Élargir sa connaissance et sa compréhension des réalités de l'emploi culturel
- Explorer ses dynamiques et problématiques actuelles, tant du côté des employeurs que de celui des salariés, et (re)découvrir les formes d'exercice professionnel alternatives qui gravitent autour de ces deux piliers (freelance, entrepreneuriat individuel, pluriactivité...)
- Identifier des outils et méthodes, élargir ses perspectives professionnelles

INTERVENANT·E·S

Lucie Bouchet, Professionnelle pluriactive de la culture, Programmatrice et cheffe de projet « espace développement durable » aux BIS de Nantes, Enseignante à l'Université Catholique de l'Ouest.

LEVER LES FREINS AUX CARRIÈRES DES FEMMES ET DES MINORITÉS DE GENRE

TOUR D'HORIZON

Ce Tour d'horizon proposera un premier éclairage sur les inégalités de genre dans le secteur culturel, et leur impact sur la carrière des femmes et minorités de genre. Taux de programmation inférieur, subventions moindres, difficultés à concilier vie familiale et développement professionnel... Autant de constats qu'artistes, professionnelle-s, opérateurs sont invité-e-s à considérer pour mettre en place de nouvelles pratiques plus égalitaires. Des témoignages d'initiatives inspirantes ainsi que des temps de réflexion collective seront proposés.

OBJECTIFS

- Identifier les inégalités de genre et leur construction.
- Identifier les rapports de domination et de pouvoir
- Connaître les bonnes pratiques de l'égalité des genres pour favoriser le travail des professionnelle-s sexisé-e-s (femmes et minorités de genre)

INTERVENANT·E·S

Anne-Lise Vinciguerra, Directrice de La Petite.

La Petite s'engage pour l'égalité des genres depuis 2004 et a développé une expertise unique en France. La Petite organise des fêtes et un festival, ainsi que des formations et des accompagnements destinés aux professionnelle-s des industries culturelles et créatives (ICC)

TECHNIQUE

S'outiller pour accueillir
et organiser des spectacles
dans les meilleures conditions
techniques possibles.

LE SON ET LA SONORISATION

ATELIER

En complément des apports fondamentaux liés à l'accueil d'un spectacle, il est important de travailler sur un aspect essentiel du spectacle : le son et la sonorisation.

Le son est en effet l'un des aspects essentiels du lien entre artiste et public pour retranscrire au mieux les contenus voire les émotions d'une proposition artistique. Pour garantir une sonorisation optimale de sa prestation, cela passe par l'acquisition d'apports théoriques (vocabulaire, éléments scénographiques...), de compétences normatives, techniques et pratiques (console, câblage d'un système...) que cette session abordera dans ses basiques via un cas pratique et la présentation de matériel du parc de l'iddac.

OBJECTIFS

- Connaître l'environnement technique son d'un spectacle.
- Connaître la méthodologie d'un montage son.
- S'initier au montage et à la rédaction d'une fiche technique son.

INTERVENANT·E·S

Anthony Fayard, Technicien référent conseil en équipement, iddac.

LA LUMIÈRE ET L'ÉCLAIRAGE

ATELIER

En complément des apports fondamentaux liés à l'accueil d'un spectacle, il est important de travailler sur un aspect essentiel du spectacle : la lumière et l'éclairage.

En effet, la lumière et l'éclairage (impliquant une dimension scénographique abordée durant les deux jours d'Atelier) font parties intégrantes de la proposition artistique et du lien qui peut se créer avec la salle. Cet enjeu peut s'aborder à travers des aspects théoriques (vocabulaire, éléments scénographiques...), mais aussi et surtout techniques et pratique via un cas pratique et la mise en application dans un lieu (régie lumière, câblage d'un système...).

OBJECTIFS

- Connaître l'environnement technique lumière d'un spectacle.
- Connaître la méthodologie d'un montage lumière.
- S'initier au montage et à la rédaction d'une fiche technique lumière.

INTERVENANT·E·S

Anthony Fayard, Technicien référent conseil en équipement, iddac.

L'ACCUEIL D'UN SPECTACLE DANS UN LIEU NON DÉDIÉ

TOUR D'HORIZON

Des petites formes ou de plus grands spectacles sont organisés régulièrement ou ponctuellement hors des salles de spectacles, dans différents types de lieux (cinémas, bibliothèques, crèches, tiers lieux...) contribuant à une offre artistique de proximité. Pour que ces événements se déroulent au mieux du côté de la structure accueillante comme de celui de l'équipe artistique, rien ne vaut une bonne préparation en amont. Ce Tour d'horizon destiné aux équipes de ces lieux, amènera une vue d'ensemble de tous les aspects auxquels il faut penser, tant techniques et logistiques qu'administratifs et juridiques.

OBJECTIFS

- Connaître les modalités d'habilitation à accueillir un spectacle.
- Connaître les besoins du spectacle qu'on accueille.
- Préparer l'accueil des artistes et du public.
- Savoir comment rémunérer les artistes.

INTERVENANT·E·S

Anthony Fayard, Technicien référent conseil en équipement, iddac.

Karine Ballu, Chargée de projets, coordinatrice des projets musique, iddac.

L'ACCUEIL TECHNIQUE D'UN SPECTACLE

ATELIER

L'accueil d'un spectacle, qu'il soit de spectacle vivant, de musique ou autre, demande la maîtrise de fondamentaux essentiels pour le fonctionnement d'une salle de spectacle et le bon déroulement de l'événement. Vocabulaire, mais aussi normes et dispositions techniques, réglementations applicables, sont importants à acquérir pour garantir la faisabilité d'un spectacle et la qualité de la représentation artistique.

OBJECTIFS

- Connaître l'environnement technique d'un spectacle.
- Connaître le cadre réglementaire nécessaire à un spectacle.
- S'initier à la rédaction d'une fiche technique d'accueil d'un spectacle.

INTERVENANT·E·S

Anthony Fayard, Technicien référent conseil en équipement, iddac.

LES PARCOURS APPRENANTS

iddac
51 rue des Terres Neuves
CS 60001
33323 Bègles Cedex

05 56 17 36 36
accueil@iddac.net

www.iddac.net

 facebook.com/iddac.gironde
 linkedin.com/company/iddac

