

TERMINOLOGIE

Programmes de développement professionnel à l'international

trajectories.eu

Learning Trajectories – faire progresser les programmes d’accompagnement européens dans le domaine des arts de la scène – est un projet financé par ERASMUS+, coordonné par EUNIA (Suède), en collaboration avec FACE-Fresh Arts Coalition Europe (France), MateraHub (Italie) et On the Move (Belgique).

LES PARTENAIRES

Traducteur

Yohann Floch (FACE)

Relectrices de la version française

Lina Allia (On the Move), Marie Le Sourd (On the Move),
Colette Martin (FACE)

Éditrice de la version originale

Claire Rosslyn Wilson

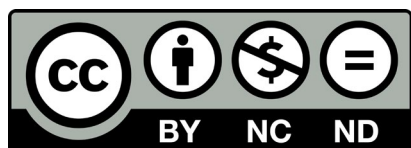
Contributeur-riche-s

Roberta Capozucca (MateraHub), Chrissie Faniadis (EUNIA),
Carlo Ferretti (MateraHub), Yohann Floch (FACE),
Paolo Montemurro (MateraHub), Marie Le Sourd (On the Move),
Katie Kheriji-Watts (On the Move)

Conception graphique et mise en page

Vincenzo Bruno & Carolina Cruz (Matera Hub)

Licence Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Cette publication est distribuée sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Pour consulter cette licence, veuillez vous rendre à l'adresse:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>

Pour citer cette publication

Programmes de développement professionnel à l'international : Terminologie, septembre 2022, trajectories.eu

Les partenaires de Learning Trajectories tiennent à remercier

...tous-tes les professionnel-le-s qui ont contribué à l'élaboration de ce guide par leurs discussions et commentaires à le rendre pertinent pour les mentors et les formateur-riche-s ainsi que pour les artistes et les travailleur-se-s des arts de la scène ;

...tous-tes les collègues qui ont aidé à organiser et/ou ont participé aux rencontres professionnelles, formations et événements de dissémination proposés au cours du projet.

Table des matières

À propos du projet Learning Trajectories	4
Terminologie.....	6
Internationalisation.....	6
Travailleur·euse du spectacle vivant	7
Programme de développement professionnel.....	7
Organisateur·rice	7
Facilitateur·rice	8
Participant·e	8
Expérience de mobilité culturelle	8
Panorama contextuel	9
Évaluation.....	9

À propos du projet Learning Trajectoires

Learning Trajectories vise à penser les meilleurs moyens de concevoir et de mettre en œuvre des programmes d'accompagnement soutenant le développement de carrière à l'international des professionnel·le·s du spectacle vivant.

Aujourd'hui, il est reconnu que l'internationalisation peut bénéficier à l'ensemble du secteur des arts du spectacle en termes d'amélioration des relations artistiques, économiques et humaines, impactant aussi bien les carrières individuelles que le dynamisme de l'ensemble du secteur. Cependant, il existe toujours un manque de connaissances des organisations culturelles comme des professionnel·le·s en ce qui concerne les méthodologies, les approches et les pratiques d'accompagnement. Les principaux défis relèvent de la façon d'imaginer et de mettre en œuvre ces programmes, la gestion des besoins et des circonstances spécifiques, la facilitation des apprentissages ou encore le contexte d'accueil des expériences de mobilité.

De plus, la crise du COVID-19 a rendu encore plus impératif de repenser les processus d'internationalisation, compte tenu des conséquences de la pandémie sur la mobilité et sur la situation financière des institutions et organisations des arts de la scène.

Learning Trajectories sert de cadre à la recherche et à l'élaboration de ressources spécifiques et pratiques sur la manière d'opérer à l'international, au développement de compétences clés et au renforcement de réseaux qui contribueront à la relance du secteur culturel en Europe.

Ce projet s'articule autour de trois grands axes d'investigation et d'expérimentation :

- Quelles méthodologies et quels outils d'accompagnement peuvent être utilisés et développés pour soutenir les professionnel·le·s de la culture dans leur parcours d'internationalisation ?
- Comment faciliter l'accès aux ressources essentielles et aux informations professionnelles pertinentes sur d'autres pays et marchés, sur d'autres espaces culturels et écosystèmes professionnels ?
- Comment organiser des expériences de mobilité ou voyages de prospection pour les professionnel·le·s accompagné·e·s, de la curation à la préparation, de la mise en œuvre et aux suivis ?

