

AMYLEE.FR LE MAGAZINE DE L'ARTISTE ENTREPRENEUR

ETRE ARTISTE PEINTRE

les coulisses d'un métier extraordinaire

EDITION NUMERIQUE

Amylee Paris Préface de **Gwenn Seemel**

ETRE ARTISTE PEINTRE

Les coulisses d'un métier extraordinaire

Collection d'articles 2009-2018

Mise à jour septembre 2019

Londres, septembre 2018

Une fleur, un blog, un livre...

« Comme la toute jeune fleur qui se déploie face au soleil, ce livre blanc m'invite à remercier **Céline Camoun** de <u>yeswecards.com</u> ma rosée du matin qui a illuminé mon chemin, **Frédéric Canevet** de <u>conseilsmarketing.com</u> qui m'a donné le terreau nécessaire, <u>Gilles Thouvenin - The ManagUer</u> pour tout son amour bienveillant, <u>Gwenn Seemel</u> pour sa magnifique préface qui présente ce tout premier ouvrage et bien évidemment **mes chers lecteurs, mes adorables abonnés** qui me suivent sur amylee.fr depuis 2009 et dont certains demandaient ardemment la création de cet opus depuis bientôt 2 ans. »

Mentions légales

Tout droit de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tout pays. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation publique. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement des auteurs ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle

© 2019 Amylee Paris – Livre numérique mis en ligne - septembre 2019, France

Les marques, images ou personnes citées dans le présent ouvrage restent entièrement la propriété de leurs détenteurs. Si vous apparaissez et que vous souhaitez modifier ou retirer une information, envoyez une simple demande par email à contact@amylee.fr

DU MEME AUTEUR

GUIDES A TELECHARGER

* * * * *

OPTIMISER son Instagram d'artiste,

septembre 2019,

148 pages

[En savoir plus ici]

* * * * *

Les 100 idées pour publier efficacement sur son Instagram d'artiste,

Extrait de l'ouvrage « OPTIMISER son Instagram d'artiste »,

septembre 2019

12 pages

[Téléchargeable ici]

PREFACE PAR GWENN SEEMEL

« "L'artiste qui dure, c'est celui qui ne s'arrête jamais de commencer." C'est Amylee qui le dit et elle a raison. À la fois la beauté et la terreur d'une carrière artistique, la nécessité de sans cesse « re-débuter » est peut-être l'aspect le moins compris de ce métier. Avec chaque toile vierge et chaque nouvelle initiative de marketing, l'artiste doit s'avérer novice et se montrer prêt·e à écouter son cœur et son public avec une ouverture d'esprit qui n'est pas facile à maintenir.

J'ai le plaisir de compter Amylee parmi mes amies, même si nous nous sommes rencontrées qu'une seule fois en personne. Je passais par Paris en revenant d'une conférence en Suisse et elle vivait dans la Ville Lumière à ce moment-là. Après deux heures de conversation, je savais que j'avais trouvé une compagne sur cet étrange chemin qui redémarre avec chaque pas. J'avais une meilleure idée de ce que c'est d'être artiste français, des infos précieuses pour une artiste franco-américaine qui n'a pas habité en France en tant qu'adulte. Et encore, plus important, j'ai compris que, même si les détails diffèrent, partout dans le monde, l'artiste indépendant a besoin d'une certaine souplesse pour avancer avec sa ténacité prodigieuse.

Au fil des années, nos conversations transatlantiques m'ont nourri. Quand je me sens écrasée par les difficultés de ce métier, Amylee me rappelle que ce que nous faisons est difficile mais digne de l'effort. Elle apporte une lumière chaleureuse qui me fait voir tout ce que j'ai déjà accompli et me donne envie de commencer encore une fois. Où que vous vous trouviez dans votre carrière, je suis certaine que ce livre fera de même pour vous. »

Photo: Molly Ross

Artiste peintre franco-américaine basée aux États-Unis, **Gween Seemel** vit de son art depuis 2003. Portraitiste, féministe et défenseur de la culture libre, l'artiste possède à son actif plusieurs conférences portant sur la Créativité, notamment celle en 2014 du TEDxGeneva. Elle a rédigé de nombreux écrits et livres, sa carrière est citée à titre d'exemple dans l'ouvrage « *How to Sell Your Art Online* » de l'auteur américain Cory Huff.

Artiste peintre à suivre sur : gwennseemel.com et youtube.com/gwennpaints

SOMMAIRE

ETRE ARTISTE PEINTRE

Les coulisses d'un métier extraordinaire

I.	L	'ARTISTE AMATEUR	. 77
	A.	Un artiste amateur, définition	11
	В.	Tant qu'il n'est pas déclaré, l'artiste amateur	12
	C.	L'artiste amateur devient professionnel dès qu'il	12
	D.	L'artiste «non-déclaré» vend à ses risques car il	13
	E.	Deux types d'artistes "amateurs"	13
	F.	L'artiste peintre et ses obligations	. 14
	G.	Suggestions à lire	. 14
II.	L	'ARTISTE AUTODIDACTE	.15
	A.	Le Profil de l'artiste autodidacte	15
	В.	Où se forme l'artiste autodidacte ?	16
	C.	Le processus d'apprentissage	17
	D.	Son parcours artistique	. 18
III.		L'ARTISTE PROFESSIONNEL	19
	A.	Les compétences	19
	В.	La création	,22
	C.	La formation	.22
	D.	Le salaire	.23
/\	/ .	DEVELOPPEMENT PERSONNEL	24
V	. 8	PROFILS D'ARTISTE	25
	A.	Les grands maîtres	.25
	В.	Les artistes diva	.26

C.	Les artistes célèbres	26
D.	Les artistes connus	27
E.	Les artistes émergents	27
F.	Les artistes amateurs	28
G.	Les artistes étudiants	28
н.	L'éveil artistique	29
VI.	DEVELOPPEMENT PERSONNEL	31
VII.	QUITTER L'IMITATION POUR LA CREATION	36
A.	La créativité : définition	36
B. 1. 2 3	. Se nourrir en côtoyant les autres . Développer la pensée divergente	38 38 40
VIII.	L'EFFET WAOUH!	41
A.	Pourquoi les artistes ou les créateurs recherchent-ils tous ce Waouh	? 41
В.	L'Effet Waouh doit s'appuyer fortement sur	42
IX.	DEVELOPPEMENT PERSONNEL	44
X. E	DEVENIR ARTISTE PEINTRE A SON COMPTE	51
A.	En cultivant un savoir-faire	51
В.	En façonnant un savoir-être	52
C.	En sachant manager	52
D.	En faisant preuve de bon sens	53
E.	En S'adaptant au changement	53
F.	En construisant un réseau	54
G.	En assimilant la critique	54
XI.	AU SECOURS, JE SUIS ARTISTE!	<i>55</i>
A.	La Maison Des Artistes - MDA	55
В.	La réforme de 2019	56
C.	Les modifications du statut en 2019	57
D.	En vidéo, c'est plus facile à comprendre	58
XII.	BIBLIOGRAPHIE	60
YIII	CONCLUSION	61

AVANT PROPOS DE L'ARTISTE

Comment ce livre peut vous rendre service?

Le présent livre, par son enseignement, **ses définitions** claires, **ses réponses précises** et ses **exemples** (*extraits de mes articles publiés depuis 2009 sur le blog <u>amylee.fr</u>) tente de faire changer les mentalités et de prouver qu'être artiste peintre peut être un véritable métier.*

Si vous lisez les pages de cet ouvrage ainsi que **les autres livres** actuellement parus – voir page 5 - et si vous en appliquez les enseignements, vous constaterez une nette amélioration dans votre parcours professionnel artistique. La présentation des coulisses du métier vous permettra de modifier radicalement vos conditions de travail et de maîtriser pleinement les événements et les projets. Au fil du temps, vous deviendrez une personne plus confiante et un·e artiste plus inspiré·e.

Si j'affirme avec certitude que l'application de ces articles donnent de tels résultats, c'est parce que moi-même, j'ai pu le constater au cours de mon parcours personnel. Si aujourd'hui je témoigne, c'est pour répondre aux lecteurs et abonnés d'amylee.fr qui m'ont encouragé à réunir mes articles dans ce livre afin d'en faciliter la lecture et l'étude.

Les artistes de la génération actuelle ne travaillent plus comme ceux des générations passées. L'artiste maudit est d'un autre temps! La profession a évolué, de nouvelles responsabilités sont apparues, une visibilité par de nouveaux moyens de communication est accessible et surtout l'opportunité d'allier travail et plaisir en facilite la réussite.

Je vous souhaite une très bonne lecture

« Ce que vous serez demain

est le résultat des choix d'aujourd'hui!»

AMYLEE PARIS

Présentation de l'auteure

En plus d'être une artiste peintre professionnelle représentée en galeries d'art en Angleterre, en Autriche, à New York et Barcelone, Amylee est une consultante active pour les plus grandes marques artistiques et la responsable éditoriale du magazine de l'artiste entrepreneur amylee.fr.

Ce magazine regroupe de précieux conseils sur le métier d'artiste peintre, des articles en accès libre, des **rendez-**

vous en ligne personnalisés, des guides à télécharger et **des webinaires** afin d'accompagner les artistes aspirants en recherche de réponses et d'orientations pour transformer leur passion en métier.

Après avoir vécu à Nîmes, Toulouse, Paris et Londres, Amylee travaille et vit maintenant au cœur de la France.

