

LE BACKPACK DE L'ARTISTE

L'ouvrage qui accompagne
votre parcours d'artiste

MARGAUX DERHY & DELPHINE TOUTAIN

édition 2
2020

ÉDITION

BACKPACK

ARTISTE

2020

DE LA PARTICULARITÉ DE L'AUTO-ÉDITION...

MERCI POUR CET ACHAT.

TU VAS LIRE, DÉCORTIQUER, ANNOTER, COMPLÉTER CE GUIDE DE MANIÈRE RÉGULIÈRE POUR ACCOMPAGNER TON PARCOURS D'ARTISTE. IL NE SE LIT PAS EN UNE FOIS, IL A VOCATION À ÊTRE OUVERT À PLUSIEURS REPRISES EN FONCTION DES BESOINS.

POUR ARRIVER À CELA, NOUS AVONS TRAVAILLÉ À SA RÉDACTION PENDANT DE LONGS MOIS DEPUIS 2016.

C'EST UN GUIDE PARTICULIER. ÉCRIT PAR UNE ARTISTE ET UNE ACCOMPAGNATRICE, IL EST EN AUTO-ÉDITION ET DÉSORMAIS EN TÉLÉCHARGEMENT.

BIEN QUE LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL N'EST PAS COMPARABLE AU RETOUR FINANCIER, L'ACHETER NOUS PERMET DE CONTINUER NOTRE MISSION ET DE SE PRÉOCCUPPER DE SON ACTUALISATION.

SI CE LIVRE TE PLAÎT ET QUE TU VEUX NOUS AIDER À EN PARLER, MERCI DE RECOMMANDER À TOUT INTERESSÉ DE L'ACHETER POUR NOUS PERMETTRE DE CONTINUER DE LE METTRE À JOUR.

SON AVENIR EST INCERTAIN SANS CELA,
NOUS TE DONNONS NOTRE CONFIANCE.

MERCI,

CRÉDITS

AUTEURS DE L'ÉDITION

Margaux Derhy
Delphine Toutain

DIRECTION ARTISTIQUE

Céline Gravouil

RELECTEURS

Marc Vista
Sadie Fletcher
David Darvion

MÉCÈNES

Com'Com
Sophie Simonet
Olivier Masmonteil
Elisabeth de Forsanz
Anne Wanono
Philippe Bemberg
Prune Nourry
Laurent Avoyne
Elizabeth Krief
Art [] Collector
Tina Bernachon
JR

REMERCIEMENTS

Insaf Aouadi <3
Gaelle Porte
Julie Pugeat
Briséis Leenhardt
Victoire Disderot
David Robert
Clara Chevrier
Laurence Fontaine
Laurence Poiriel
Margaux Huille
Indiana Tomasi
Elisabeth Chaniot
Nicolas Marciano
Olivier Masmonteil
Sophie Simonet
Jean-François Aimé
Isabelle Caparros
Samuel Goupil
Adeline Cubères
Alexandra Romy
Eric Hainaut
Hadrien Brissaud
Dominique Libessart

SOMMAIRE

9
AVANT-PROPOS
10
AUTEURS
12
CHIFFRES CLÉS

 CHAPITRE 1

PAGE
19

TU T'ORGANISERAS

 CHAPITRE 2

PAGE
45

TU TE DOCUMENTERAS

 CHAPITRE 3

PAGE
67

TU RENCONTRERAS

 CHAPITRE 7

PAGE
119

TU GAGNERAS

 CHAPITRE 6

PAGE
105

TU TE PERFECTIONNERAS

 CHAPITRE 5

PAGE
91

TU T'HÉBERGERAS

 CHAPITRE 4

PAGE
77

TU COMMUNIQUERAS

 CHAPITRE 8

PAGE
127

TU TE FINANCERAS

 CHAPITRE 9

PAGE
141

TU EXPOSERAS

 CHAPITRE 10

PAGE
153

TU TE RESSOURCERAS

175
DOSSIER
L'art et les femmes
189
MOMENTUM
195
ANNEXES
208
MÉCÈNES

TOUR DE TABLE DES ACTEURS DE L'ART

Il n'y a pas de parcours type ni de recette miracle pour émerger dans le monde de l'art.

Il faut avant tout bien s'entourer. Voici une présentation de ceux qui pourront d'aider à réaliser ton projet.

ARTISTE

Qu'il soit émergent, en milieu de carrière ou établi, l'artiste est au centre du monde de l'art.

