

ICART Paris

61, rue Pierre Charron
75008 PARIS
01 53 76 88 00

ICART Bordeaux

8, parvis des Chartrons
33074 BORDEAUX
05 56 44 18 19

ICART LILLE

1 bis, rue Tenremonde
59000 LILLE
03 20 74 64 90

ICART Lyon

142, rue Dugesclin
69006 LYON
04 72 10 69 77

ICART New York

16W 61st Street
NY 10023 - USA
+1 212 261 1708

Laura SHAMBA

paris@icart.fr

Marine LE NOURS

bordeaux@icart.fr

Rajâa DOUICHI

lille@icart.fr

**Marie DE
LACAUSSADE**

lyon@icart.fr

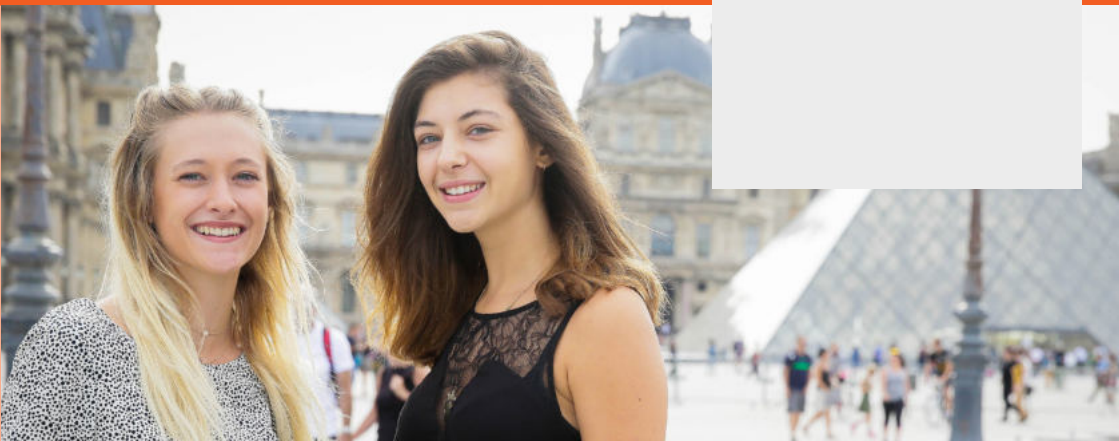
Patricia CHABAN

international@icart.fr

I | C | A | R | T

L'école du management
de la culture et du marché de l'art

GUIDE DES MÉTIERS

ART

- › Directeur de centre d'art / Fondation / Musée
- › Commissaire d'exposition / Curateur
- › Organisateur d'évènement culturel / Chef de projet culturel
- › Responsable de production
- › Responsable des collections / responsable des achats d'oeuvres
- › Directeur artistique
- › Régisseur d'œuvres
- › Galeriste
- › Courtier en art / conseiller en gestion de patrimoine artistique
/ art advisor / consultant
- › Antiquaire
- › Expert
- › Commissaire-priseur / Clerc de Commissaire-priseur
/ Responsable département maison de ventes
- › Organisateur de foire ou de salon d'art

DIRECTEUR de centre d'art / Fondation / Musée

Sous contrôle du conseil d'administration, le directeur assure la direction artistique et la direction générale de l'établissement. Ses missions s'articulent autour de 3 axes : projet artistique et culturel, gestion, communication.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Concevoir** un projet artistique et culturel
- › **Mettre en œuvre une programmation artistique** dynamique et cohérente
- › **Mettre en œuvre une politique de développement** des publics
- › **Inscrire ces actions dans les réseaux** (locaux, nationaux, internationaux)
- › **Assurer la gestion administrative et financière** du Centre
- › **Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Organisation, maîtrise de la communication et des éléments financiers
- ☒ Qualités en relations humaines et management

COMMISSAIRE d'exposition / Curateur

Le commissaire d'exposition conçoit et organise une exposition d'œuvres d'art (peinture, sculpture, design, etc).