Retrouvez toute l'actualité de l'artiste peintre Amylee Paris

portfolio: <u>amylee.paris</u>

magazine: amylee.fr

<u>Instagram</u> - <u>Twitter</u> - <u>Facebook</u> @AmyleeParis

I. L'ARTISTE AMATEUR

L'artiste amateur, terme fréquemment entendu et utilisé est souvent mal compris tant par le public que par l'artiste amateur lui-même.

- Qu'est-ce qu'un artiste amateur?
- Quel est son statut officiel?
- Quelles sont ses obligations?

Dans l'article suivant, je vous en donne la définition officielle. Je pense qu'il est utile de **faire le point** sur les règles administratives qui **gèrent et protègent le métier d'artiste peintre.**

A. Un artiste amateur, définition

- a du **goût pour une forme d'art** qu'il apprécie, recherche et en possède une certaine connaissance.
- se livre à **une activité loisir**, plaisir, passion, privée en dehors de son cadre professionnel.
- s'engage dans la création plastique (graphisme, dessin, peinture, sculpture, photographie, gravure, céramique, vidéo, performance artistique, etc...) sans but d'en tirer profit, ni d'arrondir ses fins de mois.
- ne possède aucun engagement professionnel, ni acte de ventes, ni obligation sociale et fiscale.

B. Tant qu'il n'est pas déclaré, l'artiste amateur

- ne peut pas faire acte de commerce (hormis pour la lère vente qui permet de se déclarer et d'entrer dans le circuit légalement).
- n'est pas affilié en France à la <u>Maison Des Artistes</u> (ou MDA pour les intimes).
- ne touche aucune commission sur ses œuvres.
- n'expose pas dans des espaces commerciaux qui proposent le dépôt vente (galeries, showrooms, boutiques, salons, etc...) sauf si l'artiste se déclare à la première vente effectuée.
- doit être vigilant avec les réseaux sociaux et le web, car quiconque, non affilié et non déclaré est facilement repérable.

C. L'artiste amateur devient professionnel dès qu'il

- retire le moindre revenu d'une activité (graphiste, plasticien, peintre, sculpteur, graveur, céramiste, vidéaste, dessinateur, performeur, etc...), même si cette activité est exercée en parallèle d'une autre activité (salarié, profession libérale, retraité).
- a besoin de s'identifier et de déclarer son activité à l'URSSAF via ce lien <u>CFE URSSAF</u> pour l'obtention d'un numéro de SIRET français.

D. L'artiste «non-déclaré» vend à ses risques car il

- est considéré comme pratiquant un exercice dissimulé d'acte de commerce.
- **risque des poursuites judiciaires** à vouloir contourner le fisc et l'URSSAF.
- peut toujours passer outre en prenant de gros risques mais il a des chances de devoir faire face à un redressement fiscal.
- se façonne une **réputation d'artiste « non réglo »** et entre artistes on ne se fait pas de cadeaux.
- plonge dans l'illégalité les collaborateurs (galeries, collectionneurs, etc...) qui demandent des factures.

E. Deux types d'artistes "amateurs"

- **NE PAS CONFONDRE** les artistes qui débutent et qui ne connaissent rien des démarches ou des réglementations à suivre. Peu à peu, ils en viennent à intégrer le système et à s'enregistrer.
- **NE PAS CONFONDRE** les artistes qui pratiquent la peinture et la vente régulièrement sans jamais intégrer le système. Ces derniers trahissent alors la profession en s'installant illégalement sur des cimaises à la place d'artistes déclarés.

A NOTER >

La rivalité existe, la jalousie aussi et un certain sentiment d'injustice peut pousser certains artistes professionnels à dénoncer des exposants ou des vendeurs de tableaux non déclarés. Sachez-le!

F. L'artiste peintre et ses obligations

En France, toute personne qui désire présenter et commercialiser sa création artistique dans les domaines des arts graphiques ou plastiques (dessin, peinture, gravure, sculpture, céramique, etc...) doit obligatoirement se déclarer en vertu des lois sociales (art. L-382-1 du CSS) et fiscales (art. 1460-2°, art. 102 ter & art. 92 - DB 5 G-11 du CGI) afin d'être reconnu administrativement et cela dès le premier euro perçu.

Même si cette personne exerce une activité qu'elle soit salariée et/ou indépendante libérale, artisanale commerciale, agricole, ou retraité du secteur public ou privé, L'INSCRIPTION SOCIALE ET FISCALE EST **UNE OBLIGATION.**

G. Suggestions à lire

- Le métier d'artiste plasticien n'est pas à prendre "à la légère"
- Les services proposés par la Maison des Artistes.

II. L'ARTISTE AUTODIDACTE

Peu importe le chemin qu'on doit traverser, l'essentiel est d'arriver à destination.

Cet article va intéresser toutes les personnes ayant pour objectif de s'épanouir dans la création et le milieu artistique. 2 choix possibles s'offrent à elles. Suivre un enseignement de type **University¹** (avec des professeurs, maîtres ou des formateurs d'Art) ou de type **Autodidaxy²**(avec sa soif de connaissance et sa seule détermination).

A. Le Profil de l'artiste autodidacte

- Personne autonome, solitaire mais finalement assez sociable
- Renferme des passions ou des centres d'intérêts artistiques
- Ressent le besoin d'apprendre, d'alimenter sa soif de connaissance
- Sait prendre seul des initiatives, endurant et assez résistant aux critiques
- S'inspire de ses rêves, de spécialistes, ou de modèles ayant réussi
- Souhaite acquérir de nouvelles capacités et sortir de sa zone de confort

¹ traduction anglaise de Université

² traduction anglaise de Autodidaxie

- Apprécie les responsabilités et les remises en questions
- Sait gérer son temps et s'auto-diriger
- Dispose suffisamment de curiosité, de confiance en soi et de détermination
- Connaît ses forces, ses faiblesses, ses objectifs, ses limites d'apprentissage
- Possède un fort esprit de persévérance et une énorme capacité de travail
- Adore explorer, créativité débordante

B. Où se forme l'artiste autodidacte?

- Partout, dans son atelier, sur Internet (tutoriels YouTube), dans les livres
- En fréquentant des groupes sociaux, des forums
- En s'intéressant aux cours en ligne, e-learning, MOOC

A NOTER >

Sachez qu'on peut débuter le métier d'artiste sur le tard. Il suffit juste d'oser et de se donner les moyens d'y arriver. L'artiste se formant sur le tas multiplie souvent les voies d'apprentissage.

C. Le processus d'apprentissage

Dans le milieu artistique pour apprendre de façon autonome (hors des écoles d'Arts), il vaut mieux se créer "un cadre", présenter une certaine ouverture d'esprit, avoir une idée précise du sujet à étudier et posséder quelques ressources financières (oui, c'est mieux).

Pour assimiler un nouveau sujet, de nouvelles techniques ou un supplément de compétences, l'artiste autodidacte s'investira dans un apprentissage plus ou moins long : pour synthétiser, tester et travailler toute une accumulation d'informations qu'il devra ensuite restituer en une création personnelle.

C'est dans la pratique régulière que l'artiste autodidacte apprend à ajuster ses acquis et à augmenter sa motivation. Il est donc libre d'aller se former là où il peut pratiquer.

Pour être efficace et avancer, l'artiste autodidacte devra être exigeant avec lui-même (et oui, c'est le jeu ma pauv' Lucette): se discipliner, se concentrer sur ses objectifs (sans trop se disperser pour éviter les découragements) et aller toujours au cœur des choses pour développer ses connaissances et sa productivité.

D. Son parcours artistique

Au même titre que l'artiste sortant d'études, l'artiste autodidacte s'investit dans le milieu des Arts Plastiques, Graphiques, Numériques et dans la Culture. Il participe à des expositions (en galeries ou ailleurs), des salons ou tout autre événement artistique pour ainsi se constituer un parcours artistique et un CV arty. Il peut conserver son statut d'amateur ou passer en mode professionnel s'il désire vendre ses créations et débuter une activité rémunératrice.

BON A SAVOIR >

Dès la première vente effectuée, l'artiste autodidacte est alors soumis à des déclarations, ce qui lui permet d'être affilié au régime des artistes auteurs en matière de protection sociale.

III. L'ARTISTE PROFESSIONNEL

A. Les compétences

L'artiste peintre conçoit et réalise des œuvres à partir d'inspirations via son imagination. C'est une passion qui se cultive souvent dès l'enfance, grâce au milieu familial, culturel ou social. Une passion qui peut devenir un métier. L'artiste peintre vit alors de la production de ses œuvres ou de réalisations selon un thème imposé ou non.

Au quotidien, l'artiste peintre ou le plasticien travaille en atelier à domicile (en solo, en groupe) ou ailleurs (chez un commanditaire, particulier, entreprise, collectivité publique).

Contrairement aux idées reçues, il ne passe pas forcément son temps dans l'atelier, et **son activité présente bien des variantes.** Très souvent, il travaille en indépendant en relation avec différents intervenants et parfois même en présence du public lors de performances Live.

Qu'il vienne d'une école ou qu'il soit autodidacte, l'artiste peintre, le plasticien, le photographe, le sculpteur des années 2000 doit savoir porter **3 casquettes.** A ses débuts, l'artiste (sans piston, sans contact, sans galerie) doit produire et communiquer énormément car ses œuvres affichent des prix d'entrée de carrière.

