

Compétences développées et perspectives

*Agathe Dumont
Juillet 2021*

circusnext+ est un Partenariat Stratégique Erasmus+

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l'Union européenne

Sommaire

Rappel méthodologique	3
Suivi longitudinal	4
Suivi ponctuel des activités	4
Compétences développées par les artistes porteur·euse·s de projets	5
Identifications de compétences-clefs.....	5
Exemples d’outils permettant le développement des compétences.....	5
Récits	6
Compétences développées par les équipes accompagnant les artistes	8
Identifications de compétences-clefs.....	8
Exemples d’outils permettant le développement des compétences.....	8
Récits	9
Conclusions et perspectives	11
Un premier relevé de compétences.....	11
L’importance de l’échange de savoir-faire	11
Les besoins identifiés en formation continue.....	11
Tableaux synthétiques	12
Tableau synthétique des compétences des artistes porteur·euse·s de projet.....	13
Tableau synthétique des compétences des équipes accompagnant les artistes	15

Rappel méthodologique

Le cadre méthodologique a été pensé selon deux axes correspondant à la double temporalité du projet : un suivi longitudinal et un suivi ponctuel en fonction des événements du projet (Workshops pour les personnels 'support', Labs collectifs, Ateliers pour les équipes artistiques, Réunions transnationales).

Au cours du projet deux groupes d'acteur·trice·s ont été consultés:

- Les artistes-porteur.euse.s de projets impliqué.e.s dans le projet
 - Les personnels de structures culturelles impliqués dans le projet qui accompagnent ces artistes
 - Les éventuel·le·s collaborateur·trice·s
1. Les outils méthodologiques mis en place visent à identifier des compétences artistes-porteur.euse.s de projet et des personnels les accompagnant au sein des structures culturelles (aussi désignés comme personnel 'support').
 2. Les «compétences» sont à la fois individuelles et collectives dans la mesure où elles nécessitent, dans certaines activités, d'apprendre et de se coordonner pour produire un résultat commun ou pour co-construire des solutions (Retour et Krohmer, 2006).
 3. La méthodologie est d'orientation principalement qualitative (observations, entretiens de groupe) dans une démarche de recherche-action, dans la mesure où l'évaluatrice participe en partie aux travaux et peut être amenée à modérer/animer des temps de discussion ou de travail. On s'attache principalement aux discours et aux pratiques des acteur·trice·s, à leur perception et leur expérience du projet.
 4. Des outils quantitatifs (questionnaires) sont mobilisés ponctuellement pour évaluer les impacts du projet ou mesurer des indicateurs notamment en matière de compétences sur l'accompagnement des artistes émergents, développées par les équipes des structures participant au projet.
 5. Il est à noter qu'une importante partie de l'évaluation repose sur la contribution des acteur·trice·s impliquant donc un biais méthodologique qui sera pris en compte dans l'analyse. Par ailleurs, la subjectivité de certains matériaux (produits par les acteur·trice·s eux-mêmes) conduira à produire une analyse située dont les conclusions ne peuvent être généralisables.

Suivi longitudinal

- Suivi par questionnaires d'auto-évaluation

La définition du terme "compétence" retenue pour l'élaboration des questionnaires est la suivante :

"[...] la grande majorité des auteurs s'entendent pour dire que les «compétences» sont les capacités de chaque individu à mobiliser un ensemble de ressources pour faire face à une situation ou tâche complexe avec une efficacité maximale" (Dolz et Ollagnier, 2002).

Suivi ponctuel des activités

- Observations
- Focus Group

Les focus group ont permis de verbaliser collectivement un certain nombre de compétences vues, acquises, en cours d'acquisition. En outre, ce suivi s'appuie sur les axes suivants :

- Dresser le bilan de la session et envisager l'évolution de chacun·e au sein du projet.
- Évaluer la perception par les différent·e·s acteur·trices de l'atteinte (totale, partielle) des objectifs de la session.
- Évaluer la perception par les participant·e·s de la pertinence des situations proposées au regard des objectifs visés

N.B

L'analyse, dans une orientation sociologique, s'intéresse notamment aux processus de professionnalisation et d'identification (Cordier, Salaméro, Dumont, Sizorn : 2018) au rôle de porteur·euse de projet. Une attention sera également portée au contexte de formation dans le but de définir la profession d'artiste porteur·euse de projet et d'en identifier certaines des compétences. L'analyse repose également sur une prise en compte de l'organisation du marché du travail à l'échelle européenne (Bessone : 2018).

