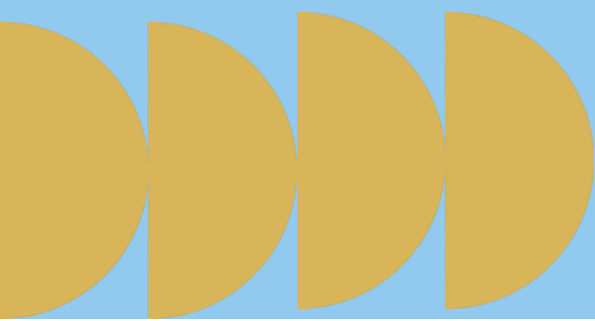

LES FORMATIONS DES MOTS ET DES ARTS

Programme de formations 2021 - 2022

Document mis à jour le 27/09/2021

QUI SOMMES- NOUS ?

Créée en 2012 par Laure Benacin et Morgane Pfligersdorffer, l'agence Des Mots et Des Arts a été pensée pour mettre en relation des historiens de l'art avec le grand public autour d'activités culturelles variées: visites de musées et galeries, conférences d'histoire de l'art, visites insolites, événements privés...

Au cœur du projet, le désir de rendre accessible l'art au plus grand nombre et d'insuffler un vent de nouveauté sur le métier de la médiation à travers une équipe jeune, passionnée et dynamique.

Identifiée comme l'un des leaders du secteur de la médiation culturelle, de nombreux partenaires privés ou publics nous font confiance pour développer des projets en collaboration (mairie de Paris, Bourse de Commerce-Pinault Collection, Théâtre du Châtelet...).

Nous proposons des activités culturelles sur-mesure pour de nombreuses entreprises que nous sommes heureuses d'accompagner (BNP, Thalès Group, HSBC, Solvay, Accor, Oracle, Suez, Schlumberger, IBM, Crédit Agricole, Clarins...).

Fort de notre expertise dans le milieu de la médiation et de l'histoire de l'art, accompagnées par nos intervenants, nous avons souhaité donner une impulsion nouvelle à notre agence en devenant organisme de formation. Nous avons désormais à cœur de montrer comment l'art permet de révéler et d'affiner de nouvelles compétences.

Nous sommes convaincues que l'art fait partie de la vie quotidienne et que l'histoire de l'art permet de répondre à certaines problématiques présentes au sein de l'entreprise. Car l'histoire de l'art est aussi l'histoire des hommes, elle en révèle la créativité, les comportements et les visions du monde.

Nous nous engageons à proposer des formations complètes et variées, entre apports théoriques et mises en pratique sur-mesure en fonction de votre entreprise et de vos attentes.

A très bientôt,

L'équipe Des Mots et Des Arts

Agathe Perreau, responsable formation

agathe@desmotsetdesarts.com

06 74 04 06 31

contact@desmotsetdesarts.com

+33(0)1 83 96 15 05

NOS FORMATIONS

- Nos formations sont **accessibles en e-learning**, via la plateforme Zoom, en format individuel ou pour des groupes (<10 personnes).
- Elles ne nécessitent **aucun pré-requis** et durent **entre 2 et 3 jours**.
- Chaque formation peut-être réalisée **sous un mois** à partir de la réception de votre demande.
- Les **méthodes mobilisées** pour nos formations sont multiples:
 - Un apport théorique: contenus délivrés sous la forme de cours en ligne, transmission de documents pédagogiques (références bibliographiques, fiches de cours)
 - Mises en pratique et études de cas concrets: ateliers pédagogiques, mises en situation, créations de supports, animations de visites, exercices pratiques, ateliers théâtralisés et scénographiés, exercices d'improvisation.... Certains ateliers sont proposés *en peer-to-peer learning* pour favoriser l'implication de tous les participants lors de formations en groupes.
- **Effectifs des formations et suivi pédagogique**:

En vue de garantir un suivi personnalisé et un engagement des stagiaires, Des Mots et Des Arts ne propose que des formations en petits groupes. Afin d'accompagner chacun des bénéficiaires dans son parcours de formation, des modules personnalisés pourront être proposés en complément de travaux de groupes.
- **Suivi et attestation de formation** :

Le stagiaire devra signer une feuille d'émargement par demi-journée.
En cas d'abandon, une fiche pédagogique sera transmise par le formateur au référent, qui programmera un entretien avec le stagiaire.
Une attestation de formation lui sera remise à l'issue de sa formation s'il a suivi celle-ci avec sérieux et investissement.
- **Méthodes d'évaluation**:

Afin de valider les acquis du stagiaire, et d'assurer que les connaissances et compétences acquises satisfont aux objectifs, il complétera une évaluation des acquis à l'issue de chaque formation.
Un questionnaire de satisfaction lui sera également remis.
- **Accessibilité aux personnes en situation de handicap**:

Des Mots et Des Arts s'engage à accueillir toute demande de formation émanant de personne en situation de handicap. Si les besoins et/ou modalités de formation du stagiaire ne correspondent pas aux formations Des Mots et Des Arts, nous nous engageons à renvoyer le stagiaire à un partenaire du territoire spécialisé.
- **Réclamations** : Pour toute demande, insatisfaction ou réclamation, vous pouvez contacter l'encadrante en charge des formations qui vous répondra dans les meilleurs délais et vous contactera pour un échange téléphonique: agathe@desmotsetdesarts.com, 07 74 04 06 31

SOMMAIRE

- Notre équipeP4
- Formation "Histoire de l'art de la Préhistoire à l'ère moderne".....P6
- Formation "Histoire de l'art contemporain".....P8
- Formation "Innover et développer sa créativité"P10
- Formation "Comment s'adresser à un groupe en public?".....P12
- Formation "Faire partie d'une équipe"P14

NOTRE EQUIPE

DES
MOTS
& DES
ARTS

LAURE BENACIN

Laure est la co-fondatrice et directrice générale de l'agence Des Mots et Des Arts. Elle a suivi le cursus de l'ESSEC avant de travailler en financement de projet pour Natixis. Son sens de l'innovation, du développement commercial et du management d'équipe sont appréciés par ses collaborateurs. En tant que formatrice, Laure intervient sur les problématiques de management et de conduite du changement.

AGATHE PERREAU

Agathe a rejoint l'agence en janvier 2019 en tant que responsable du développement commercial salariée. Après des études spécialisées en management de la culture en école de commerce, elle est en charge de l'activité sur-mesure BtoB sous la supervision de Laure. En tant que formatrice, Agathe anime des modules autour des enjeux d'intégration et de développement commercial.

TATIANA MIGNOT

Tatiana est guide conférencière historienne de l'art spécialisée dans l'art classique. Elle a également été gestionnaire de projets chez Other Design. Elle anime des visites guidées et des conférences pour Des Mots et Des Arts en auto-entrepreneur depuis septembre 2013 et intervient très régulièrement auprès des clients BtoB de l'agence. En tant que formatrice, Tatiana se distingue par sa culture générale, sa curiosité transdisciplinaire et sa bienveillance.

PAUL BERNARD NOURAUD

Paul est historien d'art, diplômé de l'EHESS et de l'Université Paris I, et guide-conférencier national. Il est spécialisé dans l'histoire de la peinture et de la photographie. Il travaille pour Des Mots et Des Arts depuis 2013 et anime de nombreuses conférences et parcours de galeries d'art contemporain en auto-entrepreneur. En tant que formateur, Paul anime ses ateliers avec érudition et esprit analytique, un sens aigu de la prestance et de l'oralité.

NOTRE EQUIPE

CECILE LECAN

Cécile est guide conférencière et enseignante en histoire et histoire de l'art. Elle travaille pour Des Mots et Des Arts depuis 2014, animant de nombreuses conférences et visites d'expositions et monuments en auto-entrepreneur. Elle est l'une des intervenantes privilégiées des clients entreprises qui affectionnent son sens de la transmission, son dynamisme passionné et ses interventions toujours fouillées et chaleureuses. En tant que formatrice, Cécile travaille sur l'interactivité, l'écoute et la mise en place d'ateliers participatifs.

AMELIE SABATIER

Amélie est guide conférencière spécialiste de l'art moderne et contemporain et du marché de l'art. Elle guide pour Des Mots et des Arts depuis 2012 en auto-entrepreneur. Elle enseigne également l'histoire de l'art dans de prestigieuses écoles comme l'ICART (métiers de la culture) et l'EFAP (école de communication) ou encore l'SG (école de commerce). Enfin, elle est en charge de plusieurs séminaires et options culturelles à l'Université Paris Est Créteil (Paris XII) et à l'Université Inter-âges de Versailles. Ses interventions régulières pour des clients entreprises sont couronnées de succès grâce à son humour, son sens de l'échange et l'étendue de ses connaissances. En tant que formatrice, Amélie insuffle du dynamisme, de l'enthousiasme et s'attache à développer chez chacun l'esprit de créativité.