Casquette n°1: L'ARTISTE INVENTEUR

- être plein d'idées et de ressources
- être passionné·e et acharné·e
- créer tous les jours
- être ouvert·e et curieu·x·se)
- posséder un style artistique personnel, un univers original.
- chercher à être unique et ne pas copier les artistes confrères
- avoir un puissant soutien familial et des encouragements réguliers

Casquette n°2: L'ARTISTE ENTREPRENEUR

- être réacti·f·ve
- ne pas compter ses heures, toujours être motivé·e
- apprécier l'indépendance et la gestion d'une entreprise
- être dans une dynamique, provoquer les situations
- ne pas être dans l'attente
- mener les actions de promotion et de commercialisation de ses œuvres
- rechercher des partenaires financiers
- rechercher des lieux d'exposition (salons d'art contemporain, galeries d'art, hôtels, foires)
- se constituer une clientèle, un carnet de contacts
- persévérer, les échecs servent de répétitions au succès
- s'intéresser au marketing
- répondre aux appels à candidatures
- participer à des expositions collectives

Casquette n°3: L'ARTISTE COMMUNICANT

- être visible sur internet (par l'image et l'écrit)
- organiser des vernissages, ventes privées ou portes ouvertes d'atelier plusieurs fois dans l'année
- maîtriser les logiciels graphiques (Photoshop, Illustrator, InDesign, etc...)
- maîtriser l'orthographe (éditer des dossiers ou communiqués de Presse)
- s'intéresser au monde du web et aux supports de communication (blog, site web, réseaux sociaux)
- répondre aux demandes et e-mail
- rechercher des partenaires Presse (journalistes spécialisés Art, critiques d'Art, blogueurs)
- diffuser une attitude positive et une actualité régulière sur les réseaux sociaux (web)
- savoir différencier son profil professionnel de son profil personnel
- faire de la veille, contrôler ce qui est publié sur les œuvres
- s'intéresser aux moyens de diffusion de ses œuvres (photo, écrit, vidéo, etc...)
- apprécier les relations publiques (agrandir son cercle de contacts)
- fréquenter les vernissages, les salons d'Art contemporains, after-artwork, soirées privées, portes ouvertes d'ateliers

B. La création

Aucune limite au processus de création, à l'utilisation des techniques et des supports, l'artiste peintre peut donner libre cours à sa fantaisie et utiliser ou inventer une très large palette de pratiques et d'outils pour donner corps à son inspiration.

Des plus classiques (dessin, pastel, peinture à l'huile ou à l'eau, collage) aux plus modernes (numérique, vidéo, plasticien), l'artiste peut choisir aussi de ne pas créer une œuvre unique, mais de reproduire en nombre limité une création par toutes sortes de méthodes (lithographie, sérigraphie, digigraphie) ou sur toutes sortes de supports (gravure sur bois, sur aluminium, sur plexiglas).

C. La formation

Il n'existe pas de parcours-type pour être **artiste peintre professionnel**. Le diplôme ne fait pas toujours l'artiste (beaucoup d'autodidactes font de belles carrières); cependant les études restent **un héritage profitable** qui permet à l'artiste (qui démarre en tant que professionnel) de restituer une culture artistique, de maîtriser une ou plusieurs techniques et de connaître les matériaux tout en sachant utiliser les technologies modernes.

Il existe un **grand nombre d'écoles d'Art publiques ou privées en France** (Beaux-Arts, Ecole Nationale supérieure des Arts Décoratifs, Université filière Arts Plastiques ou Arts Appliqués, Cours académiques, etc...)

A NOTER >

Les galeries françaises voient toujours d'un bon œil que les artistes possèdent un parcours artistique. Dans d'autres pays, les galeristes sont moins regardants.

D. Le salaire

L'artiste peintre professionnel possède généralement le statut d'artiste. Il gagne sa vie en vendant ses œuvres (pièces uniques). Le prix de vente est proportionnel à son ancienneté, sa renommée et au marché.

Sa rémunération est constituée d'honoraires, de droits d'auteur, de droits de diffusion ou plus rarement d'un fixe (mécène).

Qu'il travaille en galerie ou en direct, le revenu mensuel de l'artiste sera toujours plus ou moins irrégulier surtout les premières années.

Lorsqu'il commence une carrière, l'artiste plasticien ne reçoit aucune aide financière pour le lancement de son activité. Les banquiers ne sont pas ses amis et n'en facilitent pas vraiment la situation.

Il est donc plus judicieux d'avoir une trésorerie, des économies d'avance, une retraite, un conjoint·e qui finance ou un boulot d'appoint à ½ temps (surtout pour les 2 premières années).

CONCLUSION >

Soyez conscients, le chemin qui mène à la reconnaissance est long et semé d'embûches.

Alors, avant de vous lancer dans le métier d'artiste peintre, à vous de savoir si :

- créer, peindre ou dessiner relève véritablement d'une passion.
 - vous avez la ténacité suffisante et la rage d'y parvenir.
 - vous avez les moyens artistiques, techniques, financiers.
 - les risques du métier ne vous effraient pas.
 - votre entourage est à 200% avec vous.

IV. DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Mes 20 courages

Ah la vie d'artiste !... "Il faut du courage pour être créatif et habituellement, plus notre raison d'être est grande, plus nos peurs résonnent en nous." - Doreen Virtue

Pour vaincre ses peurs, il faut alors **prendre son courage à 2 mains** (ou ses courages, devrais-je dire).

Voici donc les **20 courages** qui me sont utiles dans ma **réalisation artistique professionnelle**. Je vous invite à en faire de même. Cette liste a du bon, car, à la lecture de tous ces petits ou grands courages existants, **on développe encore plus de ténacité et de volonté.**

Le courage d'écouter mes élans créatifs. Le courage de ressentir différemment. Le courage de commencer à créer avant d'être prête. Le courage de croire en ma créativité. Le courage de visualiser mes envies et de me projeter. Le courage de changer mes rêves en réalité. Le courage d'avoir ma propre personnalité artistique. Le courage de rendre public mes créations. Le courage de faire ce qu'il faut pour y arriver. Le courage de dire que je suis une Artiste. Le courage de manipuler mes peurs, mes incertitudes et les critiques. Le courage d'entrer dans un mode de vie créatif. Le courage d'intégrer le marché de l'Art. Le courage de tirer un revenu de mes créations. Le courage de savoir dire NON si nécessaire. Le courage de surmonter les obstacles et les critiques. Le courage de donner vie au magazine amylee.fr depuis 2009. Le courage de partager mon expérience aux artistes aspirants. Le courage de persévérer dans mon Art.

V. 8 PROFILS D'ARTISTE

Connaissez-vous les 8 profils types chez les artistes (peintres, plasticiens, sculpteurs ou photographes) qu'on peut inventorier dans le milieu des Arts Plastiques et dans notre société actuelle ?

A. Les grands maîtres

- > artistes qui ont marqué l'histoire de l'Art
- > précurseurs dans le milieu des Arts Plastiques
- > production rare et limitée
- œuvres recherchées et exceptionnelles
- expositions dans musées, fondations privées, maisons de vente (Christie's, Sotheby's)

Œuvres: Leonardo Da vinci - Andy Warhol - Pablo Picasso

B. Les artistes diva

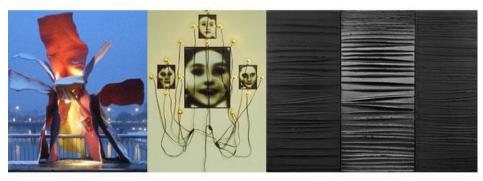
- > artistes vivants, "Super Star" aux ventes exceptionnelles
- > artistes de rupture (cités dans l'histoire de l'Art)
- baromètres du milieu de l'Art (cote à 7 chiffres), recherchés par les milliardaires
- expositions dans musées, fondations privées, maisons de vente (Christie's, Sotheby's) ou galeries célèbres Larry Gagosian, Charles Saatchi
- artistes déclarés

Œuvres: Cy Twombly - Jeff Koons - Damien Hirst

C. Les artistes célèbres

- > artistes vivants à succès et cités dans l'histoire de l'Art
- > expositions dans musées, fondations privées ou galeries célèbres
- > poids dans la culture artistique d'un pays
- recherchés par les grands collectionneurs privés
- > artistes déclarés

Œuvres : Sophie Calle - Christian Boltanski - Pierre Soulages

D. Les artistes connus

- > artistes établis et à la belle notoriété médiatisée
- > connus par les réseaux des galeries et des marchands d'Arts
- > expositions galeries et foires internationales
- > suivis par de grands collectionneurs privés
- artistes déclarés

Œuvres: Mr Brainwash – JR

E. Les artistes émergents

- artistes professionnels "nouveaux talents"
- > production artistique régulière et ventes
- > expositions publiques (galeries, foires, salons, marchés)
- > artistes qui doivent faire leur preuve, début notoriété
- > artistes déclarés

F. Les artistes amateurs

- > artistes amateurs, créations loisirs
- > production artistique irrégulière
- > expositions privées ou publiques (sans vente)
- > artistes non déclarés

La création artistique une bouffée d'air pur pour les artistes amateurs.

G. Les artistes étudiants

- > artistes étudiants, amateurs
- > en formation, en phase d'apprentissage sur les métiers d'Arts
- > en recherche de compétences ou de diplômes
- > expositions scolaires, privées ou publiques (sans vente)
- > artistes non déclarés

Université Arts Plastiques - Paris I Sorbonne Panthéon

H. L'éveil artistique

- > artistes amateurs, enfants ou adultes
- > sensibilisation et découverte des références artistiques
- > épanouissement de la personnalité
- > expositions scolaires ou privées (sans vente)
- > artistes non déclarés

Photo fr.depositphotos.com par lanakhvorostova

HISTOIRE D'UN TEMOIGNAGE

MON RENDEZ VOUS AVEC AMYLEE

Voici le formidable témoignage de Jenny. Au début, elle m'avait expliqué qu'elle avait écrit bien plus long mais voyant les autres témoignages publiés, elle avait préféré être plus synthétique...