COLLECTIONNEUR (ET MÉCÈNE)

Personnalité motrice du marché de l'art, le collectionneur contribue à dynamiser la création artistique et stimule par ses acquisitions le marché. Le mécène, lui, peut aussi choisir de financer la production d'une oeuvre ou un projet de façon désintéressée.

INSTITUTION

Qu'elle soit publique ou privée, l'institution (musée, centre d'art, etc.) expose, fait circuler et se pérenniser les oeuvres de l'artiste.

CRITIQUE ET JOURNALISTE

Il joue un rôle essentiel dans la diffusion du travail de l'artiste et dans la construction de la valeur des oeuvres.

COMMISSAIRE D'EXPOSITION

Tête chercheuse du marché de l'art, le commissaire (aussi appelé curateur) est une des clés d'entrée d'un artiste sur la scène artistique. Compagnon complice, il rassemble, dialogue et met en scène.

GALERISTE ET MARCHAND

Le galeriste est le partenaire commercial de l'artiste. Il met en valeur son œuvre et promeut son travail de façon à développer sa carrière. Contrairement au galeriste, le marchand ne joue pas le rôle de curateur.

CONSEIL EN ART

Référent pour les entreprises ou les collectionneurs, le conseil en art (art advisor) se charge de guider les achats de son client et le développement de sa collection.

FOIRE

La foire d'art est un salon professionnel au cours duquel les galeristes exposent un ou plusieurs artistes en vue d'attirer marchands, conseillers en art et collectionneurs et se donner de la visibilité.

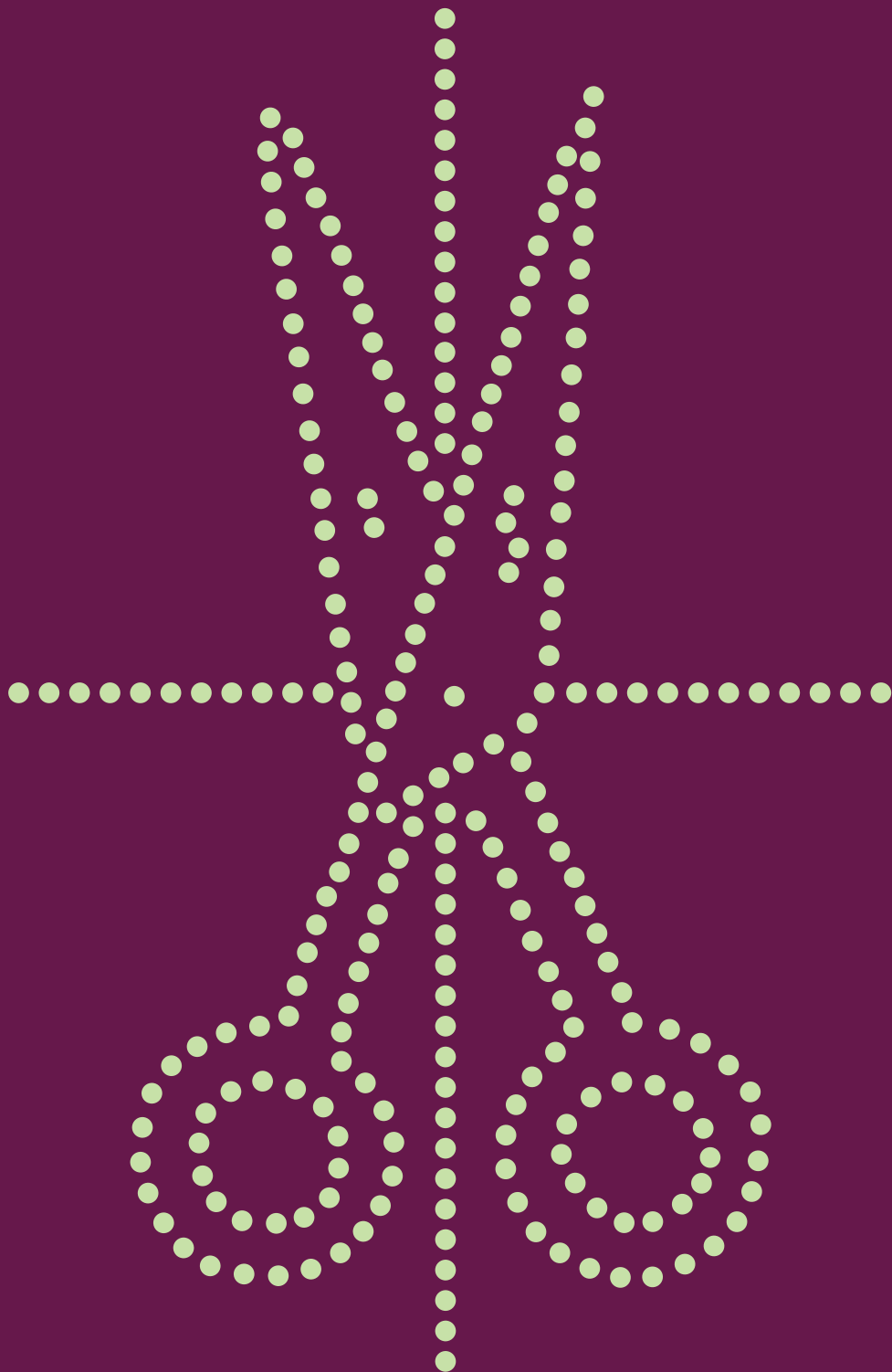
MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