Les partenaires collaborent pour :

- Formateur·rice·s et mentors travaillant pour des organismes intermédiaires apportant leur expertise aux gestionnaires culturel·le·s, chargé·e·s de projets ou artistes qui cherchent à opérer à l'international mais qui manquent encore d'outils et de méthodes pour le faire ;
- Responsables culturel·le·s, chargé·e·s de projets ou artistes cherchant

à développer leur capacité à opérer dans un contexte européen ou international et qui ont actuellement une expérience limitée ou qui ont besoin de mieux élaborer leur stratégie ;

- Personnels des réseaux et plateformes européens qui soutiennent la capacité de leurs membres à opérer dans un contexte européen ou international et qui ont actuellement une expérience limitée ou qui ont besoin de mieux élaborer leur stratégie

Terminologie

Ces définitions de termes et rôles essentiels servent de références pour les différents guides publiés. Ils invitent les organisateur-trice-s de programme de développement professionnel, les facilitateur-trice-s et les participant-e-s à réfléchir, s'approprier et questionner la terminologie adoptée par les partenaires du projet Learning Trajectories.

Internationalisation

L'internationalisation est une stratégie qui permet aux opérateurs culturels de s'étendre et se développer à l'international. Ce processus se met souvent en place afin de profiter de nouvelles opportunités, offertes par d'autres pays et des marchés étrangers.

Errol Boon rappelle que pendant des siècles, la valeur intrinsèque d'une dimension internationale était une évidence pour la plupart des artistes européen-ne-s: « Le truisme central selon lequel la pratique artistique ne devrait jamais être limitée par des frontières nationales a conduit à l'idée que les échanges culturels entre artistes ou publics de différents pays avaient le potentiel essentiel d'élargir la vision de l'artiste au-delà des limites dans lesquelles les bourgeois étaient pris. Par conséquent, l'opportunité de l'internationalisation est devenue l'une des principales marques de la liberté artistique »¹. Cependant, on observe que la mondialisation est souvent vécue comme une exigence imposée aux artistes par le secteur intensément globalisé et concurrentiel qu'ils habitent: pour beaucoup d'artistes, l'internationalisation est une nécessité absolue pour survivre.

Nous pensons dans ce guide pratique à ce que cela signifie d'internationaliser son réseau, ses activités créatives et ses sources potentielles de soutien financier d'une manière aussi transversale que possible. Cela signifie aller au-delà de la réflexion sur les stratégies d'exportation pour atteindre des marchés potentiels et de trouver une compréhension plus profonde de la nécessité et de la valeur d'actions tournées vers l'international.

L'internationalisation peut inclure des collaborations mutuellement bénéfiques, des résidences créatives, de la formation, des actes de solidarité visibles et significatifs et de la justice économique, environnementale et de mobilité². Cela inclut la création et la participation à des espaces en ligne, ainsi que le franchissement physique des frontières nationales.

¹ Errol Boon: 'What does cultural internationalisation mean anno 2021?' (Amsterdam: DutchCulture, July 2019): <https://dutchculture.nl/en/news/what-does-cultural-internationalisation-mean-anno-2021>.

² See Mimi Sheller: *Mobility Justice: The Politics of Movement in an Age of Extremes* (London: Verso Books, 2018).

Travailleur·euse du spectacle vivant

Personne qui exerce une profession dans le champ des arts de la scène, quelle que soit son action dans la chaîne de valeur et son niveau hiérarchique, qu'elle directement ou non impliquée dans l'acte de création.

Dans le domaine du spectacle vivant, nous incluons les disciplines traditionnelles des arts du spectacle (théâtre, danse, cirque, marionnettes et musique) ainsi que les praticien·ne·s contemporain·e·s qui, comme le souligne la Live Art Development Agency, « explorent les possibilités de l'événement en direct et les façons dont nous pouvons le vivre³ ». Par le terme « travailleur·euse du spectacle vivant », nous entendons insister sur les nombreux types de travail qualifié (créatif, technique, administratif et de gestion) nécessaires à la production culturelle et les rendre visibles.