L'ensemble des compétences nommées dans ce document sont issues du travail d'analyse des données recueillies sur la totalité du projet via ces outils.

Compétences développées par les artistes porteur·euse·s de projets

Les artistes porteur·euse·s de projet sont les membres des 5 compagnies émergentes européennes de cirque qui ont participé au projet circusnext+.

Identifications de compétences-clefs

- **Compétences en matière d'organisation du travail**

Organiser le travail créatif et le travail d'équipe en ayant une vision d'ensemble et à long terme du travail de la compagnie.

Prendre en compte les charges de travail, les rythmes, le bien-être physique, mental et social. Comprendre les enjeux de la durabilité au sens large.

- **Compétences en matière de développement artistique**

Construire un projet cohérent et identifier les bons collaborateurs artistiques.

Développer un projet dans plusieurs dimensions (création, activités annexes) et développer une capacité à s'adapter à différents publics et contextes de création.

- **Compétences en matière de développement professionnel**

Développer un plan d'action pour la compagnie à moyen et long terme.

Mettre en place des outils de travail collectif (le cas échéant) pour partager les responsabilités.

Mettre en place des outils d'évaluation des activités.

- **Compétences en matière de communication d'un projet artistique**

Partager la vision artistique d'un projet à ses collaborateur·trice·s et à l'extérieur (opérateur·trice·s culturel·le·s, financeurs, chargé·e·s des politiques culturelles, etc.)

Mettre en place des outils de communication créatifs sur son projet.

Exprimer ses besoins (artistiques, logistiques, techniques, financiers...).

Exemples d'outils permettant le développement des compétences

Issus des Collective lab et des Artistic team workshops

[Carte heuristique du projet](#)

[Méthode de feedback](#)

[Échanges de procédés / protocoles de création](#)

[Transmission de matériaux de création dans un workshop](#)

[Pitches](#)

[Plan d'action](#)

[Méthode d'évaluation de ses activités](#)

[Évaluation de la charge de travail](#)

Une boîte à outils européenne

« During the labs we met other artists, European partners. It is really the + of the project circusnext+. We met other realities and opened our mind to other ways of considering a creation and structuring an artistic company (according to the realities of each country).

circusnext+ is a lot of information and really practical and helpful tools that we can use in our company to help the administrative work go smoother. We will see in the future but now we know we have many tools in our toolbox. »

« Pendant les labos, nous avons rencontré d'autres artistes, des partenaires européens. C'est vraiment le + du projet circusnext+. Nous avons rencontré d'autres réalités et ouvert notre esprit sur d'autres façons d'envisager une création et la structuration de compagnie (en fonction des réalités de chaque pays).

circusnext+ c'est beaucoup d'informations et d'outils vraiment pratiques et utiles que nous pouvons commencer à intégrer dans notre compagnie pour aider le travail administratif à être plus fluide. Nous verrons à l'avenir, mais nous savons que nous avons maintenant de nombreux outils dans notre boîte à outils. »

Prendre confiance dans son projet artistique

« As the labs went on, I gained confidence in my work and in my universe. circusnext+ gave me confidence in myself, confidence in the quality of our project and confidence in our artistic line. The project united us and helped us define our universe; because we were constantly confronted with the universes of other companies, we were able to assert our own identity and desires and it was very pleasant. This confidence was brought by the different people we met, the mentors, the speakers, the partners, the other artists. We were in a safe and benevolent place. »

« Au fil des laboratoires, j'ai pris confiance en mon travail et en mon univers. circusnext+ m'a donné confiance en moi, confiance en la qualité de notre projet et en notre ligne artistique. Le projet nous a soudés et nous a aidés à définir notre univers ; comme nous étions constamment confrontés aux univers des autres compagnies, nous avons pu affirmer notre propre identité et nos propres envies et c'était très agréable. Cette confiance a été apportée par les différentes personnes que nous avons rencontrées, les mentors, les intervenants, les partenaires, les autres artistes). Nous étions dans un lieu sûr et bienveillant. »

Compétences développées par les équipes accompagnant les artistes

Les équipes accompagnant les artistes sont des personnels des 5 structures culturelles partenaires du projet.