Elle organise des ventes aux enchères publiques caractérisées par l'attribution d'un bien au plus offrant.

Elle peut également procéder à des ventes appelées de gré à gré conclues directement entre le vendeur et l'acheteur.

SUCCESSION ARTISTIQUE

La succession gère, fait respecter, valorise et développe l'œuvre de l'artiste à titre posthume.

chapitre

0 1

TU T'ORGANISERAS

ORGANISER SON TRAVAIL

PAGE
20

CRÉER SON IDENTITÉ VISUELLE

PAGE
26

ACHETER SON MATÉRIEL

PAGE
30

S'IMMATRICULER

PAGE
32

Cela pourra te paraître superflu mais utiliser les bons outils pour structurer ta carrière dès le début t'aidera à te développer par la suite. Ce chapitre est là pour t'aider à poser les fondations et tu n'y trouveras que du bon!

Organiser son travail

Ce n'est pas la partie qui t'enchantera le plus cependant tu apprendras vite que cette organisation constitue la colonne vertébrale de ton studio et après des années de pratique et plus d'une centaine d'œuvres à ton actif, elle te sera plus qu'utile.

GÉRER

SES ŒUVRES

Œuvre en dépôt ? Vendue ? À qui ? Quand ? Voici quelques logiciels en ligne qui permettront de t'y retrouver et de t'organiser pour gagner en efficacité.

TADASSISTANT

tada-agency.com

Notre préféré - aussi parce que c'est celui créé par Delphine ! Ce logiciel en français est l'un des outils, développé par l'agence TADA, qui te permet de gérer l'inventaire de tes œuvres, de tes contacts mais aussi l'envoi des documents clés de manière simplifiée et de les avoir à portée de main en cas de besoin !

TROPY

tropy.co

Basée à Paris et San Francisco, une équipe de concepteurs de sites Web, d'ingénieurs logiciels et de professionnels chevronnés du monde de l'art s'est attelée à la création d'un logiciel dédié aux galeries, collectionneurs, commissaires mais aussi aux artistes. En tant que jeune artiste tu peux bénéficier de deux ans gratuits en postulant à leur bourse !

ARTWORK ARCHIVE

artworkarchive.com

Logiciel américain, Artwork Archive permet d'inventorier tes œuvres de manière intuitive et efficace et comprend également tous les documents administratifs de gestion. Le plus : le blog riche en témoignages, recommandations et astuces d'artistes.

VBOOK

zoftware.net

vBook est une solution d'archivage construite sur Filemaker qui permet de cataloguer les œuvres, les contacts, les événements, la presse, la facturation et le tout à un prix très attractif : moins de 50 euros.

ARTMOI

artmoi.com

Solution de facilité pour commencer à organiser l'archivage de tes œuvres, la solution américaine Artmoi propose un logiciel en anglais avec une interface simple d'utilisation et gratuite pour les artistes.

ARTLOGIC

artlogic.net

Autre choix quand tu es plus avancé, Artlogic est un logiciel anglais qui a su faire ses preuves auprès des galeries, collectionneurs et de nombreux studios d'artistes. La solution propose aussi de gérer une base de contacts et la possibilité de créer des présentations pour montrer ton travail à de potentiels collectionneurs. Le service client est

GÉRER

SES CONTACTS

Dès les premières rencontres, tu dois commencer à te constituer une base de données pour pouvoir tenir informées les personnes intéressées par ton activité par email par exemple. La plupart des solutions de gestion d'œuvres permettent un suivi des contacts mais il existe aussi des outils indépendants.