« Le blog d'Amylee m'ayant été d'une aide précieuse à maintes reprises, je n'ai pas hésité à faire appel à elle lorsque des questions et des hésitations quant à certains choix et démarches se sont posées. Si l'Art a toujours fait partie de ma vie de plusieurs façons, ce milieu ne m'est pas familier, pour ne pas dire inconnu.

À une certaine étape, par crainte de prendre de mauvaises décisions, j'ai ressenti le besoin d'être rassurée par un interlocuteur compétent, dont l'avis serait fiable.

S'il est important d'être soutenue par des proches, d'être encouragée par ceux qui apprécient le travail effectué, c'est génial de pouvoir être conseillée autant qu'on le souhaite par une artiste expérimentée, talentueuse dont le travail est en plus admirable.

Le contact est simple. Amylee est disponible, agréable, souriante. Elle apporte des réponses pas toujours évidentes à comprendre sur ce chemin aux multiples facettes et possibilités.

Je me permets d'ajouter que le prix de la séance est tout à fait raisonnable et accessible pour une heure qui passe relativement vite (si on prend le temps de bien se présenter lors de la première rencontre) et s'avère suffisante. C'est une formule originale à ma connaissance et je n'hésiterai pas à revenir vers elle dès que possible.

Merci Amylee à très vite!»

RESERVER MON RDV

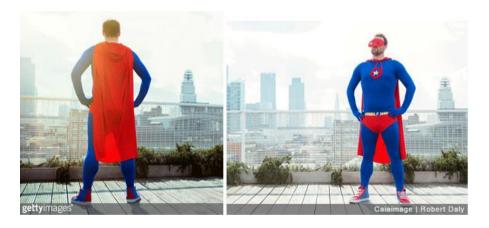
VI. DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Les 21 Douvoirs de l'Artiste à succès

Quelles sont les attitudes et les actions indispensables à adopter pour réussir sa vie professionnelle d'artiste ? Quels sont les super pouvoirs des Artistes qui réussissent ?

Le métier intrigue terriblement mais après observation et analyse on découvre que l'artiste qui réussit est **une personne créative** qui **entreprend**, qui **s'active** et qui pense son travail artistique comme une **jeune entreprise innovante**. Rien de nouveau ou de magique dans tout cela car tous les chefs d'entreprise le font déjà.

Cet article s'inspire des pouvoirs de l'artiste en général : l'artiste visuel qui travaille en 2D en 3D mais aussi celui qui œuvre dans le spectacle, la musique, la danse, etc...

⇒ Présenter une production élaborée et féconde d'émotions

La pratique, c'est indispensable mais ce n'est pas tout : il faut surprendre, voire intriguer par ce petit quelque chose impalpable qui donne au spectateur l'envie de faire "Woah !" quand il est face à une réalisation artistique. Maîtrise, Originalité, Unicité sont les maîtres mots...

⇒ Travailler passionnément

L'artiste a une passion, mais même si cette passion est un moteur indispensable, seul le travail, endurant et performant, permettra de faire exploser l'élan créateur.

⇒ Satisfaire sa créativité compulsive

La plupart des artistes sont entraînés par un désir inné et compulsif de créer. C'est plus fort qu'eux! Ne pas résister à cette impulsion!

⇒ Apprendre continuellement

Quels que soient les acquis, l'artiste doit toujours être en mesure d'apprendre. Acquérir des connaissances encore et encore deviendra une de ses grandes priorités.

⇒ Etre en éveil

L'artiste doit être continuellement en éveil et à l'écoute du monde qui l'entoure. Toujours curieux, attentif et réceptif, il saisira les images et les réalités qui lui sont offertes : idées, outils, méthodes, rencontres, contacts...

⇒ Penser comme un "Artrepreneur"

Comme une entreprise, l'artiste doit chercher à définir ses objectifs, à adapter sa stratégie, à développer sa clientèle, à augmenter sa valeur ajoutée. En deux mots Pratiquer l'artrepreunariat!

⇒ Apprécier l'indépendance

En dépit des aléas du métier artistique, la vie de l'artiste est à l'antithèse de celle du travailleur salarié. Oui! Assumer cette conception différente de la vie et finir par ne lui trouver que des avantages!

⇒ S'exposer au public

L'artiste doit suivre une stratégie bien précise pour que ses œuvres soient vues. Deux formules s'offrent à lui de nos jours : être rattaché·e à des galeries, un agent qui gère sa promotion ou se constituer une boutique en ligne pour gérer seul son autopromotion.

⇒ Aimer les défis

L'artiste est un leader, il en veut toujours plus. Il entend se fixer des objectifs chaque fois plus élevés en prenant des risques. Étapes nécessaires au développement de sa carrière et au dépassement de soi-même, les prises de risque apparaissent inéluctables.

⇒ Déterminer ses limites

L'artiste doit savoir dire « non » à certains projets proposés. Une zone de protection infranchissable permet d'accroître sa capacité à gérer les émotions les prises de décision et d'orchestrer sa carrière artistique pour qu'elle ne soit jamais à la merci d'aucuns.

⇒ Affronter les risques & les échecs

L'artiste doit s'attendre à passer des étapes diverses dans sa carrière. L'évolution d'une carrière artistique est toujours irrégulière et incertaine. Le créateur doit être capable de rebondir après un échec et de continuer à avancer.

⇒ S'engager quotidiennement

S'engager à 100% avec confiance et détermination. Se tenir à sa tâche. Prendre de réelles habitudes de travail : respecter des horaires, organiser son temps entre la création, l'administratif, la communication et la recherche d'idées pour de nouveaux projets. Pour réussir, l'artiste ne doit jamais prendre son activité à la légère. C'est une lutte de tous les instants (ou jours).

⇒ Posséder une vraie conscience professionnelle

L'artiste ne doit pas mentir, ni à lui-même, ni aux autres. Rien n'est pire! Ses créations, il doit les réaliser honnêtement, sans tricherie et sans faire du copier d'autrui en l'utilisant sous sa signature. Toujours travailler en bonne conscience, voilà qui doit être respecté sans dérogation.

⇒ Communiquer obligatoirement

L'artiste possède un blog, un site web pour raconter son histoire, faire découvrir ses œuvres et son actualité au monde entier. L'artiste facilite ainsi le travail des curateurs, des journalistes, des galeristes, des collectionneurs en communiquant sur l'ensemble de son travail.

⇒ Cultiver les réseaux sociaux

Pour optimiser ses chances d'être vu·e, connu·e, reconnu·e, le « réseautage » est très utile, voire indispensable. L'artiste doit alors développer une communauté de personnes rassemblées autour de ses créations et de lui-même. Une des règles fondamentales est d'échanger régulièrement et les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter en sont des exemples parfaits!

⇒ Interagir avec les autres artistes

L'artiste doit échanger avec ses pairs, les rencontrer, collaborer et il en a besoin dans le développement de son activité. De plus, il reste la meilleure personne pour une recommandation fiable auprès d'un professionnel : d'un galeriste, d'un journaliste ou d'un curateur.

⇒ Équilibrer vie pro/vie perso

La réussite suppose un équilibre entre les deux sphères. Il ne s'agit pas de réussir à tout prix professionnellement au détriment de son bien-être ou de son entourage.

⇒ Positiver

L'artiste a besoin de conserver une pensée positive. Ignorer ou éviter les personnes négatives est déjà une belle étape pour rester dans un contexte générateur d'idées constructives.

⇒ S'aérer l'esprit

Une bonne condition physique permet l'amélioration du système cérébral et facilite la vie quotidienne. Le sport ou la médiation obligent aussi à « se changer les idées », à oublier les pinceaux, et en bon régulateur de stress permet d'évacuer toutes les tensions et les pressions.

⇒ S'appuyer sur des personnes de confiance

En cas de besoin, un repère encourageant (ou un support avisé) permet à l'artiste d'avancer, de se relever ou de retrouver sa voie.

Avoir un guide expérimenté (un mentor) est d'un grand secours pour l'artiste en recherche de réponses mais être accompagnée, soutenue, écoutée reste également indispensable aux yeux de celui-ci. Sans le soutien de ses proches, l'artiste perd les 3/4 de ses super pouvoirs!

⇒ Vivre de son art

Il est rare et surprenant d'entendre les artistes admettre que l'argent est un facteur de motivation car une carrière artistique n'est majoritairement pas une carrière lucrative.

Cependant, le succès, l'argent et la tranquillité d'esprit aiment à évoluer de pair. C'est ainsi que l'envie de tout artiste est de pouvoir vivre de son succès.

A NOTER >

Ah oui, pourquoi 21 pouvoirs ? Car ce nombre est riche de symboles et surtout parce qu'il représente la chance, la protection, la réussite et l'inspiration créatrice!

VII. QUITTER L'IMITATION POUR LA CREATION

Qui pense « artiste imitateur » pense aussitôt reproduction, mimétisme, contrefaçon, copie, pastiche, plagiat, faux, simili, toc. Un imitateur est un artiste en recherche d'inspirations qui reprend la facture, le style, la palette et parfois (heureusement ils sont plus rares) les œuvres d'un autre artiste peintre pour se construire un portfolio. Sorte de contrefaçon qui devient illicite, lorsqu'elle a pour but de tromper l'acheteur et le marchand.