Identifications de compétences-clefs

- **Compétences relationnelles**

Installer un climat de confiance, développer l'écoute et comprendre le contexte de travail des artistes. Orienter vers les bon·ne·s interlocuteur·trices. Faciliter les rencontres, guider sans intervenir. Être capable de comprendre une situation complexe, s'adresser aux bonnes personnes pour trouver des solutions en déléguant certaines tâches.

- **Compétences techniques en matière de soutien à la création artistique**

Développer l'écoute, la connaissance du contexte culturel, des enjeux esthétiques, de l'art contemporain et de l'histoire du cirque pour être à même de produire des retours constructifs. Orienter vers des collaborateur·trices artistiques.

- **Compétences en matière de prévention**

Prévenir les risques physiques et psychosociaux et mettre en place un plan de prévention des risques professionnels / assurer la sécurité des espaces. Identifier une situation de fatigue ou de stress qui est problématique / dangereuse pour l'artiste.

- **Compétences en matière de suivi des projets**

Développer des outils pour les partenariats de long-terme avec les équipes artistiques. Mieux comprendre les enjeux du projet artistique en favorisant la discussion dans un cadre donné pour mieux communiquer sur les projets. Mettre en place des outils de suivi.

Exemples d'outils permettant le développement des compétences

Issus des Staff workshops et des Artistic team workshops

Discussion entre partenaires d'un même projet, mutualisation des compétences en termes d'accompagnement

Suivi de résidence artistique : check up de début, point d'étape en milieu et bilan

Co-présentation d'un projet accompagné entre artistes et opérateur·trice·s culturel·le·s

Présence dans de temps de répétition (sans feedback)

Session de feedback formalisée

Récits

Nouvelles définitions de l'accompagnement après l'expérience circusnext+

« Being opened to the need of artists and give them tools and a network to develop their own skills and ability to manage their project to best express their creativity. Create empowerment. »

« Être ouvert aux besoins des artistes et leur donner des outils et un réseau pour développer leurs propres compétences et leur capacité à gérer leur projet afin d'exprimer au mieux leur créativité. Favoriser l'autonomie. »

« A process in which both artists and support staff engage together to find a way, in accordance with their values and needs, to make a project come to life (creation project, a community project, a company, etc..) »

« Un processus dans lequel les artistes et les équipes accompagnatrices s'engagent ensemble pour trouver un moyen, en accord avec leurs valeurs et leurs besoins, de donner vie à un projet (projet de création, projet communautaire, entreprise, etc.) »

« "Fellowship", meaning we all have the same goal and we all need to work, understand, support, communicate, guide, advise each other to get to that goal. »

« "Fellowship", c'est-à-dire que nous avons tous le même objectif et que nous devons tous travailler, comprendre, soutenir, communiquer, guider, se conseiller les uns les autres pour atteindre cet objectif. »

« A continuous dialogue with the artists to get tools that will enable us to understand what is useful to accompany them. This gives time to ask for what they need and time to develop a relationship and build trust. »

« Un dialogue continu avec les artistes pour obtenir des outils permettant de comprendre ce qui est utile pour les accompagner. Cela donne le temps de leur demander ce dont ils ont besoin, de développer la relation et d'établir la confiance. »

« Going together along the path to clear doubts and give strength and confidence. »

« Cheminer ensemble pour dissiper les doutes et donner force et confiance. »

« Sometimes support can be something that, from the outside, does not look like support... However, the important aspects are: listening to the needs, identifying the needs we see (which can sometimes be different from those expressed by the artists), analyzing the situation and deciding with my organization what we are able and willing to according to the needs. »