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Choisir les œuvres** qu'il désire pour son exposition et **dresser une liste** de celles-ci en indiquant les endroits où elles se trouvent (musée, ville, pays)
- › **Prendre contact** avec les différents détenteurs des œuvres et **gérer le prêt** de ces œuvres ainsi que les transports.
- › **Rechercher un lieu** qui conviendra selon le type d'exposition à préparer (superficie adaptée, luminosité, agencement de l'espace...)
- › **Mettre en place un budget**
- › **Création du catalogue d'exposition**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☑ Connaissances théoriques poussées sur l'histoire de l'art
- ☑ Bonne connaissance du marché de l'art et bon relationnel avec les artistes
- ☑ Savoir travailler en équipe et négocier

ORGANISATEUR d'événement culturel / CHEF de projet culturel _

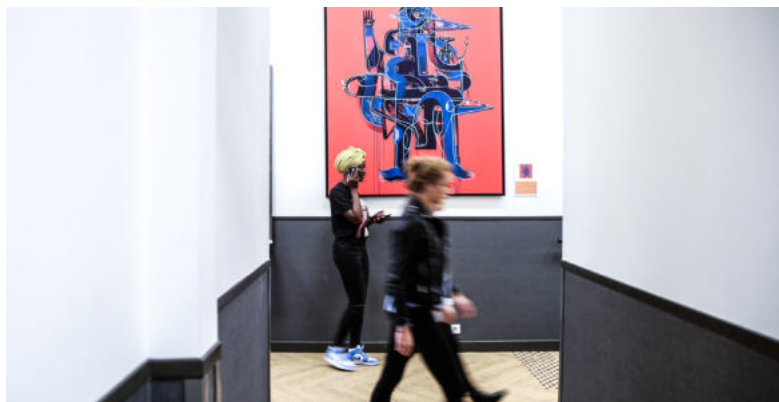
Le responsable de projets culturels programme des manifestations (concert, exposition, pièce de théâtre...) dont il suit la réalisation de A à Z au profit d'un musée, d'un centre d'art, d'un client via une agence.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › Selon la politique de la structure : **proposer des concerts, spectacles, expositions, festivals, conférences...** et suivre la réalisation du début à la fin
- › **Organiser aussi des actions de sensibilisation** en direction de publics ciblés (enfants, personnes âgées, étudiants, etc.)
- › **Mise en place d'un budget et veiller à ce qu'il soit respecté**, éventuellement trouver des financements : mécénat, subventions etc
- › **Promouvoir son évènement** grâce au plan de communication élaboré : flyers, plaquettes, newsletters etc et communiquer auprès des médias

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Sens de l'organisation infallible
- ☒ Savoir manager des équipes
- ☒ Communiquer
- ☒ Être doté d'une culture générale et artistique

RESPONSABLE de production

Il assure le suivi des moyens de production, moyens matériels humains, techniques ainsi que financiers. Il suit les projets selon un planning préalablement établi par ses soins et est garant du bon déroulement du projet.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Planification du projet**
- › **Gestion** administrative, juridique et financière
- › **Coordination** des moyens logistiques et techniques
- › **Management des équipes** administratives et techniques

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Très bonnes connaissances techniques
- ✓ Qualités humaines
- ✓ Aptitudes à gérer une équipe, des prestataires, et à négocier

RESPONSABLE des collections / RESPONSABLE des achats d'œuvres

Le chargé de collections muséales contribue à conserver, valoriser et mettre à la disposition du public des collections d'objets ou de spécimens dans un but de recherche et/ou de diffusion.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Constituer, conserver et gérer** une collection d'objets ou de spécimens
- › **Proposer une politique d'accroissement de la collection**
- › **Gérer les moyens techniques, financiers et les ressources humaines** alloués au service
- › **Tenir à jour les catalogues**
- › **Déterminer et mettre en œuvre les systèmes de gestion et d'information** adaptés à la collection d'objets ou de spécimens
- › **Conseiller et orienter** pour une consultation; **former** pour accéder aux collections et aux informations associées

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Connaissances des méthodes et techniques de gestion de la collection et législation sur les objets
- ✓ Connaissance des normes de conservation
- ✓ Connaissance des logiciels de gestion des collections
- ✓ Maîtrise de différentes langues

