

—
**Pôle
arts
visuels
Pays
de la Loire**

18 octobre 2017 - Galerie Mélanie
Rio Nantes

> **RESTITUTION**

3ÈME JOURNÉE PROFESSIONNELLE SODAVI

**« LA PROFESSIONNALISATION
DE LA FORMATION INITIALE DES
ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE ARTS
VISUELS »**

Dans le cadre du SODAVI Pays de la Loire - Pôle arts visuels Pays de la Loire

Atelier « La professionnalisation de la formation initiale des étudiants de la filière Arts Visuels »
de gauche à droite : *Guyline Brelivet; Nathalie Le Berre, Mathilde Gauthier, Mélanie Rio, Wilfrid Lebrec, Carole Rivalin, Ronan Le Régent* © Pôle arts visuels Pays de la Loire

PRÉSENTS :

Intervenante

Aline CREPEAU

(facilitatrice en créativité et en intelligence collective, Les chantiers Insolites)

Participants

Nathalie LE BERRE

(secrétaire générale du Pôle arts visuels Pays de la Loire, Nantes)

Virginie LARDIERE

(responsable associée d'amac, Nantes)

Mélanie RIO

(galerie Mélanie Rio, Nantes)

Guillaume BASSOMPIERRE

(développeur d'artiste, Aide O Long, Nantes)

Marie - Pierre DUQUOC

(artiste, Nantes)

Carole RIVALIN

(directrice de l'école d'arts de Saint - Nazaire)

Léo BIORET

(commissaire d'exposition et critique d'art, Nantes)

Mathilde GAUTHIER

(étudiante en design graphique, Angers)

Ronan LE REGENT

(professeur enseignement artistique / designer graphique indépendant, Ecole des Beaux Arts du Mans / informationCare)

Wilfrid LEBREC

(Responsable de la formation, Trempolino, Nantes)

Thibault MERCIER

(animateur-coordonateur des affaires culturelles pour la ville de Changé)

Guyline BRELIVET

(coordinatrice et formatrice à Leafy, Nantes)

THÈME ET OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

LE THÈME DE LA RENCONTRE

«La professionnalisation de la formation initiale des étudiants de la filière Arts Visuels»-

LES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

> Diagnostic partagé des freins et leviers à la professionnalisation

> Identifier outils et expérimentations à développer

LE PROCESSUS DE TRAVAIL

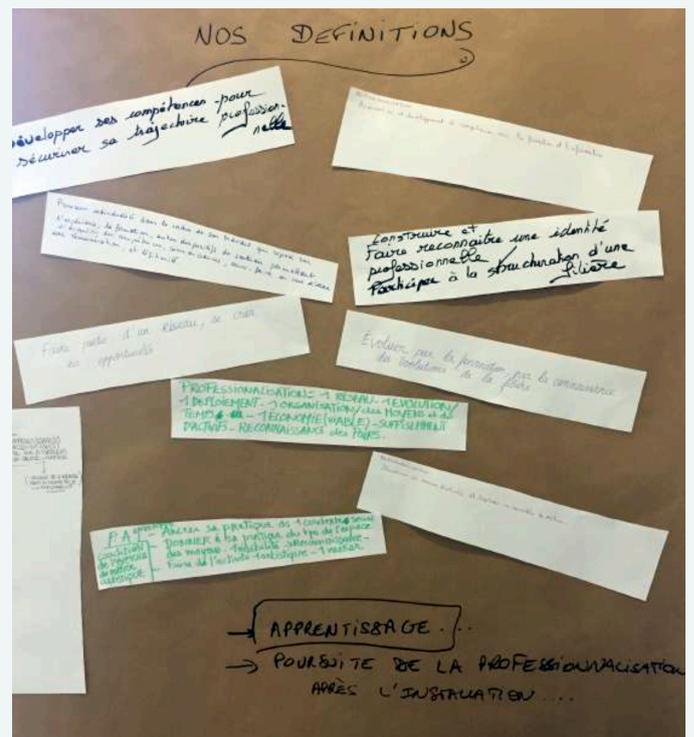
La démarche de travail est basée sur les dynamiques de groupe et les processus d'intelligence collective et créative. L'animation permettait d'assurer un cadre de discussion structurée et de faire émerger la parole de tous. Ce format privilégie une manière décadrée d'avancer sur les réflexions et actions.