Programme de développement professionnel

Un ensemble organisé d'expériences qui soutiennent l'apprentissage continu dans des domaines identifiés en vue d'améliorer et d'enrichir le parcours professionnel des travailleur·euse·s des arts vivants, de renouveler ou mettre à niveau leurs pratiques.

Nous avons choisi d'utiliser le terme de développement professionnel, qui met l'accent sur les résultats souhaités, plutôt que des termes comme mentorat ou coaching, qui décrivent des types particuliers de relations. Par programme, nous entendons une série d'actions qui se déroulent sur une longue période (souvent plusieurs mois), contrairement à des événements à plus court terme tels que des séminaires, des ateliers ou des stages intensifs. Dans les traductions françaises, nous utilisons également le terme « programme d'accompagnement » qui ne trouve pas de traduction satisfaisante.

Organisateur·rice

Une personne ou une organisation qui planifie et exécute un programme de développement professionnel.

Le rôle principal de l'organisateur·rice d'un programme de développement professionnel est de créer un espace structuré dans lequel les participant·e·s et les facilitateur·rice·s sont réuni·e·s pour un accompagnement réussi. L'organisateur·rice devrait être capable de communiquer clairement et de manière répétée sur tous les aspects du programme et de modéliser et traduire en acte les valeurs au cœur de leurs initiatives. Dans de nombreux cas, la force de l'image publique d'un·e organisateur·rice peut conférer prestige et visibilité à des personnes moins connues dans leur secteur professionnel. Les organisateur·rice·s devraient être conscient·e·s qu'elles·ils font partie d'un écosystème plus large dans lequel elles·ils demandent des financements,

³ 'What is live art', Live Art Development Agency, <https://www.thisisliveart.co.uk/about-lada/what-is-live-art>

engagent des freelances et sont impliqué·e·s dans la mise en œuvre quotidienne des activités. Cela signifie qu'elles·ils n'ont pas toujours la distance ou l'objectivité pour évaluer de manière neutre le terrain.

Facilitateur·rice

Professionnel·le qui participe à un programme d'accompagnement pour faciliter le développement créatif, relationnel et/ou commercial d'une autre personne.

Nous préférons ce terme plutôt que celui de « mentor » ou « formateur·trice ». A minima, les facilitateur·rice·s aident les participant·e·s à identifier, articuler et progresser vers des objectifs spécifiques, souvent en partageant leur point de vue, leurs connaissances et leurs contacts, et parfois en agissant en tant que mentors. Elles·ils sont axé·e·s sur les besoins des participant·e·s et peuvent être flexibles et s'adapter à mesure que leurs besoins évoluent au fil du temps. Elles·ils sont empathiques et curieux et, idéalement, ont la capacité de poser des questions qui suscitent la réflexion. Elles·ils sont honnêtes à propos de leurs propres expériences, laissent respectueusement place aux différences et aux désaccords, et on peut leur faire confiance pour la gestion d'informations sensibles ou confidentielles. Il ne faut pas supposer que les facilitateur·rice·s devraient être plus âgé·e·s que les participant·e·s. Une attention particulière devrait être accordée aux conflits d'intérêts potentiels ou à la concurrence entre les facilitateur·rice·s et les participant·e·s.

Participant·e

Personne qui bénéficie d'un programme d'accompagnement professionnel pour développer son réseau, son entreprise et/ou sa pratique créative.

En tant que professionnel·le·s, adultes et matures, les participant·e·s devraient être encouragé·e·s à se tenir responsables de leur propre développement professionnel et à agir en conséquence. Dans le cadre d'un programme, les participant·e·s souvent peuvent apprendre autant en échangeant entre elles·eux qu'avec les facilitateur·rice·s.

Les participant·e·s qui sont des freelances ou qui travaillent au sein de petites structures indépendantes peuvent faire face à des défis particuliers, notamment ceux d'un emploi du temps partagé entre différentes structures et équipes, de contraintes de calendrier ou de changements au sein des équipes administratives limitant potentiellement les temps de réflexion et de mise en chantier. Pour certains travailleur·euse·s du spectacle vivant, la collaboration fait partie intégrante de leur pratique et elles·ils ont choisi de travailler principalement en binôme ou dans le cadre d'un collectif plus large et non hiérarchique. Les organisateur·rice·s se devraient ainsi d'examiner en amont comment inclure et accueillir ces différents profils ayant des façons de travailler, des besoins et des défis distincts.