DIRECTEUR artistique

Il est le responsable de l'aspect visuel et artistique d'une publication ou d'un projet multimédia, d'une campagne de publicité, d'une production cinématographique (dans le monde anglophone) ou audiovisuelle.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Choix des œuvres et élaboration d'un projet artistique pertinent**
- › **Suivi de la production des œuvres artistiques choisies** (si structure culturelle de production)
- › **Pilotage de la programmation** des œuvres artistiques choisies (si structure culturelle de diffusion)
- › **Communication et promotion** de l'offre artistique de la structure culturelle

QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Maîtrise des différents domaines artistiques, des processus créatifs et des exigences liées à la dimension culturelle
- ✓ Connaissance fine des publics et de leurs pratiques culturelles
- ✓ Excellente connaissance des structures, artistes et évolutions du secteur culturel ciblé par l'établissement : cinéma, musique, spectacle vivant, etc.
- ✓ Maîtrise des étapes techniques de production d'une œuvre et/ou d'un spectacle (mise en scène, son, lumière, etc.)
- ✓ Connaissance des dispositifs de financement et de la législation

RÉGISSEUR d'œuvres

Il gère l'organisation matérielle de tout mouvement d'œuvres, du transport au stockage.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Gérer l'organisation matérielle** de tout mouvement d'œuvres, du transport au stockage
- › **Obtenir les autorisations douanières** quand les pièces doivent partir à l'étranger
- › **Souscrire les contrats d'assurance**, vérifier leur bonne protection lors de l'emballage...

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Avoir des connaissances sur le marché de l'art
- ☒ Connaître la réglementation juridique et fiscale, la réglementation transport
- ☒ Connaître l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique (fournisseurs, transporteurs, plateformes logistiques) et des relations contractuelles avec ces acteurs
- ☒ Connaître les procédures régissant le déplacement des œuvres

GALERISTE

Directeur d'une galerie d'art ancien ou contemporain, le galeriste s'occupe du choix des artistes, de préparer les expositions, d'organiser les vernissages et de vendre les œuvres. Sans cesse à l'affût de nouveautés, il assure les relations avec la clientèle. Il conseille également les artistes dont il vend les œuvres.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Préparer les événements et assurer la promotion de la galerie**
- › **Organiser les expositions et foires**
- › **Préparer les vernissages**
- › **Réaliser des communiqués de presse** et parfois des catalogues
- › **Mettre en ligne les œuvres** (prise de photos, réalisation des descriptifs...)
- › **Assurer la gestion quotidienne de la galerie**
- › **Assurer le standard téléphonique**, la gestion des messages, du courrier, de l'agenda et des déplacements
- › **Mettre à jour la documentation**
- › **Participer à la vente des œuvres**
- › **Accueillir et orienter les clients et visiteurs**
- › **Renseigner une clientèle exigeante et éclectique**
- › **Vendre les œuvres**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Excellente maîtrise de l'histoire de l'art et de son marché
- ☒ Bon relationnel
- ☒ Aimer la négociation

COURTIER en art / Conseiller en gestion de patrimoine artistique / Art Advisor / Consultant

La principale mission d'un courtier est de conseiller ses clients pour que ceux-ci prennent les meilleures décisions possible pour faire des bénéfices sur un marché déterminé.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Aider ses clients** à prendre les bonnes décisions en analysant leurs besoins
- › **Défendre les intérêts des clients et les conseiller**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Connaissances théoriques poussées sur l'histoire de l'art
- ✓ Sens du commerce et de la négociation

ANTIQUAIRE

Plus qu'un vendeur d'objets anciens, l'antiquaire est un véritable connaisseur en histoire de l'art. Pour trouver les plus belles pièces, il prospecte dans les salles des ventes, les expositions, les brocantes... et chine même chez les particuliers. Il les revend ensuite dans sa boutique contrairement au marchand d'art qui lui exercera au sein des boutiques d'antiquités, des brocantes et des galeries d'art.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Rechercher les objets anciens**
- › **Estimer et authentifier ces objets**
- › **Restaurer lui-même ou faire restaurer**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Excellente connaissance de l'histoire du marché de l'art et des styles
- ✓ Notions en commerce et gestion, curiosité et très bon relationnel