« Parfois, soutenir peut même être quelque chose qui, de l'extérieur, ressemble à ne pas soutenir... Les aspects importants sont cependant les suivants : écouter les besoins, identifier les besoins que nous voyons (qui peuvent parfois être différents de ceux exprimés par les artistes), analyser la situation et décider avec ma structure de ce que nous sommes capables et prêts à fournir en fonction des besoins. »

« It is a common learning path, the idea to help artists in their complex path of creation, of entrepreneurship. It is a question of walking together and questioning each other about the events that arise during the journey to find solutions carried by the artist, to learn from these experiences. »

« C'est un parcours d'apprentissage commun, l'idée d'aider les artistes dans leur parcours complexe de création, d'entrepreneuriat. Il s'agit de cheminer ensemble et de s'interroger sur les événements qui surviennent pour trouver des solutions portées par l'artiste, pour apprendre de ces expériences. »

Conclusions et perspectives

Un premier relevé de compétences

Ce premier travail d'analyse des données recueillies a permis d'identifier des aires de compétences-clefs pour les deux groupes d'acteur·trice·s. Cette liste de compétences n'est pas exhaustive mais pourrait servir, à terme, au développement d'un référentiel professionnel en matière d'accompagnement des compagnies artistiques. Bien entendu, la notion de compétence ne suffit pas à rendre compte de l'ampleur des éléments à prendre en compte dans l'accompagnement.

L'importance de l'échange de savoir-faire

Au cours du projet, on note que l'ensemble des acteur·trice·s ont valorisé les temps de partage, qu'ils soient formels ou informels, de leurs savoir-faire. Le dialogue, l'échange, favorisés par les situations créées au cours des activités, semblent fondamentaux. On notera que la plupart des compétences discutées et travaillées au cours du projet circusnext + sont des *soft skills* (savoir-être), soit des compétences qui font appel à des qualités humaines plus que techniques.

Les besoins identifiés en formation continue

circusnext+ vient pallier un manque important de formation continue dans le secteur européen du cirque contemporain que cela soit pour les artistes porteur·euse·s de projet ou pour les opérateur·trice·s culturel·le·s qui les accompagnent.

L'observation des activités du projet a permis de mettre en lumière l'importance du choix des formats de formation. La formalisation des temps, notamment par la désignation d'une personne en charge de l'élaboration des contenus et de la modération des échanges, favorise le développement de compétences.

Les artistes associés au projet soulignent aussi la nécessité d'inclure de l'horizontalité dans les formats de formation pour mieux prendre en compte leur réalité.

Enfin, toujours du côté des artistes, les besoins semblent se focaliser sur des outils concrets, la nécessité d'inventer des temps créatifs communs, la régularité d'un training physique partagé et davantage de temps de discussion entre pairs.

Tableaux synthétiques

Compétences nommées par les deux groupes d'acteur·trice·s, issues des Focus Group réalisés à la fin du projet.

NB. Les focus group ont été réalisés en langue anglaise, et les compétences ont initialement été énoncées en langue anglais.

Tableau synthétique des compétences des artistes porteur·euse·s de projet

Résumé des compétences identifiées au cours du projet circusnext + par les artistes (créateur·trice·s et porteur·euse·s de projet) dans le cadre du développement d'un spectacle de cirque contemporain et du développement d'une compagnie professionnelle .

	1. Savoir faire <i>Compétences liées au savoir-faire et étroitement liées à des tâches spécifiques.</i>	2. Soft skills (savoir-être) <i>Compétences plus générales ou plus transversales appelées compétences psychosociales. Elles font référence à la capacité de communiquer et d'interagir avec les autres (Mamidenna : 2009)</i>	3. Compétences à déléguer <i>Si possible, selon la situation économique et sociale des compagnies</i>
PORTEUR·EUSE·S DE PROJET			
ADMINISTRATION PRODUCTION ORGANISATION	Gérer un budget Concevoir un plan d'action Évaluer les actions de la compagnie Fixer des objectifs Se développer de manière durable	Connaître les différents types de contrats et les possibilités de négociation Être conscient des changements économiques et sociaux	Organiser la production Organiser une tournée Négocier les contrats
RESSOURCES HUMAINES	Élaborer un plan pour la durabilité physique	Gérer une équipe, trouver les bons collaborateurs Prendre soin des collègues et des partenaires (rythmes, intensité du travail) Évaluer les risques psychosociaux	Travailler en collaboration avec un préparateur physique Identifier les praticiens de santé en lien avec des compagnies artistiques

