

**institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse**

PROGRAMME « PRÉPARATION À LA VIE PROFESSIONNELLE »

Octobre 2022 - Avril 2023

BBB centre d'art

&

L'isdaT – institut supérieur des arts et du design de Toulouse

LE PROGRAMME

Connaître l'écosystème des métiers de la création permet aux futur.es artistes, designers et designers graphiques de se lancer dans leur parcours professionnel avec plus de sérénité et d'autonomie. Le programme « Préparation à la vie professionnelle » offre aux étudiant.es (années 3 et 5) l'opportunité de comprendre le contexte socioprofessionnel d'une activité artistique et d'échanger avec des professionnel.les en exercice.

Séance 1 – Introduction

Lundi 3 octobre | 11h30 - 13h | Amphi B

> Présentation du programme et de ses objectifs, questionnaire de positionnement, organisation logistique.

Avec Juliette Pym, coordinatrice des formations au BBB centre d'art

Séance 2 – L'écosystème professionnel en design (option design)

Lundi 17 octobre | 11h30 - 13h | Amphi B

> « Etudier le design : et après ? » L'intervention présentera les différentes possibilités qui s'offrent aux étudiant.es en design en termes de poursuite d'études (post-diplômes, recherche) et de formes d'activité professionnelle (les types de métiers, de structures et les différentes manières de travailler en tant que designer). Elle donnera des ressources et outils utiles pour envisager ses choix de carrière et pouvoir construire son profil et son projet professionnel, et abordera également les

méthodes spécifiques à chaque type d'activité (recherche d'emploi, financements, valorisation et communication, réseau, etc.)

Avec Lucille Galindo, Secrétaire générale de l'APCI et coordinatrice nationale France Design Week

Séance 3 – L'écosystème professionnel en art (option art)

Lundi 31 octobre | 11h30 - 13h | Amphi B

> Panorama de l'écosystème professionnel des arts visuels : métiers et formations accessibles après le diplôme et stratégies professionnelles de l'artiste plasticien.ne. Seront notamment évoqués dans cette intervention les différents modes, lieux et acteurs de la diffusion en art contemporain, son fonctionnement institutionnel, les ressources en termes de financements publics et privés, les différentes typologies de résidences et leurs procédures.

Avec Juliette Pym, coordinatrice des formations au BBB centre d'art

Séance 4 – L'écosystème professionnel en design graphique (option design graphique)

Lundi 14 novembre | 11h30 - 13h | Amphi B

> Quels sont les systèmes d'accompagnement publics et privés, les lieux de diffusion et de monstration, les organismes, les droits d'auteurs, les outils et méthodes de travail, etc., qui composent l'activité et le monde professionnel des designers graphiques ? L'intervention abordera les enjeux actuels de la vie professionnelle du designer graphique, les manières possibles d'évoluer avec agilité dans cet écosystème et d'y entrer après le diplôme.

Avec Jean-Michel Géridan, Directeur général du Signe, Centre National du Graphisme

Séance 5 – L'administration step by step : créer son activité

Lundi 28 novembre | 11h30 - 13h | Amphi B

> Comprendre les spécificités du régime des artistes-auteurs : les activités qui relèvent du régime des artistes les démarches pour créer son activité, les typologies de revenus, les options fiscales.

Avec Pauline Grasset, coordinatrice de l'accompagnement au BBB centre d'art

Séance 6 – L'administration step by step : gérer son activité

Lundi 5 décembre | 11h30 - 13h | Amphi B

> Gérer son activité : établir une facture et un devis, tenir sa comptabilité, déclarer ses revenus, cotiser.

Avec Pauline Grasset, coordinatrice de l'accompagnement au BBB centre d'art

Séance 7 - Book ton book : concevoir un portfolio

Lundi 9 janvier | 11h30 - 13h | Amphi B

> Le portfolio : enjeux, usages et fonctions.

Avec Stefania Meazza, coordinatrice générale de Documents d'artistes Occitanie

Séance 8 – L'administration step by step : comprendre le droit d'auteur.ice

Lundi 23 janvier | 11h30 - 13h | Amphi B

> Appréhender les principes et mécanismes du droit d'auteur.rice.

Avec Pauline Grasset, coordinatrice de l'accompagnement au BBB centre d'art

Séance 9 – L'administration step by step : contractualiser

Lundi 6 mars | 11h30 - 13h | Amphi B

> Comprendre et établir un contrat dans le cadre d'une exposition, d'une résidence, d'une vente ou d'une prestation graphique.

Avec Pauline Grasset, coordinatrice de l'accompagnement au BBB centre d'art

Séance 10 – Rencontre professionnelle art (option art)

Lundi 20 mars | 11h30 - 13h | Amphi B

> Échanger avec un.e artiste sur son début de parcours.