GOOGLE CONTACTS

google.com/contacts

Solution toute simple de Google pour enregistrer ses contacts et ensuite faire des groupes à qui tu peux adresser des emails directement.

CAMCARD

camcard.com

Nous te conseillons vivement d'installer cette application magique sur ton téléphone qui te permettra de faire de la numérisation de cartes de visite un jeu d'enfants.

HIGH RISE

highrisehq.com

Highrise est un outil en anglais qui te permet de faire le suivi de chacune de tes conversations, de l'avancement de tes tâches et de mieux trier tes contacts pour réaliser un travail de prospection efficace.

« La
créativité
demande
du courage »

HENRI MATISSE

1. Choisir son régime juridique

La déclaration de ton activité est le premier pas vers la professionnalisation et te permettra de bien cadrer ton activité artistique. Voici une présentation des cinq possibilités pour t'éclairer. En fonction de la forme de ton projet, tu peux faire le choix de te salarier, de t'associer ou de vouloir protéger ton patrimoine personnel à travers une entité.

OPTION 1 – LA TRADITIONNELLE

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL (EI)

Plus de 70% des artistes font le choix de ce statut aussi appelé «indépendant» pour sa simplicité.

Simple par sa constitution (tu n'auras pas besoin d'effectuer toutes les formalités obligatoires prévues pour créer une société - un simple dossier est à déposer au centre de formalités des entreprises) mais aussi par sa gestion (pas de nécessité de se payer les services d'un comptable

ni l'obligation de publier les comptes de l'entreprise), tu es ainsi le seul maître à bord et peux jouir de toute l'autonomie et la liberté souhaitées.

Attention toutefois, l'activité étant exercée en ton nom propre, il n'y aucune distinction par principe entre ton patrimoine personnel et celui de ton activité ce qui peut exposer ce dernier à la responsabilité de tes dettes sur tes biens personnels.

OPTION 2

SALARIÉ

L'activité d'artiste se prête rarement au statut de salarié mais il existe des structures sous forme de coopératives qui te permettent de tester ton activité sans en gérer les formalités administratives et les coûts.

SMART *smartfr.fr*

Avec sa baseline «vous créez, nous gérons!», la coopérative belge SMart a de quoi séduire les artistes qui souhaitent développer leurs activités sans se soucier des à-côtés administratifs. Présents dans une dizaine de villes en France, c'est un bon tremplin permettant de se professionnaliser.

CLARA & CLARA BIS *cae-clara.fr*

Ces coopératives proposent un modèle d'activité d'artiste-salarié sous le statut de CDI pour débiter en toute tranquillité.

OPTION 3

ASSOCIATION

Cette forme de structure est appréciée des artistes souhaitant former un collectif. Pratique pour mutualiser le savoir-faire et les équipements techniques avec une gestion relativement souple. Il y a une info très riche sur le site du Ministère de l'éducation.

OPTION 4

SOCIÉTÉ (SARL, SAS OU SA)

Plus rare, ce choix correspond souvent à des projets d'envergure, nécessitant des investissements financiers importants. La société jouera alors le rôle d'écran et exercera l'activité sous son nom et en sera responsable.

OPTION 5

MICRO-ENTREPRENEUR

On parle souvent de micro-entreprise (anciennement auto-entreprise) pour les créatifs mais attention à ne se servir de ce statut que dans le cas d'une activité externe au régime des artistes-auteurs par exemple pour l'organisation d'événements, la régie ou le transport à titre non occasionnel.

Tu peux tout à fait avoir un double statut (auto-entrepreneur et artiste-auteur) et dans ce cas c'est la nature de tes activités qui détermine auprès de quels régimes sociaux tu dois cotiser.

Si une partie seulement de tes activités relève du régime des artistes-auteurs, tu dois cotiser auprès de l'Agessa ou de la Maison des Artistes à ce titre, mais tu continues de déclarer, sous ton statut d'auto-entrepreneur, les revenus issus de tes autres activités.