L'histoire de l'art de la Préhistoire à l'ère moderne

DES
MOTS
& DES
ARTS

PRE-REQUIS

Aucun

DUREE

3 jours (21 heures)

TARIF

1450€ HT

LIEU

Formation disponible en e-learning

PUBLIC:

Vous êtes un professionnel de la culture et de ses institutions, galeriste, étudiant ou simplement passionné d'art? Suivez notre formation et développez en profondeur votre connaissance de l'histoire de l'art, de ses artistes et pratiques. Cette formation s'adresse aux:

- Institutionnels et professionnels de la culture : employés de musées et monuments, comédiens, techniciens...
- Professionnels des arts visuels : graphiste, web designer, personne travaillant dans le secteur des jeux vidéos et souhaitant acquérir une culture visuelle...
- Galeristes et professionnels du marché de l'art
- Artistes
- Toute personne amatrice d'art souhaitant renforcer ses compétences théoriques, affûter son regard et sa sensibilité esthétique
- Etudiants envisageant de se spécialiser dans le secteur culturel, dans la gestion des industries créatives

OBJECTIFS:

Nos historiens de l'art spécialistes vous proposent de dresser un panorama de l'histoire de l'art général, d'en analyser les grands courants ainsi que leurs acteurs. A l'issue de cette formation, vous saurez situer les artistes majeurs et leurs productions dans leur contexte historique, politique, technique et philosophique.

Vous aurez une connaissance précise de la chronologie et des grands repères artistiques. Vous serez également capable de procéder à une analyse d'œuvre de manière experte, détaillée et critique.

Contenu de la formation

Jour 1: Les origines, de la Préhistoire à la Renaissance (7h)

- La Préhistoire: premiers hommes, premiers artistes
- L'Antiquité, berceau de l'histoire de l'art
- Le Moyen-Age, une période obscure ?
- Les primitifs italiens
- Le Quattrocento à Florence
- Le temps des génies : Vinci, Raphaël, Michel-Ange
- Les écoles du Nord

Jour 2 : Du Baroque à l'avènement de la modernité (7h)

- Baroque et Classicisme
- Le Romantisme en Europe : l'Homme face à son destin
- Réalisme et naturalisme: une représentation de la vie quotidienne
- Le scandale Impressionniste
- Après l'Impressionnisme : Cézanne, Gauguin, Van Gogh et la révolution de la couleur
- Le Cubisme ou la décomposition des formes
- La naissance de l'abstraction

Jour 3: Validation des acquis et mises en pratique (7h)

- Comment analyser une oeuvre d'art ? Les clefs de lecture et de contextualisation.
- Mise en application: analyse et présentation d'une oeuvre d'art.
- Atelier pédagogique: faire dialoguer les oeuvres: créez votre visite guidée.

Histoire et enjeux de l'art contemporain

DES
MOTS
& DES
ARTS

PRE-REQUIS

Aucun

DUREE

3 jours (21 heures)

TARIF

1450€ HT

LIEU

Formation disponible en e-learning

PUBLIC:

Vous êtes un professionnel de l'art contemporain ou de la culture, galeriste, étudiant ou simplement passionné d'art ? Suivez notre formation et développez en profondeur votre connaissance de l'art contemporain, du marché de l'art et de ses acteurs. Cette formation s'adresse aux :

-Professionnels du marché de l'art : galeristes, marchands, professionnels des foires d'art contemporain, collectionneurs, mécènes

-Etudiants envisageant de se spécialiser dans le secteur culturel, dans la gestion des industries créatives et du marché de l'art

-Institutionnels et professionnels de la culture : employés de musées et monuments, comédiens, techniciens...

-Professionnels des arts visuels : graphiste, web designer, personne travaillant dans le secteur des jeux vidéos et souhaitant acquérir une culture visuelle...

- Artistes

-Toute personne amatrice d'art souhaitant renforcer ses compétences théoriques, affûter son regard et sa sensibilité esthétique

OBJECTIFS:

Après une analyse chronologique des grands mouvements de l'art contemporain, cette formation présentera les acteurs majeurs du marché de l'art, et les spécificités économiques de celui-ci. A l'issue de cette formation, vous saurez: Identifier les artistes, mouvements et acteurs de la scène culturelle contemporaine; analyser les modes de production et de diffusion des œuvres d'art contemporain; comprendre le fonctionnement et l'économie du marché de l'art.