DÉFINITIONS

LA PROFESSIONNALISATION, C'EST :

- > L'acquisition et le développement de compétences via la formation et l'information
- > Un processus individualisé dans le cadre de son travail qui repose sur l'expérience, la formation et autres dispositifs de soutien permettant d'acquérir des compétences, connaissances, savoir-faire en vue d'une rémunération et légitimité
- > Un apprentissage(s), des acquisitions en vue d'obtenir un savoir-métier avec une volonté de s'inscrire dans le monde du travail (notion d'employabilité)
- > Un réseau, une évolution, un déploiement, une organisation, des moyens et du temps, une économie (viable), suffisamment d'activités, une reconnaissance des pairs
- > Plus spécifiquement pour les artistes, ce serait ancrer sa pratique dans un contexte social, donner à sa pratique du temps et de l'espace, des moyens, une visibilité, une reconnaissance et faire de l'activité artistique un métier.
- > Développer ses compétences pour sécuriser sa trajectoire professionnelle
- > Evoluer par la formation, par la connaissance des évolutions de la filière

- > Construire et faire reconnaître une identité professionnelle, c'est participer à la structuration d'une filière
- > Faire partie d'un réseau, se créer des opportunités
- > Structurer un secteur d'activité et légitimer un ensemble de métiers

Les participants ont chacun pu exprimer leur(s) définition(s) de la professionnalisation, l'objectif étant de partager la richesse des points de vue et s'assurer d'un vocabulaire commun.

DE QUI PARLE-T-ON ?

- > Les étudiants de l'université
- > Les étudiants en métiers d'arts
- > Les étudiants des écoles supérieures de beaux-arts
- > Les étudiants des métiers de l'exposition
- > Les étudiants en école préparatoire aux écoles d'arts
- > Les étudiants de Manaa
- > Les étudiants en BEP/Bac Pro des métiers de la communication
- > Les étudiants en école de design
- > Les étudiants en école d'arts visuels

Une cible très large, une grande diversité de filières, aux problématiques et objectifs différents

Avantages : transversalité, richesse des points de vue, porte-voix de la filière

Inconvénients : objectifs différents voire opposés certaines fois, non représentation lors de la rencontre de certaines filières

LA PROFESSION- NALISATION

QUELLES PEURS ?

- > **La perte de créativité**, la perte de la liberté d'expérimentation
- > **Le formatage**, la standardisation, la modélisation, l'uniformisation empêchant toute créativité
- > **La perte des objectifs** de la pédagogie artistique
- > Le fait que ce ne soit **pas adapté aux attentes** premières du contenu artistique
- > La peur que cela soit **fait dans un but d'employabilité et non dans un but d'ouverture** et d'éveil à la curiosité
- > La peur d'**inadéquation** entre la formation initiale et les besoins de la filière
- > **La perte de la singularité** du parcours
- > **La perte de la diversité** des possibles par rapport au parcours professionnels
- > **La perte de temps**
- > **La perte d'autonomie des écoles**
- > L'évaluation des écoles à l'aulne du taux d'insertion
- > La peur de la **privatisation des études**
- > La peur que celle-ci arrive trop tôt par rapport à la maturité des étudiants

Modèle de Design Thinking autour de la question de la professionnalisation

QUELS MOTEURS ?

Rassurer

- > Lever les peurs de la professionnalisation
- > Rassurer les financeurs
- > Rassurer les parents des étudiants
- > Lever l'angoisse de la profession artistique (fragilité et précarité de la filière arts visuels)

Structurer la filière

- > Favoriser la structuration et l'amélioration du secteur
- > Apporter une réalité à notre filière
- > Connaître le réseau et les acteurs
- > Connaître l'écosystème

Se préparer pour l'après école

- > Préparer et guider pour « l'après étude »
- > Inventer sa propre trajectoire à la sortie de l'école
- > Cibler plus précisément sa vocation
- > S'immerger progressivement dans le monde professionnel grâce à des stages et des missions

Découvrir les métiers

- > Connaître des métiers
- > S'ouvrir à d'autres connaissances (connexes aux métiers)
- > Comprendre et appréhender les différents métiers que permettent cette formation
- > Apprendre un métier quitte à en changer plusieurs fois tout au long de sa vie
- > Assumer collectivement la diversité des chemins professionnels après des études d'art
- Développer son geste artistique dans la faisabilité économique
- > Pouvoir démarrer une activité indépendante

Penser cette professionnalisation après l'école ?

ET SI RIEN NE BOUGE ?.