EXPERT

L'expert en oeuvres d'art est chargé de déterminer l'authenticité d'une oeuvre, de l'estimer et de la dater. Il réalise des expertises au moyen, notamment, de catalogues et d'ouvrages de référence, afin de pouvoir estimer le prix de l'oeuvre.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Connaître le marché de l'art**, se tenir au courant des ventes
- › **Identifier les différents styles**, courants, époques, etc
- › **Établir un diagnostic et déterminer la valeur d'un objet**, d'un meuble
- › **Se documenter** à propos d'une oeuvre, d'un artiste, d'un mouvement artistique
- › **Donner un avis objectif**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Posséder de très bonnes connaissances en histoire de l'art et en droit, le marché de l'art et ses différents courants
- ✓ Avoir des notions de gestion
- ✓ Être curieux, rigoureux et discret

ORGANISATEUR de foire ou de salon d'art

Il est en charge de l'organisation complète d'un salon ou d'une foire d'art.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Réunir des acteurs du marché de l'art** (galeristes, artistes, collectionneurs, directeurs de musées, etc.), nationaux ou internationaux, à l'occasion d'une manifestation artistique
- › **Trouver le lieu** de l'évènement
- › **Trouver des prestataires** : stands, déco, transports, hôtesse d'accueil...
- › **Faire la promotion** de l'évènement

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Excellente maîtrise de l'organisation
- ✓ Sens du travail en équipe, management, négociation

COMMISSAIRE-priseur* / CLERC de commissaire-priseur / RESPONSABLE département maison de ventes _____

Avant de prononcer une célèbre formule, le commissaire-priseur inventorie les objets qui lui sont soumis, organise les ventes et dirige les enchères. Son clerc l'assistera dans toutes ses tâches et aura en plus la responsabilité de la rédaction des actes et documents juridiques. Il est l'appui juridique du commissaire-priseur.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Inventorier et expertiser** afin de donner un prix de départ
- › **Organiser** les ventes aux enchères
- › **Faire monter les enchères**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Excellentes connaissances des arts, maîtriser le droit
- ☒ Aisance relationnelle et en public

CINÉMA

- › Responsable du mécénat et des partenariats
- › Responsable de diffusion audiovisuelle / cinéma

RESPONSABLE du mécénat et des partenariats

Soutenir et promouvoir, financièrement ou qualitativement une cause, un art ou une institution dans le but d'œuvrer pour l'intérêt général.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Choisir les projets à soutenir**
en évaluant les intérêts pour l'entreprise ou l'institution
- › **Définir la stratégie de collecte de fonds** auprès d'une cible d'entreprises
- › **Réaliser les rendez-vous et les analyser**
- › **Accompagner et suivre la relation avec l'entreprise/ le mécène**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Conviction et investissement personnel dans la cause soutenue
- ✓ Grande capacité relationnelle d'écoute et d'empathie
- ✓ Force de persuasion et de négociation

RESPONSABLE de diffusion / Cinéma

Les distributeurs se chargent de commercialiser un film et d'en faire la publicité par des moyens divers (affiches, interviews télévisées, etc.).

PRINCIPALES MISSIONS :

Le rôle du distributeur comporte trois facettes inséparables :

- › **Une facette financière** (achat de droit, duplication de copies)
- › **Une facette promotionnelle** (établissement d'un plan-média et de partenariats, opérations de relations-presse)
- › **Une facette de programmation** (négociation avec les exploitants, c'est-à-dire les salles de cinéma)

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Bon relationnel et aisance en négociation
- ✓ Bonne connaissance du cinéma

MUSIQUE

- › Editeur musical
- › Tourneur/ Diffuseur
- › Régisseur général

EDITEUR musical

L'édition musicale est un travail qui consiste à acquérir, administrer, commercialiser et promouvoir des œuvres musicales.