3. Choisir son régime social

POUR L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

1	TU ES UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL QUI FAIT	
	Peinture – Sculpture – Dessin – Illustration – Céramique – Gravure – Estampe – Lithographie – Tapisserie – Performance – Installation – Toute autre œuvre graphique et plastique	Photographie – Illustration de livres – Œuvres cinématographiques et audiovisuelles
2	TU DÉPENDS DE	
	LA MAISON DES ARTISTES	L'AGESSA
3	TU FERAS	

Au moment de la demande de ton numéro SIRET auprès du CFE de l'URSSAF, le formulaire te demandera de préciser ton organisme social de référence. Une fois ton numéro obtenu, le transfert de ton dossier s'effectuera automatiquement vers l'URSSAF du Limousin, chargé depuis le 1er janvier 2019 du recouvrement des cotisations sociales, et de la Maison des Artistes ou de l'AGESSA pour ton affiliation en tant qu'artiste-auteur.

*Pour en savoir plus, un seul site de référence :
www.artistes-auteurs.urssaf.fr*

LE CALENDRIER SOCIAL

Depuis la réforme du régime social des artistes-auteurs du 1er janvier 2019, les appels à cotisations et leur mode de calcul ont légèrement changé. Voici un calendrier pour t'aider à mieux t'y retrouver!

première année (1er JANVIER - 31 DÉCEMBRE)

1re vente, commande, etc.

Immatriculation auprès de la Maison des Artistes

deuxième année (1er JANVIER - 31 DÉCEMBRE)

Fin mars jusqu'au 30 avril	Étude du dossier	1 ^{er} juillet	15 juillet et 15 octobre
Déclaration annuelle de revenus et d'activités de la 1 ^{re} année	Attestation de dispense de précompte disponible	Calcul des cotisations à payer pour la 1 ^{re} année Détermination du statut d'assujetti ou affilié	Appels à cotisations n° 1/4 et 2/4 sur la 1 ^{re} année Délai d'un mois pour payer

troisième année (1er JANVIER - 31 DÉCEMBRE)

15 janvier	Fin mars jusqu'au 30 avril	15 avril
Appel à cotisations n° 3/4 sur la 1 ^{re} année Délai d'un mois pour payer	Déclaration annuelle de revenus et d'activités de la 2 ^e année	Appel à cotisations n° 4/4 sur la 1 ^{re} année Délai d'un mois pour payer
Étude du dossier	1 ^{er} juillet	15 juillet et 15 octobre
	Calcul des cotisations à payer pour la 2 ^e année Maintien du statut ou non	Appels à cotisations n° 1/4 et 2/4 sur la 2 ^e année Délai d'un mois pour payer

Lorsque tu dépasseras le seuil forfaitaire (voir p.198), tes revenus seront automatiquement communiqués à un organisme social, l'IRCEC pour que tu cotises deux fois par an (mai et octobre) au régime de retraite complémentaire obligatoire commun à tous les artistes-auteurs.

6

LES ÉMISSIONS RADIOS

À côté de tes lectures quotidiennes, prend quelques minutes pour t'intéresser aux nombreuses émissions radiophoniques qui ont vu le jour dans le but de démocratiser l'art et faire revivre anecdotes, œuvres majeures et mouvements artistiques.

L'ART EST LA MATIÈRE FRANCE CULTURE

franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere

Anciennement Les Regardeurs, tous les dimanches Jean de Loisy décrypte un chef d'œuvre artistique avec l'aide de son invité érudit (commissaire d'exposition, historien d'art, critique d'art, conservateur...).

BOOMERANG FRANCE INTER

franceinter.fr/emissions/boomerang

Rendez-vous culturel matinal assuré du lundi au vendredi par Augustin Trapenard qui y présente une actualité pop, pétillante et très poussée.

LES CARNETS DE LA CRÉATION FRANCE CULTURE

franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation

Aude Lavigne reçoit chaque soir des artistes et jeunes talents de toutes les disciplines artistiques pour une courte interview kaléidoscope de la scène culturelle actuelle.

LA DISPUTE FRANCE CULTURE

franceculture.fr/emissions/la-dispute

Tous les soirs pendant une heure, une pratique artistique est mise à l'honneur via une actualité culturelle piquante, commentée par Arnaud Laporte et trois critiques invités.

LA GRANDE GALERIE RADIO CLASSIQUE

radioclassique.fr/radio/emissions/grande-galerie-de-radio-classique

L'émission, assurée par Guy Boyer, te donne chaque vendredi des idées de sorties pour le weekend. Le directeur de la rédaction de Connaissance des Arts te présente toutes les expositions à visiter et galeries à découvrir. On suit volontiers ses conseils !