Contenu de la formation

Jour 1: Histoire de l'art contemporain, naissance et évolutions (7h)

- Repenser l'art après 1945
- Art conceptuel et l'art minimal
- Le Pop Art
- Performances. Le corps a son mot à dire
- Le retour à la figuration : Quand la peinture refait surface
- Le street art : des rues du ghetto aux cimaises des musées
- Art et son environnement : le land art

Jour 2 : Le marché de l'art contemporain et ses acteurs (7h)

- Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?
- Les géants de l'art contemporain : Koons, Hirst, Murakami
- Les foires internationales et les grandes expositions
- Les grandes maisons de vente : l'art à l'international
- C'est quoi le mécénat ?
- Collectionneurs et fondations, les nouveaux musées
- Les acteurs économiques et politiques de l'art contemporain

Jour 3: Validation des acquis et mises en pratique (7h)

- Comment analyser une œuvre d'art contemporain ?
- Mise en application: analyse et présentation d'une œuvre d'art.
- Dans le rôle d'un galeriste: présenter une œuvre d'art contemporain à un acheteur potentiel
- Atelier pédagogique: créez votre visite guidée d'un FRAC

Innover et développer sa créativité

DES
MOTS
& DES
ARTS

PRE-REQUIS

Aucun

DUREE

2 jours (14 heures)

TARIF

1000€ HT

LIEU

Formation disponible en e-learning

PUBLIC:

Vous avez besoin de trouver des nouvelles stratégies d'innovation et de nouvelles sources pour développer votre créativité ? Cette formation vous permettra de puiser au sein même de l'histoire de l'art et des productions artistiques pour penser et créer autrement.

Cette formation s'adresse à :

Chefs de projet, directeurs marketing, cadres, collaborateurs, managers, personnes ayant des responsabilités liées à la création, professionnels des arts visuels et des nouveaux médias, toute personne souhaitant développer sa créativité et ses capacités d'innovation en pensant hors des sentiers battus.

OBJECTIFS:

- Trouver des sources nouvelles d'inspiration et élargir ses horizons créatifs
- Renouveler sa stratégie d'innovation
- Avoir de nouvelles références visuelles et esthétiques
- Se faire confiance pour sortir de sa zone de confort
- Connaître la chronologie des grandes révolutions créatives en histoire de l'art

Contenu de la formation

Jour 1:

Initiation théorique : les bouleversements inhérents à la création (7h):

- Le pouvoir de la remise en question dans la conduite du changement : Remettre en cause le monde et ses lois a permis l'avènement d'avancées majeures, que l'art a souvent suscitées et illustrées notamment à la Renaissance.
- Décloisonner pour innover : Le Romantisme nous prouvera que le dialogue entre les disciplines et les univers ouvre de nouveaux horizons esthétiques.
- Casser les codes pour innover : Libérer sa créativité sur le modèle des avant-gardes qui nous apprennent que la création est une révolution.
- Se réinventer : A l'instar de Picasso, les artistes nous montrent comment ne pas se satisfaire de ce que l'on sait faire et de ce qui fonctionne, mais de toujours surprendre, apprendre et travailler à la découverte de nouvelles compétences.
- Créer pour vendre : Takashi Murakami pour Louis Vuitton, ou David Lynch pour les galeries Lafayette nous montrent que la collaboration entre l'art et le luxe fait rêver, et fait vendre.
- Jusqu'où aller ? Mesurer ses risques et trouver des limites : jusqu'où loin-il est trop loin ? Les récentes polémiques de l'art contemporain permettront d'ouvrir le débat quant aux limites de la créativité et de l'innovation.

Jour 2: Validation des acquis et mises en pratique métier (7h):

Des ateliers pédagogiques conçus sur-mesure permettront une analyse dynamique et ludique de vos problématiques.

- Designez: Imaginer une collaboration entre une marque et un artiste
- Décloisonnez faire dialoguer vos univers pour créer ou améliorer un produit ou un service
- Innovez: Imaginer une oeuvre d'art contemporain et la présenter à un acheteur potentiel

Comment s'adresser à un groupe en public?

DES
MOTS
& DES
ARTS

PRE-REQUIS

Aucun

DUREE

2 jours (14 heures)

TARIF

1000€ HT

LIEU

Formation disponible en e-learning

PUBLIC:

Vous êtes régulièrement dans des situations de prise de parole devant un auditoire à captiver ? Cette formation vous permettra de révéler votre charisme et votre personnalité d'orateur afin de mener à bien une réunion, une présentation, une visite.