Avec Cassandra Cecchella, artiste

Séance 11 - Rencontre professionnelle design graphique (option design graphique)

Lundi 3 avril | 11h30 - 13h | Amphi B

> Échanger avec un.e designer graphique sur son début de parcours.

Avec Eloïsa Perez, designeuse graphique

Séance 12 - Rencontre professionnelle design (option design)

Lundi 17 avril | 11h30 - 13h | Amphi B

> Échanger avec un.e designer.euse sur son début de parcours.

Avec Nathanaël Abeille, designer

INTERVENANT.ES

Introduction et écosystème professionnel en art :

Juliette Pym, coordinatrice des formations, BBB centre d'art. Titulaire d'un master en arts plastiques et en études culturelles, elle a travaillé dans la production de projets artistiques au sein de plusieurs structures culturelles et mené une recherche théorique sur la Critique institutionnelle au sein du laboratoire CLARE/ARTES (Université Bordeaux Montaigne). Elle est spécialisée en méthodologie de présentation du travail artistique à l'oral et à l'écrit et en histoire de l'art contemporain.

L'administration step by step :

Pauline Grasset, coordinatrice de l'accompagnement, BBB centre d'art. Titulaire d'une licence en histoire de l'art, d'un diplôme de CIP et d'un DU en propriété intellectuelle, elle est spécialisée dans le régime de l'artiste-auteur.rice (pans juridiques, sociaux et fiscaux) ainsi que dans le droit d'auteur.rice et les contrats de cession.

Écosystème professionnel en design

Lucille Galindo est designer et actuellement Secrétaire Générale de l'APCI, association nationale de promotion du design pour laquelle elle a créé le festival France Design Week.

Après des études de design à l'isdaT, elle s'oriente tout de suite vers la valorisation du design et de ses pratiques diverses, poursuivant ainsi son projet de diplôme qui interrogeait la posture du designer comme médiateur de sa propre discipline grâce aux méthodologies et outils du design. Ses premières expériences professionnelles au Lieu du design, au Pavillon de l'Arsenal ou encore lors de la Biennale Émergences l'amènent ensuite à travailler à l'APCI, où elle commence en tant que chargée de projet sur l'Observateur du design, prix de design récompensant les pratiques les plus innovantes.

L'évolution de son rôle au sein de l'association se fait naturellement, et l'amène à gérer l'ensemble de la structure et à organiser le Forum *Design, mode d'emploi* pour l'insertion professionnelle des jeunes designers. En 2019, Lucille prend part aux Assises nationales du design lancées par les ministères de la Culture et de l'Économie et des Finances, au sein du groupe de travail « Valoriser le design ». C'est dans ce cadre qu'émerge l'idée de France Design Week, événement d'ampleur nationale mettant en lumière tous les designers et celles et ceux qui les pratiquent, partout dans le pays. Depuis le lancement de cette manifestation en 2020, elle en assure la coordination nationale et se consacre à faire monter en puissance ce projet structurant pour l'écosystème du design français.

Écosystème professionnel en design graphique

Né en 1977 à Reims, Jean-Michel Géridan est directeur général du Signe, centre national du graphisme, et directeur artistique de la Biennale Internationale de design graphique.

Après l'obtention d'un Post-diplôme au sein de l'Atelier de Recherche Interactive à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, il intègre en 2004 le laboratoire Esthétique de l'interactivité, sous la direction de Jean-Louis Boissier à l'Université Paris VIII, en tant qu'enseignant chercheur. Spécialisé dans les domaines du design graphique et des nouveaux médias, co-fondateur de la maison d'édition Franciscopolis, Jean-Michel Géridan a une longue pratique de l'enseignement des nouveaux médias en écoles supérieures d'art, à l'instar des Beaux-Arts de Paris, de l'École nationale des arts décoratifs ou de l'École Supérieure d'Art et design - Le Havre.

En 2014, il est nommé directeur général de l'École supérieure d'art et de communication de Cambrai, puis en 2018, il prend la tête du Signe, Centre national du graphisme à Chaumont. Il est également auteur, à ce jour, de 3 ouvrages dédiés aux technologies Open-Source en Art et Design.

Rencontre professionnelle art

Cassandra Cecchella a commencé ses études par une formation en école de design sur Toulouse. Suite à une opportunité professionnelle, elle a entrepris un poste et une formation de responsable de magasin ; c'est celui-ci qui l'a fait revenir dans le milieu de l'art. Tout en travaillant dans cette grande enseigne de la distribution alimentaire, elle a commencé à récolter des listes de courses manuscrites abandonnées par les clients. Cassandra ramassait ces listes, achetait les produits inscrits pour composer une nature morte qu'elle peignait.