Je reçois de plus en plus de messages d'artistes désirant sortir du stade d'imitateur pour enfiler la blouse de l'artiste créateur. Nous possédons toutes et tous un potentiel créateur à développer. Dès les premiers mois de la vie, il existe une pulsion créatrice...

Voici quelques pistes de réflexion pour déployer sa créativité.

Snoopy par <u>Charles M. Schulz</u>

A. La créativité : définition

Tout d'abord, poser les fondements de la créativité :

- Ré-inventer le quotidien
- Imaginer des solutions nouvelles
- Oser sortir des sentiers battus
- Dé-systématiser le monde
- Donner un nouveau souffle à l'acte de peindre, de dessiner, sculpter...

La créativité est la capacité de trouver des solutions originales, donc uniques, aux questions que l'on se pose et d'activer ses pulsions en appliquant ses références autour d'une réalisation concrète. La créativité s'exprime quand nous inventons un nouveau regard artistique.

A NOTER >

C'est souvent le manque et l'insatisfaction qui impulsent l'envie de transformer l'ordre des choses. Cependant, la lutte contre ses angoisses et ses peurs, en privilégiant un mode d'expression autre que le langage verbal, peut être une source de libération, un révélateur ou un catalyseur qui va favoriser l'éveil du potentiel créatif.

Pour **se rassurer** alors, certains artistes recherchent l'aide d'un **artiste-modèle** car seuls face à l'acte créatif, ils peuvent se laisser envahir par leurs préoccupations, par leurs conflits émotionnels et ne plus pouvoir passer à l'acte. Utiliser une béquille devient l'évidence.

Le but est bien sûr de l'abandonner, cette béquille!

Snoopy par Charles M. Schulz

B. Les fondations de l'artiste créateur

4 points sont essentiels **pour quitter** le stade d'artiste imitateur.

1. Utiliser les acquis

C'est ce que vous avez déjà reçu : famille, éducation, traditions, tout ce qui fait votre histoire.

Bien sûr, dans tout cela, vous allez devoir faire votre tri. Vous n'êtes et ne serez jamais la copie conforme de vos parents, de vos frères et sœurs ; c'est le cas aussi **entre les artistes peintres et tous les créatifs** en général.

Vous ne pouvez pas développer la même créativité qu'un autre artiste. Il faudra donc vous dissocier et vous démarquer de vos artistes-modèles, et vous appuyer sur vos acquis en utilisant leurs originalités.

2. Se nourrir en côtoyant les autres

Pour entrer dans le cercle des artistes créateurs, vous devez **développer impérativement votre personnalité artistique**, mais vous ne pouvez non plus ignorer les autres artistes. Au contraire, c'est dans les références que la créativité s'enrichit, se forme et souvent se révèle. Montaigne disait déjà qu'il faut aller « *frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui* » pour devenir un parfait humaniste.

Soyez donc attentifs à la qualité de vos inspirations, nourrissez-vous culturellement : visitez des expositions, documentez-vous, feuilletez des revues spécialisées, lisez, accumulez les référents. Composez-vous un melting-pot dont les éléments rejailliront tout simplement sous l'excitation de votre imagination.

Ainsi petit à petit, l'artiste arrive à :

- Mêler références et genres artistiques dans une seule et même composition.
- Travailler selon le principe de la recette en utilisant vos inspirations comme des ingrédients (une pincée de ..., un peu de..., une lichette de.... Et le tout saupoudré de...).
- Devenir un parfait petit chimiste qui ose tout, rechercher la mutation artistique qui saura vous distinguer des autres artistes.
- Chercher le code artistique qui vous définira aux yeux de tous.
- Trouver l'ADN picturale qui saura stocker votre information créative : information qui détermine la signature picturale d'un artiste et qui permet de le dissocier d'un autre.
- Etre confiant et extraverti. Une estime de soi solide est liée à une grande stabilité émotionnelle.

A NOTER >

Nous dépendons toujours des autres dans notre processus créatif car c'est souvent la jouissance d'un regard qui nous anime lorsque nous créons, et quel que soit le domaine.

Snoopy par <u>Charles M. Schulz</u>

3. Développer la pensée divergente

Contrairement à l'imitateur, l'**artiste créateur sort du rang et bouscule** les spectateurs en leur donnant à voir de l'inhabituel. Il compose en mélangeant, en jonglant, en expérimentant.

On peut noter **4 composantes récurrentes** chez les artistes créateurs/auteurs:

- L'originalité: la capacité à imaginer d'AUTRES perspectives, des logiques inhabituelles.
- La fluidité: des idées nombreuses, des croyances personnelles marginales.
- La flexibilité: des idées nouvelles dans tous les domaines, de la souplesse dans la pensée.
- La rapidité dans le traitement des informations, l'impulsivité dans les réponses, la vivacité dans les idées. L'esprit créatif jongle et joue sans autocensure.

Construire sa personnalité créative, c'est vouloir entrer dans l'unique et l'original. C'est aussi chercher à composer une œuvre cohérente dans laquelle notre profil artistique va correspondre à nos goûts et à nos valeurs profondes.

4. S'épanouir dans la durée

On construit sa créativité, petit à petit, année après année.

Ne soyez pas impatients : même si les bases sont souvent posées à l'orée de l'âge adulte, le talent et la confiance en soi continuent à s'épanouir par la suite. Le chantier artistique dure toute une vie.

L'engagement durable, la persévérance malgré les échecs sont sans aucun doute les facteurs les plus déterminants de la créativité. La persistance est l'expression de la motivation.

Et plus vous peindrez, plus vous aurez envie de peindre, plus votre confiance en vous va s'affirmer. Avant tout produisez, produisez, produisez! C'est dans **cette pluralité** que vous pourrez devenir **un artiste « singulier ».**

VIII. L'EFFET WAOUH!

N'est-il pas courant d'entendre durant une exposition artistique : « **Waouh j'adore cette œuvre** » ? Qu'elle soit tableau, photo ou sculpture, cette création a suscité un **Effet Waouh** sur celui qui la découvre Effet Waouh : effet grandiose !

De nos jours, la plupart des artistes apprécient ce petit mot car il veut dire beaucoup.

Séquence Série TV : Hawaii 5.0, Scott Caan

A. Pourquoi les artistes ou les créateurs recherchentils tous ce Waouh ?

Tout simplement parce que cette seule onomatopée, cette exclamation universelle et spontanée peut entraîner bien des **conséquences** sur **l'attitude d'un client ou d'un galeriste.**

Réservé à l'origine au domaine du Marketing, l'"Effet Waouh" ou "Wow Effect" (chez les anglo-saxons) est un terme désignant le fait qu'un produit, un service, une marque ou une image puisse déclencher chez les consommateurs un effet de surprise ou d'admiration impulsif. C'est un concept fort qui a son importance car il est souvent déterminant pour la sélection et la célébrité future d'une innovation ou d'une marque.

Ce phénomène a naturellement glissé dans le royaume de l'Art.

C'est cet effet **d'éblouissement et d'emballement** qui va pousser une personne à acquérir l'œuvre ou un galeriste à l'exposer. Waouh! Le cri du cœur!

L'Effet Waouh est une assurance pour le créateur : ses réalisations ont toutes les chances d'être **appréciées et reconnues**. Effet donc espéré par tous les artistes.

B. L'Effet Waouh doit s'appuyer fortement sur

- L'originalité, le modernisme.
- L'éblouissement, la surprise.
- > L'exaltation, le plaisir.

Tous ces sentiments qui donnent envie de se laisser ravir par l'œuvre...

❖ Et bien sûr, évidemment, la MAÎTRISE de l'exécution.

Quelques exemples d'artistes qui bénéficient d'un Effet Waouh (en tout cas chez moi et je pense chez beaucoup d'autres) :

- 1. Françoise Nielly
- 2. <u>Ivan Alifa</u>n
- 3. JR
- 4. Daniel Castan
- 5. Yayoi Kusama

Certes, ces exemples font référence à des artistes déjà reconnus. Mais cela ne signifie pas que les créateurs de moindre renom ne puissent pas créer un « Effet Waouh ».

Dévoiler une technique, une palette, une caractéristique puissante et innovante peut provoquer l'impact tant attendu. Mais encore et toujours faut-il faire preuve d'une démarche artistique solidement ancrée, d'une technique superbement maîtrisée ou d'une originalité exemplaire!

HISTOIRE D'UN TEMOIGNAGE

Mon rendez-vous avec Amylee

Cet excellent témoignage nous est conté par l'adorable Marie et je suis certaine qu'il peut vous inspirer.

« J'ai été sincèrement ravie d'avoir mon RDV avec Amylee. Artiste amateur depuis longtemps, je désire passer professionnelle. Cette séance a agi comme un déclencheur au moment où j'étais coincée dans mes incertitudes ou certitudes qui n'étaient pas les bonnes.

Tout d'abord en tant que personne, Amylee dont j'admire le travail, est une personne pétillante qui aime donner aux autres, cela se ressent lors de l'entretien ; il n'y a pas de jugement mais juste un regard porté sur notre travail et des conseils judicieux pour l'améliorer.

Pour chaque point abordé, les réponses étaient claires, pleines de multiples solutions, d'idées créatives. Amylee nous fait profiter de son expérience.