PRINCIPALES MISSIONS :

L'éditeur de musique est responsable de :

- › **L'acquisition contractuelle des droits d'auteur**
- › **L'administration et l'enregistrement de leur propriété**
- › **L'émission de licences**
- › **L'enregistrement des œuvres auprès des sociétés de gestion des droits** telles que la SOCAN, le CMRRA ou la SODRAQ, pour garantir leurs revenus et la distribution des redevances de droits de reproduction aux auteurs et leur rémunération pour toute utilisation de leur catalogue, tant au pays qu'à l'étranger

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

Connaissances et contacts pour promouvoir une œuvre

TOURNEUR / Diffuseur

Il organise, vend et gère les tournées d'un artiste, d'un groupe de musique ou d'une troupe de théâtre, en France et à l'étranger. Il est chargé de la rentabilité des spectacles.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Convaincre** les programmeurs de salles ou de festivals d'acheter le concert ou le spectacle d'un artiste.
- › **Choisir les artistes et les groupes** selon l'orientation de son catalogue
- › **Adresser les CD, DVD, fichiers numériques et dossiers de presse aux programmeurs de spectacles et concerts et les relance par téléphone**
- › **Gérer le budget** et fait les fiches de paye de son équipe
- › **Faire aussi de la promotion** autour des produits de l'artiste

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

Connaissances des réseaux de diffusion et bon carnet d'adresse

Avoir un très bon relationnel

RÉGISSEUR GÉNÉRAL

La régie générale joue un rôle essentiel sur un plateau car elle gère toute l'organisation. Le régisseur général veille au confort de chacun et règle tous les problèmes techniques.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Analyser et comprendre** le projet artistique et son environnement
- › **Participer aux repérages et évaluer la faisabilité** du projet dans les lieux
- › **Rechercher les décors**
- › **Anticiper les démarches administratives** (autorisations de tournage, normes de sécurité)
- › **Aménager les lieux de tournage** (stationnement, blocage des rues...)
- › **Gérer les moyens techniques et budgétaires** (achat/location de matériel, conformité des équipements, mise en place)
- › **Encadrer les équipes techniques** (recrutement, suivi)
- › **Ordonnancer les plannings** (transport, hébergement, restauration)
- › **Régler les problèmes d'intendance**
- › **Gérer les imprévus** matériels et logistiques au quotidien

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- Connaissances techniques
- Management d'équipe
- Calme et diplomatie, disponibilité

MUSIQUE

- › Directeur / Administrateur de théâtre ou de salle de spectacle
- › Directeur / Administrateur de compagnie
- › Programmateurs de spectacle
- › Responsable de commercialisation de spectacle / concert
- › Directeur de la promotion culturelle
- › Organisateur de festival
- › Responsable du développement des publics

DIRECTEUR / ADMINISTRATEUR de théâtre ou de salle de spectacle _____

Le directeur de salle de spectacle a la responsabilité administrative et financière de son établissement. Il donnera aussi son projet artistique pour l'établissement qu'il dirige.

PRINCIPALES MISSIONS :

Organisateur d'événements, le directeur de salle de spectacle a une double casquette :

- › **Artistique** : définir, proposer et mettre en œuvre le projet artistique
- › **Administrative** lorsqu'il gère des budgets de production, de travaux internes, manage des équipes (administratif, techniques, hôtesse d'accueil) négocie des contrats d'artistes ou avec les boîtes de production

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ✓ Aimer l'art et le spectacle vivant, aimer les artistes et les comprendre
- ✓ Maîtrise de la communication et des éléments financiers
- ✓ Qualités en relations humaines et management

DIRECTEUR / ADMINISTRATEUR de compagnie

Gestion économique, financière, du personnel... rien n'échappe à l'administrateur de spectacle. Il intègre les données administratives et budgétaires aux éléments artistiques afin qu'un spectacle voit le jour.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Gestion financière** : il est le garant des comptes et des budgets de la compagnie : il assure la comptabilité courante et demande les subventions.
- › **Gestion administrative** : suivi des courriers, contrats avec les comédiens et les salles qui accueillent la compagnie
- › **Gestion du personnel** : contrats avec les comédiens, fiches de salaires, déclarations sociales, gestion des plannings et coordination des équipes.
- › **Prêter main forte** pendant les tournées, l'administrateur peut accompagner les spectacles en région

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Aimer le spectacle vivant, les artistes, les chiffres
- ☒ Il doit être également organisé et réactif

PROGRAMMATEUR de spectacle

Il peut être le relais du directeur de salle de spectacle et gère exclusivement la programmation artistique. C'est lui qui décidera de recevoir tel ou tel artiste dans son établissement ou pour son festival.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Met en oeuvre et supervise** la production de spectacles
- › **Assure la gestion budgétaire, administrative et l'encadrement** du personnel d'une production, d'une compagnie ou d'un lieu de spectacle
- › **Peut définir et mettre en oeuvre le projet artistique** d'un établissement (théâtre, orchestre, cirque, ...)