Cette formation s'adresse à:

Managers, directeurs, cadres, chefs de projets, guides conférenciers, assistant, collaborateur, formateur, commercial, toute personne pour qui l'aisance oratoire est importante dans son métier

OBJECTIFS:

- Trouver son style d'orateur
- Savoir s'affirmer à l'oral
- Maîtriser son argumentation
- Adapter son discours, son ton et son langage corporel à son public
- Ecouter les autres et se faire écouter

Contenu de la formation

Jour 1: L'art de la rhétorique : les bonnes pratiques (7h):

- «Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement »: A travers les âges, les hommes de lettres ou grands rhéteurs ont conçu des guides de bonnes pratiques pour codifier l'art de la rhétorique, dont certaines sont toujours d'actualité. Avec Horace, Boileau et les exercices préparatoires de rhétorique des jeunes adolescents en Grèce antique, découvrez comment séduire votre auditoire!

- Présenter visuellement des données : pour que la vue accompagne la voix, comment faire des présentations claires et créatives ? Présenter un projet s'accompagne souvent d'une présentation de données, dont l'enjeu est d'être créatives afin d'être retenues. Pour cela, la symbolique des formes et des couleurs est d'un grand recours.

- La philosophie de la médiation : prendre l'autre en compte

- Comment s'adresser à un groupe en public en le captivant ? Des clefs d'analyse du métier de conférencier vous seront ici présentées : comment placer sa voix, comment utiliser les silences, comment travailler son langage corporel et ses regards.

Jour 2: Application pratique du métier de guide conférencier (7h)

Cette journée sera consacrée à la mise en pratique du métier avec des ateliers pédagogiques conçus sur-mesure.

- Lectures théâtralisées et scénarisées

- Savoir rebondir: Exercices d'improvisation pour apprendre à gérer ses émotions face à l'imprévu

- atelier pédagogique autour des "masques" : les faire tomber pour gagner en présence et en authenticité

- mise en situation: Création et animation de votre visite guidée, incluant les supports visuels

Faire partie d'une équipe

DES
MOTS
& DES
ARTS

PRE-REQUIS

Aucun

DUREE

2 jours (14 heures)

TARIF

1000€ HT

LIEU

Formation disponible en
e-learning

PUBLIC:

Savoir affirmer son individualité et s'intégrer au sein d'un groupe est souvent considéré comme un acquis, mais cela n'est pas nécessairement naturel. Cette formation vous permettra de travailler votre relation aux autres tout en révélant votre personnalité propre.

Cette formation s'adresse à :

Direction des ressources humaines, collaborateurs, chargés de communication, assistants, managers et responsables d'équipes, toute personne travaillant en équipe.

OBJECTIFS:

- Affirmer sa personnalité tout en valorisant l'autre
- Désamorcer les conflits
- Respecter et faire cohabiter des profils et personnalités différents
- Communiquer dans la bienveillance
- Verbaliser les blocages pour avancer
- Fédérer une équipe

Contenu de la formation

Jour 1: Ce que l'art nous apprend de la relation aux autres (7h):

-Créer sous commande : Pour produire en fonction des attentes, mettre en place une stratégie spécifique pour satisfaire sa cible est important. L'histoire de l'art est riche des relations entre artistes et commanditaires qui, commandant des œuvres avec un cahier des charges, amènent les artistes à adapter leur créativité sans se brider et tout en faisant une œuvre originale.

-Communiquer pour désamorcer les blocages : Oser dire ce qui ne va pas dans la bienveillance pour construire ensemble et mieux, cela s'apprend. La relation entre les artistes et leurs galeristes ou mécènes ; comme Gertrud Stein et ses artistes tel Picasso ; est éloquente car elle met en évidence comment établir une relation de confiance permettant de savoir écouter et accepter des critiques constructives.

-Apprendre la mise en perspective : Lorsque l'on se sent acculé face à une situation qui nous paraît une impasse, il est fondamental de savoir changer d'angle de vue. Les artistes nous montrent l'utilité de l'échec, qui permet de revenir sur l'œuvre à plusieurs reprises avant de parvenir à une vision satisfaisante de son travail.

-Comment créer du lien et de l'interactivité en télétravail ? Les enjeux de la médiation derrière un écran sont plus que jamais primordiaux pour fédérer une équipe. Pour apporter de la cohésion de manière distancielle et numérique, l'art vidéo avec des artistes comme Bill Viola permet d'apprendre à «sculpter le temps» et créer du lien.

-Connaitre et respecter l'autre dans sa différence : Que ce soit dans la conduite de négociations ou au sein d'une équipe, savoir aborder les différences culturelles est nécessaire. Des clefs de lecture des arts et cultures extra-occidentales sont alors utiles.

Jour 2: Application pratique - ateliers pédagogiques (7h):

- Utiliser l'art vidéo pour animer une équipe en télétravail
- Aborder sous plusieurs scénarios une situation bloquante
- Imaginer l'échange entre un artiste et son commanditaire
- Animer une négociation avec une personne d'une culture différente