Résultat : un entretien d'une bonne heure sur le mode de la conversation conviviale et je précise que le tarif est tout à fait raisonnable. N'hésitez pas, ce n'est que du positif!

Merci encore Amylee pour ton professionnalisme, ta bonne humeur, pour tes précieux conseils et également ceux dispensés sur amylee.fr où il y a une multitude d'idées à piquer de-ci de-là. »

1 / Jarie

RESERVER MON RDV

IX. DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Les 22 outils de l'Artiste entrepreneur

Les artistes professionnels, indépendants, entrepreneurs ont besoin de se constituer des documents utiles pour établir une COMMUNICATION PERFORMANTE et être plus CONFIANTS en Affaires. Particulièrement ceux qui sont sans galerie représentante ou sans agent car ils vont être en première ligne sur bien des fronts!

L'Artiste Entrepreneur a donc besoin de s'entourer **d'outils adaptés** à la COMMUNICATION, à la NÉGOCIATION et à la bonne COLLABORATION. **Des documents qui vont faire liens** avec les clients, les journalistes, les lieux d'expositions et son atelier.

Voici **22 outils** qui permettent d'être **efficace et professionnel** en toutes circonstances. Je vous dresse la liste que j'utilise personnellement.

⇒ Un Atelier

L'artiste peintre a besoin d'une pièce de travail, d'un local, d'un espace bien à lui pour travailler, entreposer, s'évader, se recentrer, pour recevoir des clients ou des galeristes, faire des workshops ou des ventes privées.

⇒ Un Ordinateur

Le métier d'artiste peintre demande plusieurs investissements quand on s'installe. En plus du matériel de création, des frais annexes et de l'atelier, l'artiste se doit d'être équipé d'un ordinateur.

⇒ Une connexion à internet

Il faut être branché pour avoir des interactions dans ce milieu et s'ouvrir au monde!

⇒ Un site web (avec un nom de domaine personnel)

L'outil de communication par excellence à ne pas ignorer.

Il est primordial d'avoir une vitrine représentative de son œuvre sur le web pour être vu et contacté. Un site web (ou un blog), une page Facebook peut, facilement et gratuitement, être mis en place grâce à des plateformes en ligne qui proposent des modèles déjà configurés ou à créer soi-même : wix, simplesite, 1&1, jimdo, wordpress, blogger, over-blog, canalblog, tumblr, unblog et la liste continue.

SUGGESTION D'ARTICLES

Blog ou site web? Comment choisir?

Comment organiser un blog?

7 conseils pour démarrer un blog

Un Blog en 8 points

⇒ Une adresse électronique (e-mail)

Pour écrire et recevoir des messages, il est évident que sans adresse e-mail cela devient très compliqué ; heureusement que l'on peut aujourd'hui créer gratuitement et très facilement des adresses électroniques avec *Google, Hotmail, Yahoo...* L'e-mail véhicule l'image de l'artiste, donc il est préférable d'y penser lors de la création de l'adresse.

⇒ Un Téléphone Mobile

L'artiste peintre est une personne qui vit avec son temps, elle possède donc un téléphone mobile pour pouvoir être joignable et consulter ses emails en cas de déplacements.

⇒ Un Portfolio

Edité en version papier OU en format numérique, le portfolio (ou book, ou artbook) présente la sélection des **meilleures œuvres de l'artiste** (titres, formats, techniques sont à indiquer, la mise en page est à soigner, les textes aussi). Je l'assimile souvent à un écrin. Je le préfère donc en version papier, imprimé et relié comme un livre car j'en apprécie l'objet!

SUGGESTION D'ARTICLES

Le book en 10 questions/réponses

<u>Imprimer un artbook</u>

Créer son ler artbook

⇒ Un Catalogue

Edité en format papier et **de plus en plus utilisé dans sa version numérique PDF**, ce document regroupe uniquement les œuvres **disponibles à la vente** (titres, formats, techniques, prix sont à indiquer selon demande).

SUGGESTION D'ARTICLES

Catalogue détails

⇒ Une communauté

Solution à envisager pour **se construire un réseau** et **regrouper des contacts** autour de ses créations ou d'un projet artistique ! *Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube...* A choisir selon vos préférences ou votre stratégie !

SUGGESTION D'ARTICLES

12 erreurs à éviter sur Facebook

Facebook Mode d'Emploi

<u>Utiliser Twitter pour promouvoir son activité</u>

16 erreurs à éviter sur Twitter

⇒ Un Appareil Photo

J'ai pour habitude de **tout archiver en images**. Chaque œuvre sortant de mon atelier est obligatoirement photographiée et rangée dans un dossier sur mon ordinateur. Des photos qui servent ensuite pour ma communication personnelle, mon portfolio, mon catalogue ou la Presse.

⇒ Une Imprimante

Sans imprimante, il sera difficile de réaliser les documents adéquats et surtout continuer la liste qui suit. Voilà, vous savez ce que vous allez demander prochainement pour votre anniversaire!

⇒ Des Devis

Une œuvre à réaliser sur-mesure ou une création particulière commandée par un client ? Le devis est l'outil à envisager durant une collaboration. Généralement utilisé en version numérique (envoi facile par e-mail), il **fixe alors les conditions** et **formule les détails** d'une bonne négociation.

⇒ Des Factures

Version papier OU numérique à adresser après une vente. Si l'on s'y connait un peu en commerce, les logiciels Word, Excel, Factomos peuvent être une solution pour établir une facture.

SUGGESTION D'ARTICLES

<u>Factomos</u>

⇒ Des Certificats d'Authenticité

Joli papier mentionnant les caractéristiques d'une œuvre, signé de la main de l'artiste et certifiant sa paternité. Les **artistes amateurs** qui ne vendent pas mais qui offrent leurs créations, peuvent également établir des certificats d'authenticité. Les **artistes entrepreneurs** peuvent ajouter leurs numéros d'activité professionnelle (MDA, SIREN, SIRET, etc...)

SUGGESTION D'ARTICLES

Certificat d'authenticité, comment faire?

⇒ Des Bons de Dépôt

Document papier TRES UTILE listant une ou plusieurs œuvres placées en dépôt dans un lieu donné.

Le bon de dépôt s'imprime en double exemplaire. Il est amené le jour de l'installation des œuvres lors d'une exposition hors galerie (hôtel, restaurant, mairie, etc...). Après signatures, l'artiste doit conserver un exemplaire et laisser le double à la personne en charge de l'événement.

SUGGESTION D'ARTICLES

Utilisation du bon de dépôt

⇒ Une Liste de Contacts

Un tableau Excel, un fichier Word ou dans certains cas un cahier papier sont des outils à privilégier pour regrouper une liste de contacts. La liste peut être alors alimentée par vos **réseaux sociaux**: Facebook, LinkedIn, vos abonnés Newsletter blog ou tout simplement vos **échanges professionnels** au cours de sorties, d'expositions ou de vernissages.

⇒ Des Cartels

Pour les expositions, les cartels (souvent placés à proximité de l'œuvre) sont très utiles pour indiquer les coordonnées d'un artiste. Ils fonctionnent de pair avec *la présentation artistique*, un document laissé à la disposition du public.

SUGGESTION D'ARTICLES

Création d'un cartel

Exemple présentation artistique

⇒ Des Cartes de Visite

Un outil à avoir dans toutes les poches dès qu'on met le nez dehors! Plusieurs imprimeries en ligne proposent des tarifs très abordables.

⇒ Des Cartes Postales

Une attrayante communication papier à prévoir lors d'événements, d'expositions ou de salons. Les invités sont toujours très enthousiastes à l'idée de repartir avec un souvenir. Ces cartes sont également très pratiques pour les correspondances avec les clients, les galeristes ou la presse. Plusieurs imprimeries en ligne proposent des tarifs très abordables.

SUGGESTION D'ARTICLES

Exemple Cartes Postales

⇒ Des Communiqués de Presse

Un événement en préparation ? Un communiqué de presse est alors à prévoir. Généralement, c'est un document numérique enregistré en PDF ou sous Word. Il sert de récapitulatif pour les journalistes, les galeristes, les blogueurs. Ce document regroupe toutes les informations essentielles (date, lieu, heure, thématique, contact, etc...)

SUGGESTION D'ARTICLES

Exemples pour rédiger un Communiqué de Presse

⇒ Des Invitations

J'utilise principalement l'invitation numérique pour adresser un e-mail à mes contacts lors d'un événement artistique. Je privilégie le format papier pour les personnes très importantes (célébrités, conseillers municipaux, journalistes spécialisés, critiques d'Art). L'invitation présente une maquette soignée, bien écrite et surtout dispose de toutes les informations nécessaires pour rejoindre le lieu de réception sans encombre.

SUGGESTIONS D'ARTICLES

Solution pour les emailings

⇒ Des Newsletters Mensuelles

Envoyée uniquement par e-mail, la newsletter permet de communiquer régulièrement sur les actualités d'un artiste à des abonnés d'un blog ou d'un site web. Pour recevoir la newsletter mensuelle, l'internaute doit préalablement s'inscrire ou faire une demande d'abonnement.

X. DEVENIR ARTISTE PEINTRE A SON COMPTE

"Suis-je fait∙e pour être Artiste ?"

"Quelles sont les qualités nécessaires pour y arriver ?"

Il ne suffit pas d'aimer dessiner ou peindre pour arriver à percer dans le milieu de l'Art. Artiste Peintre est un métier-passion qui demande un sérieux esprit entrepreneurial : **compétences, relationnel et organisation** sont nécessaires pour réussir de nos jours.