Engagée dans un travail de peinture, elle questionne le rapport à la couleur et aux différents matériaux qui lui servent de support (toile, bois, papier, plexiglass). Ses sujets de réflexion sont ceux de la promenade, du voyage, du souvenir mais aussi ceux qui évoquent les paysages et ces rencontres du quotidien, reflets d'une époque, d'une consommation.

Diplômée avec les félicitations, en 2018, de l'École Supérieure d'Art des Pyrénées (site de Tarbes) elle se dit « au service de l'art ». Tout en travaillant dans un centre d'art contemporain, Chapelle Saint-Jacques (de Saint-Gaudens) comme régisseuse, elle commence à exposer ses peintures dans différents lieux de la région Occitanie (tels que le centre d'art le Parvis à Tarbes, le CACN à Nîmes, la Maison des arts à Saint-rémy...) En 2019, elle devient la première lauréate du prix du Centre d'Art Chasse Spleen (dans le Haut médoc) qui lui permettra d'avoir une résidence d'un an sur Bordeaux ainsi que sa première exposition en solo. En 2020, elle suit le programme Post-Production aux Maisons Daura à Saint-cirq Lapopie. En 2021, le FRAC Méca-Aquitaine et le centre d'art Chasse Spleen feront, chacun, l'acquisition de trois tableaux de la série Vinci. Ainsi que Les arts au mur Artothèque de Pessac, qui sélectionnera une peinture de cette même série Vinci pour ses nouvelles

acquisitions 2021. Début 2022, elle exposera à la Galerie Mondapart à Boulogne-Billancourt. Et réalisera, entre autres, la même année deux résidences de créations avec deux structures artistes de la région ; le BBB centre d'art de Toulouse et l'association PALHM.

Rencontre professionnelle design

Nathanaël Abeille. 35 ans, vit au Frioul et travaille à Marseille.

Il produit principalement des *réflecteurs**. Il privilégie l'installation de dispositifs pérennes dont la technicité est souvent rudimentaire. Par réflexion, il réforme deux axiomes : l'immuable diagramme solaire, et l'intouchable architectonique de nos villes. Le soleil peut ainsi entrer par une fenêtre plein Nord. L'efficacité lumineuse de ses interventions est traitée avec autant de soin que leur impact décoratif.

** réflecteurs*

Par réflexion, les grecs brûlaient les voiles des navires assaillants. Les égyptiens eux, réverbéraient les rayons du Soleil pour éclairer le centre de leurs pyramides.

Nous habitons maintenant dans des villes très grandes. Et la quantité d'habitats privés de soleil est très grande, elle aussi. Trop grande. On dit que ces habitats sont mal orientés, et bien souvent, on allume la lumière de leur plafond sans trop réfléchir.

Lorsqu'ils rebondissent sur l'eau qui coule sous un pont, ou sur la mer qui clapote au bord d'une coque, les rayons de soleil réfléchissent dessinent des motifs phénoménaux. Et si on observe nos villes, on voit parfois une façade en verre qui renvoie du soleil vers ses voisins d'en face, de façon fortuite. On se rend compte que même les carrosseries des véhicules renvoient par ci par là des rayons solaires.

Alors est venue l'idée qu'il fallait faire des réflecteurs.

Rencontre professionnelle design graphique

Éloïsa Pérez est designer graphique et typographe, diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Enseignante en écoles d'art, elle est spécialisée dans le design éditorial et travaille en tant qu'indépendante dans les champs de l'édition contemporaine. Titulaire d'un master recherche, elle prépare depuis octobre 2016 un doctorat à l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication (Celsa, Sorbonne-Université) et à l'Atelier national de recherche typographique (Ensad Nancy). Sa thèse traite les apports de la typographie dans la pédagogie de l'écriture manuscrite à l'école maternelle et s'appuie sur l'élaboration du dispositif typographique *Prélettres*, destiné à développer le geste graphique des jeunes enfants. Auteure d'essais théoriques et d'articles, ses recherches portent sur le rôle du design graphique dans la transmission des savoirs, étudié à travers la matérialité des supports pédagogiques qui accompagnent les pratiques. Parmi ses récentes publications figurent : « Apprendre par le faire : l'objet heuristique au service de la transmission des savoirs » (Barbara Says, Lisbonne, 2022), « Les affichages scolaires, supports graphiques pour une pédagogie par l'image » (*Étapes*, 266, Paris, 2022), « Prélettres, un dispositif typographique pour la pédagogie de l'écriture » (MI, 4, Nantes, 2022), *La salle de classe, un objet graphique ?* (éditions deux-cent-cinq, Lyon, 2021), « The material discovery of the alphabet » (Poem, Francfort, 2021).