Expérience de mobilité culturelle

Un mouvement transfrontalier temporaire, souvent à des fins éducatives, de renforcement des capacités, de mise en réseau ou de travail.

Une expérience de mobilité culturelle peut avoir des retombées tangibles ou intangibles à court terme et/ou s'inscrire dans un processus de développement professionnel à long terme. La mobilité internationale est un élément central de la trajectoire professionnelle des artistes et des professionnels de la culture. Notre recherche montre que les programmes d'accompagnement à l'international offrent une ou plusieurs expériences de mobilité à leurs participants dans le cadre de la trajectoire d'apprentissage. La mobilité est vue comme une composante importante de tout programme afin qu'un·e participant·e passe à l'action et mette en pratique sa stratégie.

L'expérience de mobilité culturelle implique que des travailleur·euse·s du spectacle vivant aient l'opportunité de visiter un autre contexte, un autre pays, grâce à des ressources dédiées. Ces expériences peuvent être organisées soit pour des groupes soit pour des individus, et explorent différentes pistes (démarrage d'un projet, confirmation d'une tournée, consolidation des idées). Il s'agit de s'exposer à une autre culture est la somme des expériences liées à une région aide à développer une familiarité ou une compréhension des normes, des valeurs et des croyances de cette région.

Panorama contextuel

Ressources présentant un contexte étranger qui aideront les participant·e·s à découvrir, comprendre et entrer en contact avec une autre scène artistique.

Le terme « panorama » est utilisé comme terme général pour décrire les différents types de contenus fournis aux participant·e·s pour mieux appréhender la réalité du territoire qu'elles-ils souhaitent connaître. Notre recherche a identifié différents termes (fiches d'information, profils de marché, profils de pays, cartographies, etc.) utilisés selon les programmes de développement professionnel et les pays, mais aussi selon le profil de l'organisateur·rice, allant du réseau culturel européen au financeur public de la mobilité artistique en passant par l'agence intermédiaire.

La recherche montre que les programmes d'accompagnement à l'international offrent une ou plusieurs expériences de mobilité à leurs participant·e·s dans le cadre de la trajectoire d'apprentissage. Pour préparer cette mobilité, le panorama contextuel renseigne sur un pays ou une macro-région et permet d'accéder rapidement à des informations consolidées sur un autre contexte culturel.

L'organisateur·rice a la responsabilité de collecter et diffuser des informations pertinentes aux usagers. Les informations peuvent être multi-sectorielles, par exemple en donnant un aperçu de la situation dans plusieurs domaines créatifs dans un pays donné – comme le cinéma, les arts visuels, le patrimoine

ou les arts de la scène. Le panorama peut également être thématique, comme se concentrer sur le handicap ou la mobilité internationale. Enfin, il peut être sectoriel et se concentrer sur une discipline particulière, comme le théâtre, la danse, le cirque ou la musique.

Évaluation

L'évaluation est la détermination de la valeur, de l'utilisation, de l'importance et de la signification des éléments mis en place, à l'aide d'un ensemble de critères pertinents et partagés. L'objectif principal de l'évaluation, en plus mesurer les impacts d'actions passées ou en cours, est de permettre la réflexion et d'aider à l'identification des changements futurs.

L'évaluation est considérée comme un processus permettant de mesurer, d'améliorer et de mieux communiquer sur un programme. Avec des outils et des méthodologies adéquats (qui n'ont pas besoin d'être complexes, mais cohérents et adaptés), l'évaluation est intégrée dans le programme d'accompagnement avant son démarrage et jusqu'à la fin. Avec une évaluation efficace, l'organisateur·rice peut s'adapter au changement et avoir la capacité de répondre aux besoins des participant·e·s et des facilitateur·rice·s.

Exemples de points de discussion :

Quels termes choisiriez-vous et comment les définiriez-vous ?

Que signifie précisément le terme « développement professionnel » pour vous, dans votre contexte ?

Dans quelle mesure laissez-vous les participant·e·s contester ou accepter votre terminologie ?

Comment éviter les terminologies génériques ou les mots « à la mode » dans vos documents ?

Learning
TRAJECTORIES
advancing european performing
arts mentoring programmes

trajectories.eu

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.