- > La professionnalisation est réfléchi hors école par pôle emploi, par des dispositifs de soutien et d'accompagnement parallèles auprès des diplômés et entre acteurs ; Les gens continuent à chercher dans la formation continue ce qu'ils n'ont pas trouvé dans la formation initiale
- > **L'élitisme règne** : élèves favorisés par professeurs et milieux familiaux
- > **Erreur d'orientation** : difficulté de faire marche arrière en fin d'étude si la réalité du métier ne nous plaît pas
- > **L'individualisme et la concurrence** deviennent plus importants
- > **La précarité** se développe ainsi que l'isolement des artistes
- > **Les mauvaises pratiques** s'accroissent
- > L'école d'art est un lieu d'initiation artistique qui ne réfléchit pas à son évolution
- > Cela **stoppe les possibilités** d'évolution
- > Cela entraîne des **difficultés pour la filière**
- > Ne parvient pas à se structurer
- > **Paupérisation**
- > **Perte de crédibilité**
- > Cela permet : Une forme de résistance du secteur qui est singulier et qui s'offre le temps
- > Moins d'étudiants en arts

LE DÉFI

Après une réflexion en petit groupe puis collective, le défi collectif à relever ensemble fut ainsi formulé:

«COMMENT ACCOMPAGNER COLLECTIVEMENT LA SINGULARITÉ DES TRAJECTOIRES DE CHACUN PENDANT ET À LA SORTIE DE LEUR FORMATION, TOUT EN CONSTRUISANT LA RECONNAISSANCE SOCIALE DE LA FILIÈRE?»

Atelier en groupes «Représentation de la filière en 2030»

LA FILIÈRE RÊVÉE (PROJECTION EN 2030)

GRUPE 1

- > Ensemble
- > Ecole sans cadre, l'école n'est plus le centre
- > Libération puis plongeon
- > Emancipation / Oser
- > Satisfaction et paix par rapport à nos choix
- > Vision contemplative du parcours
- > Encouragements et apport vis à vis du groupe

GRUPE 2

- > Ecole qui fait grandir
- > Ecole rattachée - connexion privilégiant l'inter-connaissance
- > Ecole au centre - Système avec ses satellites autour
- > Ecole visionnaire - prise de hauteur
- > Système qui résiste et lutte contre la manipulation
- > Ecole passerelle - lieux d'expérimentation
- > Accomplissement -
- > Réussite

GRUPE 3

- > Cheminement
- > Dispositif qui accueille après l'école
- > Relations avec tous les acteurs
- > Écosystème et synergie
- > Système poreux - multi systèmes - dedans-dehors
- > Plusieurs strates : tout est lié et ouvert
- > Transmission des ateliers
- > Expérimentation
- > Mise en avant des individualités et place à l'expression des personnalités

SYNTHÈSE

LA RENCONTRE A PERMIS DE METTRE PLUSIEURS POINTS EN EXERGUE

> Une difficulté d'entente et de consensus autour du mot *professionnalisation* et un besoin de réinventer un vocabulaire propre à la filière

> Des freins présents cristallisant des peurs principalement autour de la perte d'autonomie des écoles, la perte de créativité, la perte de singularité et l'uniformisation ou formatage

> La question du métier qui ne retentit pas de la même façon pour tous. Certaines écoles préparent à un métier, d'autres à une pratique artistique; la notion de professionnalisation renvoie plutôt à la notion de métier

> Cependant de nombreux moteurs sont apparus :

Structurer la filière

Découvrir les différents métiers de la filière

Se préparer pour l'après étude

Rassurer et lever les inquiétudes en lien avec la précarité, l'isolement et les erreurs d'orientation

> Un défi commun et partagé autour du besoin d'accompagnement collectif des singularités des trajectoires pendant et après les études (que l'on retrouve dans la notion de porosité, dedans, dehors)

> La diversité des cibles et des objectifs entre des étudiants de différentes formations (métiers d'art, arts appliquées, école des Beaux-Arts, ...)

> Un besoin partagé de voir la filière comme un système souple et agile permettant la porosité et les connexions, re-visitant l'espace et la temporalité (centré, décentré, dedans, dehors, pendant, après, système à la fois résistant et visionnaire, inventant son propre modèle et libérant l'expression des singularités.

CONCLUSIONS

CES CONCLUSIONS PERMETTENT DE DÉFINIR LES PREMIÈRES PISTES D' ACTIONS DU PÔLE ARTS VISUELS

Entre autres :

> Comment mieux connaître les étudiants qui composent notre filière et qui sont les futurs professionnels ?

> Comment réaliser une veille métier, instituant le pôle comme un lieu de ressources reconnu pour ces mêmes étudiants ?

> Comment passer du collectif à la singularité, en s'inspirant d'expériences innovantes ?

> Comment continuer à instituer au sein du pôle un lieu d'échanges et de partage constructif et peu à peu développer confiance et coopération ?

> Elles interrogent sur des actions communes pour tous et des actions plus ciblées.