A force de côtoyer des Artistes peintres débutants, émergents et confirmés avec mes RDV de conseils personnalisés ou mes rencontres artistiques, j'ai pu remarquer **7 qualités majeures** permettant d'estimer le **développement durable** d'un Artiste.

L'Artiste **qui dure et qui travaille à son compte** regroupe 7 caractéristiques fondamentales

A. En cultivant un savoir-faire

Si vous regardez bien, **technique et habileté** sont les principales qualités que l'on retient d'un Artiste peintre professionnel qui brille dans le milieu artistique. En revanche, ce que l'on ne voit pas, c'est que pour y parvenir ce dernier a dû **s'engager à fond** et **investir toute son énergie** dans le développement de cette réussite.

S'INVESTIR - Nourrir son esprit, son cœur, sa pratique pour exprimer et partager. Pour nous aider : les livres, le cinéma, les expositions, les conférences, les voyages, les sciences, les relations humaines, la nature sont un terreau formidable pour notre développement créatif ! Les créations d'un artiste ont cette chance de pouvoir se lire dans toutes les langues ! Alors n'hésitons pas à transmettre une émotion ou un message.

B. En façonnant un savoir-être

Se confronter à un public permet d'évoluer. Pour cela, l'Artiste doit posséder suffisamment d'ouverture d'esprit pour bénéficier d'une part, d'un bon sens relationnel avec les autres, et d'autre part, d'avoir une capacité à se remettre en cause.

Le mythe de l'Artiste travaillant isolé dans sa tour d'ivoire est révolu. Celui des années 2000 doit être prêt à remettre en cause ses modes de fonctionnement pour en adopter de plus performants ou à abandonner ses pratiques routinières devenues obsolètes.

OSER les concessions, les sacrifices, les risques, les critiques, les doutes. Et surtout, oser une personnalité créative hors norme qui aime regarder et penser le monde différemment.

C. En sachant manager

Pour réussir en tant qu'Artiste, il faut savoir organiser, aimer coordonner différentes activités ou projets, être proactif. Contrairement aux idées reçues, le travail d'un Artiste peintre n'est pas de tout repos.

Toutes les activités d'un Artiste sont l'occasion de manager : planifier des actions (en préparant une exposition), anticiper des événements (en pensant au vernissage), maîtriser des délais (en expédiant les œuvres dans les temps), communiquer et convaincre (en utilisant les réseaux sociaux pour faire passer l'info) et prendre en charge de nouvelles missions (en collaborant sur un projet), mettre en paiement une facture (en suivant sa comptabilité). L'Artiste ne manage pas une équipe mais des priorités.

ENTREPRENDRE – Comme la palette regroupant différentes couleurs sur une seule et même planche de bois, l'artiste devra travailler avec plusieurs casquettes. On doit être: artiste, chef d'entreprise, comptable, secrétaire, commercial, webmaster et en plus d'être créatif, on doit faire du marketing, du management et un peu de relationnel. C'est fantastique toutes ces nuances professionnelles, vous ne trouvez pas ?!

D. En faisant preuve de bon sens

Face à une situation nouvelle et surtout au début lorsque l'expérience vient à manquer, le bon sens est très utile à l'Artiste pour s'orienter, avancer, reculer et éviter le stress. Il doit alors faire preuve d'un savant mélange d'observation, d'intuition, de réflexion et de jugement.

Etre Artiste peintre n'est pas uniquement de l'inspiration, de la création et quelques photos publiées sur Facebook. Etre Artiste, c'est aussi faire preuve de "jugeote" et savoir prendre des risques rationnels.

SE RECENTRER - L'artiste a besoin de moments précieux rien que pour lui, hors du bruit et des stimulations technologiques pour développer la réflexion et la pratique.

E. En S'adaptant au changement

Le changement est le compagnon de travail de l'Artiste. Avec les années, ce dernier apprend très bien à s'en accommoder. L'Artiste qui dure, c'est celui qui ne s'arrête jamais de commencer. Son activité est d'ailleurs répartie en différentes missions qui évoluent au fil du temps.

APPRENDRE sans cesse et à tout âge. Dans le milieu artistique, on a la chance d'être plus encouragé sur notre talent que sur notre parcours. C'est génial! Si comme moi, vous venez d'écoles d'Art, des Beaux-Arts, de l'université ou d'ateliers d'artistes, vous disposez déjà de bases solides mais sachez que les artistes autodidactes déploient également de belles réussites professionnelles par la lecture, la pratique, l'apprentissage personnel et la motivation.

F. En construisant un réseau

Il y a 2 façons d'étendre son réseau pour un Artiste. Le **networking massif** qui consiste à ajouter des contacts à la pelle, souvent à froid, on clique, on clique pour faire seulement de la quantité, mais dans la majorité des cas, l'Artiste s'entoure d'une fausse audience.

Et puis, il y a le networking **plus intelligent** qui cible davantage sur les rencontres, les amis d'amis, la création de relations, l'échange. L'objectif étant de développer un réseau personnel, qualitatif, fidèle, qui débouchera assurément sur des opportunités.

SE MONTRER - L'artiste doit sortir de l'ombre s'il veut briser le cliché romantique de l'artiste maudit. Pour y parvenir, rien de plus simple. Les concours, les expositions solo ou collectives, les salons artistiques, les galeries, la presse, internet sont des passerelles entre les artistes et le public.

G. En assimilant la critique

Dans ce métier, il est important d'accepter les critiques et de ne jamais les sous-estimer car celles-ci sont d'une grande ressource créative et aident les Artistes à se développer hors de leur zone de confort. C'est donc un cadeau d'une valeur inestimable, à ne surtout pas mettre de côté car les personnes qui interagissent avec les artistes apportent très souvent un regard neuf.

PERSEVERER - Ne jamais baisser les bras pour ne jamais stopper l'évolution artistique. La constance est la base de tout dans ce métier.

XI. AU SECOURS, JE SUIS ARTISTE!

Vous êtes perdu-e dans les **méandres administratifs** de votre activité artistique? Vous **démarrez une activité** en tant qu'artiste? Vous avez des **questions sur vos cotisations**? Vous avez envie de **comprendre les démarches**?

Une petite mise à jour n'est jamais de trop, surtout quand celle-ci est illustrée de quelques vidéos. Cet article va certainement vous intéresser.

A. La Maison Des Artistes - MDA

Extrait du site http://www.secu-artistes-auteurs.fr septembre 2019

Conformément à la législation en vigueur sur le territoire français, toute personne exerçant une activité pour laquelle elle retire des revenus a l'obligation de se déclarer socialement et fiscalement, même si elle exerce ou qu'elle a exercé par ailleurs une autre activité (salariée, profession libérale, artisanale, commerciale, agricole, étudiante... y compris retraitée).

La <u>Maison des Artistes</u> est une **association régie par la loi de 1901** dont les statuts ont été mis en conformité avec le code de la Sécurité sociale pour **assurer la gestion du régime de Sécurité sociale des artistes auteurs** pour la branche des arts graphiques et plastiques.

La Maison des Artistes exerce deux missions au travers de deux structures distinctes ayant chacune son propre conseil d'administration :

- 1. Une mission qui vise l'accompagnement professionnel, le conseil et l'information des artistes plasticiens.
- 2. Une mission de **Sécurité sociale**, sous la double tutelle du ministère chargé de la Sécurité sociale et du ministère chargé de la Culture.

Dans le cadre de cette deuxième mission, la Maison des Artistes - Sécurité sociale assure pour les auteurs des arts graphiques et plastiques :

- le contrôle du champ d'éligibilité au statut d'artiste-auteur;
- l'affiliation au régime social des artistes auteurs ;
- le **recensement permanent des artistes-auteurs** et des diffuseurs de leurs œuvres résidant fiscalement en France, y compris les Dom;
- l'action sociale en faveur des artistes-auteurs ;
- la gestion du recouvrement des **cotisations et contributions dues au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2019** (déclarations, paiements, régularisations, gestion de comptes...) hors contentieux ;
- l'information des artistes-auteurs sur les conditions d'affiliation et les prestations auxquelles ils peuvent prétendre.

B. La réforme de 2019

Depuis le 1er **janvier 2019**, de nombreuses choses ont changé par rapport à la période où je m'étais moi-même enregistrée à l'INSEE, aux impôts, à la Maison des Artistes…et j'en passe!

Aujourd'hui, tout est plus simple pour les déclarations d'activités d'artistesauteurs! Vous devez déclarer votre début d'activité sur **CFE Urssaf**.

Les artistes des arts graphiques et plastiques sont dans l'obligation au premier euro perçu (lors d'expositions, d'ateliers portes ouvertes, de ventes sur Internet, facture de droits d'auteurs etc...) de se déclarer auprès du <u>CFE Urssaf</u> afin d'être reconnus fiscalement et socialement en vertu des lois sociales (art. L-382-1 du Code de Sécurité Sociale).

IMPORTANT: lors de votre inscription sur <u>CFE Urssaf</u>, vos données vont être transmises aux organismes concernés, notamment l'INSEE pour votre code APE/NAF et votre numéro de SIREN/SIRET.