ARTISTES - CREATEUR·TRICE·S			
TECHNIQUE	Élaborer une fiche technique pour les lieux de création et de diffusion	Savoir identifier et communiquer les besoins techniques	Se mettre en relation et créer du lien avec les équipes techniques locales
TRAVAIL : organisation et environnement	Organiser des protocoles de travail Adapter un projet artistique à différents contextes Organiser le travail de création	Avoir conscience du contexte	
ARTISTIQUE (enjeux généraux)	Faire des retours Défendre une vision et la partager Rassembler les ressources autour du projet	Dialoguer avec d'autres équipes artistiques Dialoguer au sein d'une équipe artistique Avoir une connaissance du champ artistique contemporain Développer une réflexion collective	
ARTISTIQUE (enjeux spécifiques)	Construire et élaborer une dramaturgie Construire un scénario / storyboard	Partager le matériel de recherche sur la création Collaborer avec d'autres artistes : conception de la lumière, conception de la musique, conception des costumes, autres...	Concevoir une scénographie, les lumières, le son, etc. (collaborations externes)

Tableau synthétique des compétences des équipes accompagnant les artistes

Résumé des compétences identifiées par le personnel 'support' dans le cadre de l'accompagnement des artistes de cirque émergents pendant le projet circusnext +.

	1. Compétences techniques	2. Soft skills (savoir-être)	3. Compétences à déléguer
	<i>Compétences liées au savoir-faire et étroitement liées à des tâches spécifiques.</i>	<i>Compétences plus générales ou plus transversales appelées compétences psychosociales. Elles font référence à la capacité de communiquer et d'interagir avec les autres (Mamidenna : 2009)</i>	<i>Si possible, selon la situation économique et sociale des compagnies</i>
ADMINISTRATION / PRODUCTION	Gérer un budget Organiser la production Organiser une tournée Planification	Orientation / Facilitation	
COMMUNICATION	Développer une communication claire et efficace Marketing	Bienveillance Écoute Développer une meilleure communication avec les artistes sur leurs projets	
JURIDIQUE	Conseiller sur le droit des contrats Assistance à la rédaction d'un contrat		En fonction des compétences de l'organisation => conseils juridiques éventuels à externaliser

SANTE	Assurer la sécurité des espaces de travail	Identifier une situation de fatigue ou de stress pouvant être problématique / dangereuse pour l'artiste Prendre contact avec les professionnels de la santé adéquats	Soins physiques et psychologiques Prévention des risques
RESSOURCES HUMAINES	Conseiller en matière de ressources humaines Évaluer les risques psychosociaux et physiques	Expliquer son travail et ses conditions de travail Mettre en réseau Être en contact avec des projets communautaires Être capable de comprendre une situation complexe et de s'adresser aux bonnes personnes Développer une relation sur le long terme avec les équipes artistiques	Se connecter à d'autres secteurs
TECHNIQUE	Aider à résoudre les problèmes techniques Assurer la sécurité	Identifier les besoins spécifiques	
ARTISTIQUE	Donner des retours Avoir une connaissance du champ artistique contemporain Avoir une connaissance du contexte du cirque (histoire, aspect socio-économique, politiques culturelles)	Développer et partager des références culturelles	Connecter avec d'autres artistes

circusnext+, compétences développées et perspectives
Agathe Dumont, juillet 2021

Recueil des données effectué par Agathe Dumont et Léana Valentini

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

circusnext+ est un Partenariat Stratégique Erasmus+

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l'Union européenne

Cette publication 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.