LA GRANDE TABLE FRANCE CULTURE

franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie

Pour t'ouvrir l'appétit, prend place à la table d'Olivia Gesbert, qui invite tous les jours artistes, cinéastes, plasticiens et écrivains pour parler de leurs pratiques artistiques et passions créatives, le tout avec un regard subjectif sur le monde qui les entoure.

chapitre

0 3

TU RENCONTRERAS

PARTICIPER À DES ÉVÈNEMENTS ET VERNISSAGES	PAGE 68
ALLER AUX FORUMS INCONTOURNABLES	PAGE 70
RÉSEAUTER SUR INTERNET	PAGE 71
SE PRÉSENTER À DES SPEED TALKING	PAGE 72
SE FÉDÉRER EN ASSOCIATION	PAGE 72
DÉVELOPPER SA CURIOSITÉ	PAGE 73
CONNAÎTRE LES MOMENTS CLÉS DU MARCHÉ	PAGE 74

S'il y a un chapitre sur lequel tu dois t'attarder, c'est celui-là que tu dois sélectionner. Une carrière artistique se construit à travers les rencontres et les opportunités provoquées. Il est fondamental de te rendre aux événements pour t'informer de ce qui se fait, construire le réseau de personnalités qui viendront te supporter et développer de nouvelles collaborations.

CONNAÎTRE LES MOMENTS CLÉS DU MARCHÉ DE L'ART

L'actualité du marché est divisée en deux périodes clés : le printemps et la rentrée. Lors de ces deux temps forts, les accrochages muséaux coïncident avec les sessions de ventes aux enchères, les foires internationales avec les festivals. En voici une sélection pour te repérer et d'ores et déjà réserver tes billets !

01 JANVIER

Art Genève
Art Stage Singapore
Outsider ArtFair NYC

02 FÉVRIER

Art Capital Paris
Art Up Lille
ARCO Madrid
Art Karlsruhe
Art Rotterdam
Zona Maco México

03 MARS

Art Paris Art Fair
Art Basel Hong Kong
Armory Show NYC
Art Dubai
Drawing Now Paris
Salon du dessin Paris
DDessin Paris
Independent NYC
Volta NYC Art Fair
Circulation(s) Paris

04 AVRIL

Art Brussels
YIA Brussels
Independent Brussels
ArtParisArtFair Paris
Art Cologne
Documenta

MAI

05

Frieze NYC
Salon de Montrouge
Photo London`
La Biennale di Venezia

1:54 NYC
Arco Lisboa

06 JUIN

Art Basel
Volta Basel
Masterpiece London

09 SEPTEMBRE

Beirut Art Fair
Docks Art Fair Lyon
Biennale de Lyon
Istanbul Biennial
Beyrouth ArtFair
Unseen
PhotoFair Amsterdam

07 JUILLET

Les rencontres d'Arles

10 OCTOBRE

Fiac Paris
Asia Now Paris
Art Elysées Paris
YIA Art Fair Paris
Salon d'Automne Paris
Nuit Blanche Paris
1:54 London
Frieze London