- 1. Suite à cette démarche, vous recevrez un courrier à papier à entête de l'INSEE dans un délai d'environ 1 à 3 semaines contenant votre identifiant fiscal : votre N° SIREN/SIRET ainsi que votre Code APE (Activité Principale Exercée) qui doit être le 90.03A (activité artistique relevant de La MdA). Un code APE différent implique d'autre taux de TVA, la non exonération de la CFE (article 1460 du CGI).
- 2. Vous recevrez en parallèle un courrier de la part du régime social artistes-auteurs (MdA/Agessa) qui atteste identification sociale et de votre affiliation au régime. La transmission des informations entre l'Urssaf et La MdA se fait automatiquement sans que vous n'aillez à intervenir.
- 3. Vous recevrez aussi un troisième courrier provenant de **l'administration fiscale** vous rappelant les options que vous avez choisies.

C. Les modifications du statut en 2019

Voici quelques exemples de changements effectifs sur 2019/2020. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter le site MdA qui est très bien fait et bien expliqué.

- A partir de 2019, le recouvrement des cotisations et contributions dues sur les rémunérations artistiques des artistes-auteurs versées à compter du ler janvier 2019 est assuré par l'Urssaf et non plus par la Maison des Artistes.
- 2. Les prestations sont versées par les organismes du régime général (CPAM, CAF, CARSAT/CNAV).
- 3. A partir de 2019, tout artiste-auteur est désormais dit « affilié » au régime des artistes-auteurs. (Cela signifie simplement qu'il exerce une ou des activités relevant du champ d'application du régime social des artistes-auteurs et qu'il tire des revenus de ces activités. Il est « identifié » au régime. Être « affilié » ne signifie pas une ouverture automatique des droits sociaux qui dépendent toujours du montant du revenu artistique annuel perçu.)

4. Les numéros d'ordre MdA et Agessa sont eux aussi supprimés. L'artiste ne doit indiquer sur ses factures que son n° SIREN/SIRET et son code NAF/APE (90.03A ou 90.03B) qui attestent du caractère professionnel et artistique de son activité.

D. En vidéo, c'est plus facile à comprendre

Quelques images valent mieux qu'un long discours et tout particulièrement chez les artistes. Alors, en collaboration avec l'ADAGP, la Malterie a créé quelques **vidéos explicatives.**

La web-série "Au Secours, Je Suis Artiste" a pour objectif d'accompagner les artistes-auteurs dans la bonne compréhension de leurs démarches administratives professionnelles. Quelle excellente idée!

Bravo au Centre Ressource d'Arts Visuels de <u>la Malterie (Lille)</u> pour ses premières réalisations!

Episode 7 : La déclaration contrôlée ? https://vimeo.com/335865890

Episode 6 : Le régime micro BNC, c'est quoi ? https://vimeo.com/335860408

Episode 5 : Le régime fiscal, c'est quoi ? https://vimeo.com/243653987

Episode 2: Les revenus, c'est quoi ? https://vimeo.com/243645714

Episode 1: Je déclare quoi aux impôts ? https://vimeo.com/243636200

Vous avez d'autres questions?

Pour toute question relative à votre dossier administratif d'artiste, vous pouvez contacter directement la MDA/Sécurité sociale, via le formulaire de contact sur leur site ici.

Maison Des Artistes – MdA (FRANCE)

Site web officiel: <u>secu-artistes-auteurs.fr</u>

Page Facebook: <u>facebook.com/secuartistesauteurs</u>

Vous débutez votre activité d'artiste ? (cliquez ici)

du lundi au vendredi de 9h à 12h:

01 53 35 83 63

HISTOIRE D'UN TEMOIGNAGE

Mon rendez-vous avec Amylee

Artiste pluridisciplinaire, travaillant la peinture, la danse et le théâtre, Francesca nous donne son avis sur son 1er RDV personnalisé. De nombreux rendez-vous s'en suivront avec la belle italienne.

« Après la super positive expérience des ateliers-partage que j'avais eue avec Amylee, j'ai eu mon premier RDV personnalisé!

Amylee est toujours très généreuse, positive, inventive, communicative... Cela a été une heure très féconde, riche, vivante et créative...

Amylee m'a donné plein de conseils, propositions, exemples pratiques (plusieurs liens vidéos, des exemples de communiqués de presse...)

Bref, c'est génial ! Je conseille le rendez-vous à tous les artistes expérimentés, débutants, en cours de professionnalisation, amateurs...

Merci Amylee pour ton professionnalisme et ton bel enthousiasme.

A bientôt pour un prochain rdv. »

RESERVER MON RDV

XII. BIBLIOGRAPHIE

Le courage d'être créatif par Doreen VIRTUE, Éd. AdA inc

MON AVIS: même si certains passages du livre ne correspondent pas toujours à mon profil d'artiste ou à mes convictions, j'ai profondément apprécié la notion de COURAGE que Doreen Virtue met si bien en avant. Je pense que ce livre a de bons atouts pour aider les artistes débutants ou désorientés en recherche de réponses. L'ouvrage s'adresse aux personnes créatives, sensibles et émotives, il est très inspirant et encourageant. Il est illustré de conseils pratiques pour rester créatif et faire carrière, d'astuces pour progresser, de cas concrets sur l'unicité de chaque artiste. J'ai trouvé sa lecture facile et dynamisante! Cet ouvrage est suffisamment riche pour qu'on puisse sélectionner les couleurs qu'on souhaite donner au COURAGE.

Guide juridique et fiscale de l'artiste par Véronique Chambaud, Éd. DUNOD

MON AVIS: je vous conseille vivement d'investir dans le guide de Véronique Chambaud! Ce livre réunit toutes les informations utiles concernant ce qu'un créatif doit savoir pour s'installer dans une activité artistique professionnelle. Un ouvrage à avoir dans tous les ateliers, que l'on soit artiste peintre, plasticien, graphiste, sculpteur, illustrateur, photographe, débutants ou confirmés.

Vivre de son Art par Laurence Bourgeois, Éd. Eyrolles

MON AVIS : l'ouvrage est facile à lire, complet, précis et parle des 3 règles d'or (que j'applique déjà) basées sur le savoir-faire, le savoir et le savoir-être ! Un bon bouquin bourré d'informations utiles, d'outils et d'idées nécessaires au développement d'un business artistique !

Se lancer dans un parcours artistique

Par le Collectif APMC, Éd. Les métiers de la création

Réussir sa vie d'artiste, mode d'emploi

Par Brigitte Camus, Éd. Le livre d'Art

XIII.CONCLUSION

Quelques mots avant de se quitter

Et oui, nous voilà déjà aux dernières pages du livre! Alors, qu'en avez-vous retenu?

En résumé, qu'être **artiste peintre professionnel** est bien plus qu'une simple activité de loisir, c'est une passion transformée en métier qui nécessite de nombreuses compétences et aptitudes pour pouvoir se payer un salaire.

Au fil des pages, j'ai regroupé pour vous une série de **fiches explicatives** destinées à détailler les fondements du métier, des **notes** sur le développement personnel pour mieux cerner « *l'artistic mindset* » qui forge notre personnalité, **des informations** pour cultiver confiance et audace, des exemples extraits de mon expérience personnelle.

J'ai écrit cet ouvrage avec le profond désir d'aider les artistes aspirants en recherche de **REPONSES et de FAITS CONCRETS.** Je serai très heureuse de savoir qu'il y a réussi. J'ai une confiance absolue dans les personnes créatives, motivées et débordantes d'énergie. J'ai la chance de pouvoir discuter avec certaines d'entre elles lors de mes rendez-vous en ligne.

Nos routes peuvent ne jamais se croiser mais grâce à ce livre, on peut dire que nous nous sommes rencontrés. Rien dans ce monde n'arrive par hasard.

Toute l'actualité de l'artiste peintre Amylee Paris sur :

son portfolio : <u>amylee.paris</u> | son magazine : <u>amylee.fr</u>

<u>Instagram - Twitter - Facebook @</u>AmyleeParis

N'hésitez pas à laisser <u>votre avis sur le livre blanc</u> que vous venez de lire sur ce <u>LIEN</u>! Je vous en serais éternellement reconnaissante!

COMMENT PROMOUVOIR & VIVRE DE SON ART?

e suis Amylee, une artiste peintre, une artrepreneure, une fille qui adore dessiner, lire, écrire et collectionner les plantes vertes.

J'ai appris que, dans la vie, il n'y a pas que des erreurs, mais aussi et surtout des leçons. Toutes les bonnes choses découlent de choix; ma deuxième mission après la peinture est d'aider les artistes désorientés à avancer dans leur activité. En leur fournissant les outils, les ressources et toute la motivation nécessaire pour y arriver, je les accompagne jusqu'à la prochaine étape.

Besoin de me rencontrer pour avancer sur les sujets qui vous interrogent?

CONNAISSEZ-VOUS LES RDV EN LIGNE?

Des **RDV en direct** via **vidéo** ou **téléphone** pour des **échanges efficaces** sur les **questions diverses** du métier **d'Artiste** entrepreneur!

3 formules au choix complètement personnalisées pour vous!

30 min, 60 min ou 120 min.

RESERVER MON RDV

Cliquez sur le lien ci-dessus ou copiez-collez ce lien : https://tinyurl.com/y57r2the

OPTIMISER SON INSTAGRAM D'ARTISTE

Sorti en **septembre 2019**, le 2e livre numérique d'Amylee s'intitule

« OPTIMISER SON INSTAGRAM D'ARTISTE »

Plus de 148 pages regroupant les aspects techniques du réseau social, les réflexes à adopter pour valoriser ses publications, les inspirations et les exemples concrets pour promouvoir son art.

Le premier guide en français qui explique Instagram aux artistes!

ACCEDER AU LIVRE

Merci pour votre confiance!