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Très bonnes connaissances techniques et budgétaires du spectacle vivant
- ☒ Bonne connaissance de l'écosystème défini par le lieu qu'il représente

RESPONSABLE de commercialisation de spectacle / Concert

Le responsable billetterie joue un rôle fondamental dans la vie économique d'un événement culturel ou d'une structure de spectacle. Il veille à la commercialisation des événements, à la gestion des ventes et du public.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Proposer** aux théâtres et aux producteurs de spectacles, **la gestion de leur billetterie**
- › **Etude de positionnement du spectacle**
- › **Stratégie commerciale**
- › **Mise en vente sur les différents réseaux**
- › **Optimisation et animation des ventes**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Connaître l'environnement de la production de spectacle
- ☒ Avoir l'expérience de la gestion de budget de production
- ☒ Connaître les attentes du public

DIRECTEUR de la promotion culturelle

La Direction de la Promotion Artistique et Culturelle a pour mission essentielle la recherche culturelle, la promotion, la réglementation, le contrôle et le suivi des activités artistiques.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Mettre en oeuvre et évaluer** la politique culturelle
- › **Impulser, coordonner et piloter** les projets culturels
- › **Contribuer à la réflexion** sur les orientations et les projets culturels
- › **Élaborer et suivre le budget culturel**, les dossiers de subventions ou les recherches de financement
- › **Développer des partenariats** avec les acteurs culturels

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Bonnes connaissances du milieu culturel et des réseaux institutionnels
- ☒ Capacité à concevoir et à conduire des projets
- ☒ Sens du dialogue et de la concertation
- ☒ Compétences en matière de gestion budgétaire
- ☒ Capacité à favoriser la communication externe et interne des étapes techniques de production d'une œuvre et/ou d'un spectacle (mise en scène, son, lumière, etc.)
- ☒ Connaissance des dispositifs de financement et de la législation

ORGANISATEUR de festival

Il gère l'organisation artistique, matérielle et financière du festival.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Gérer la partie budgétaire** du festival et **répartir les postes** en fonction du budget disponible
- › **Trouver un lieu, des prestataires**
- › **Programmer les artistes**
- › **Assurer la promotion de l'évènement** via une communication visuelle, graphique et numérique
- › **Accueillir les artistes et les publics** pendant le ou les jours J

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Aimer les artistes et l'art
- ☒ Sens de l'organisation infallible
- ☒ Sens du relationnel et du management

RESPONSABLE du développement des publics

Son rôle est de mettre en place des actions et des études permettant de connaître et d'élargir les publics, proposer des prestations et des produits valorisant l'établissement et ses collections et favorisant la transmission des connaissances.

PRINCIPALES MISSIONS :

- › **Contacts avec les établissements scolaires et différents partenaires** (associations culturelles et d'éducation populaire, comités d'entreprise, associations de handicapés, tours-opérateurs) pour élargir la fréquentation de l'établissement
- › **Vente de billets** à distance et par les circuits de distribution
- › **Organisation et réalisation d'ateliers**, de visites-conférences, d'animation, de spectacles, d'événements pour renouveler et fidéliser le public
- › **Mise en oeuvre d'opérations de recherche de partenariat et de mécénat**
- › **Mise à disposition de produits éditoriaux** (ouvrages, brochures, supports audiovisuels) et de produits dérivés
- › **Suivi et exploitation d'études sur les publics**

LES QUALITÉS / COMPÉTENCES REQUISES

- ☒ Connaissance des publics et de leurs attentes
- ☒ Aimer le contact avec des intervenants très divers
- ☒ Organiser et maîtriser les délais
- ☒ Réagir dans l'urgence selon les événements
- ☒ Convaincre et dialoguer