08 AOÛT

Paréidolie Marseille
Art-O-Rama Marseille

12 DÉCEMBRE

Art Basel Miami Beach
Salon des Beaux Arts Paris
Soon Paris
Galeristes Paris

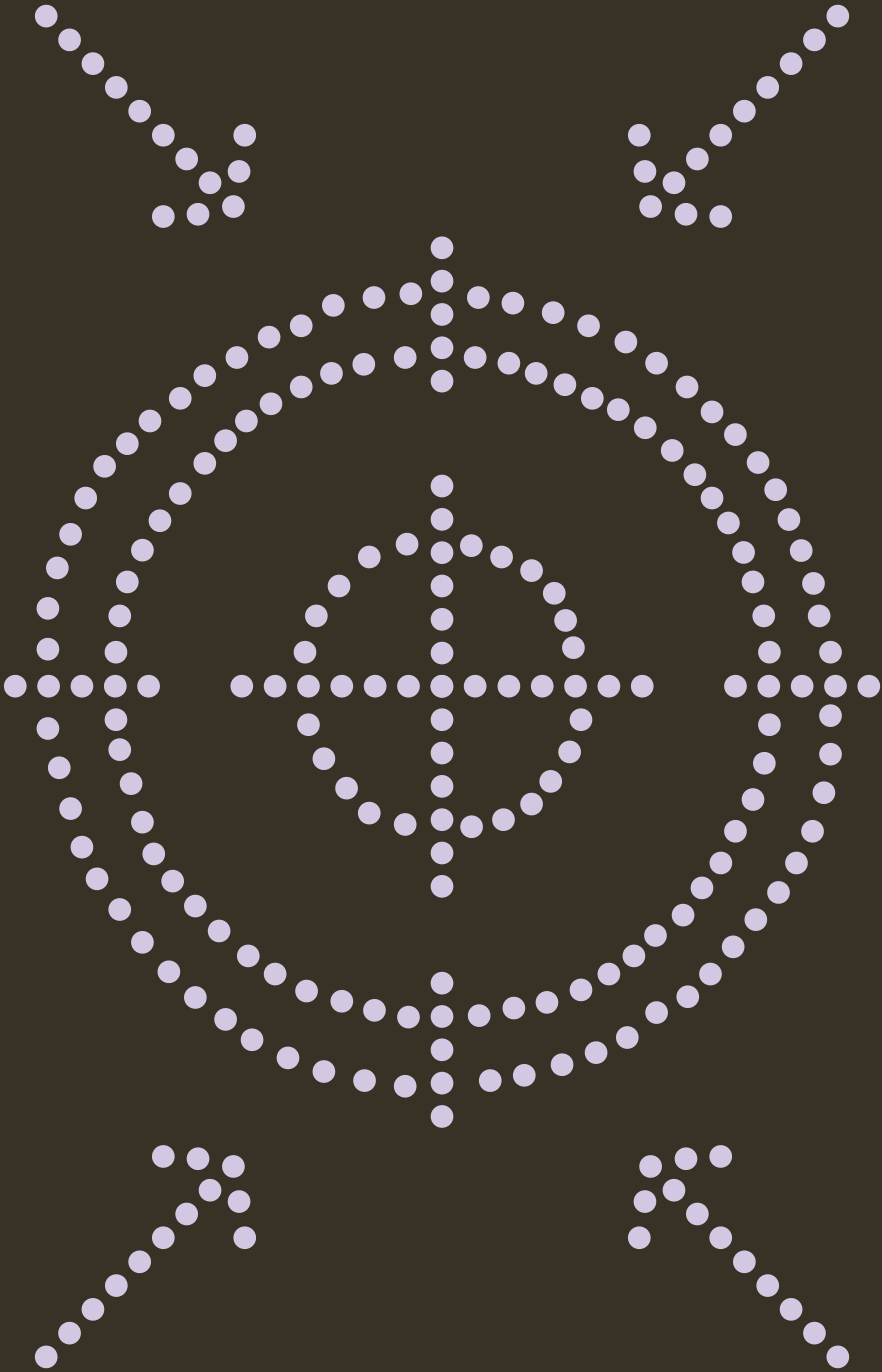
11 NOVEMBRE

Paris Photo
Akaa Paris
Artissima Turin
St-Art Strasbourg
Planche(s) Contact
Biennale de Paris

EN SAVOIR +

ART DIARY, THE WORLD'S ART DIRECTORY *lespressesdureel.com*

Chaque année ce mini-guide répertorie toutes les foires autour du monde. Un must have!

chapitre

0 4

TU COMMUNIQUERAS

CRÉER SON SITE INTERNET

PAGE
78

ENVOYER SA NEWSLETTER

PAGE
81

EXISTER SUR LES RÉSEAUX

PAGE
82

GÉRER SES RELATIONS AVEC LA PRESSE

PAGE
88

PUBLIER SON LIVRE D'ARTISTE

PAGE
89

Une fois ta production avancée, il est temps de diffuser le fruit de ton travail. Le chapitre qui va suivre t'aidera à débiter ou peaufiner ta communication pour rester en contact avec ton public.

Distributeurs exclusifs :

LA PETITE ÉTOILE

12 rue de l'Étoile, 75 017 Paris

margauxderhy@lapetiteetoile.fr

Avec le soutien de :

ISBN 978-2-9547960-4-8 Dépôt légal : septembre 2018

« LE BACKPACK DE L'ARTISTE », composé et mis en page à Paris, Saint-Ouen, Le Havre, Cape Town, Cassis, Itoshima, Massa et dans les trains et a été achevé d'imprimer en Europe en octobre 2018 pour la première édition papier puis en décembre 2019 pour cette édition numérique mise à jour.