

RAPPORT DE MISSION

ACADÉMIE ART & BUSINESS

CONTEN'ART

6 JANVIER - 24 JANVIER 2020

NORA MOURAD

SOMMAIRE

1/ Introduction

2/ Présentation de l'Académie

3/ Apprentissage

4/ Notre projet

5/ Conclusion

1/ Introduction

Plusieurs raisons m'ont poussé à candidater à l'Académie HEC art et business. La première étant que je souhaitais passer un mois avec d'autres étudiants issues de parcours différents du mien dans une institution mondialement reconnue. Et deuxièmement, renforcer mes connaissances et mon réseau dans le business de l'art.

Mon projet professionnel s'orientant vers ce milieu, je suis depuis toujours très sensible au monde de l'art, j'y ai d'ailleurs grandi.

Ayant une vision unilatérale (celle des artistes/ interprète) je voulais décrypter les codes et institutions qui participent à faire de l'art et de la création un levier économique et touristiques en essayant de comprendre comment l'art été devenu un vecteur essentiel de communication.

Ce premier mois de l'année a été une invitation inédite à la découverte, au partage et à la création. L'école W, e-artsup, et HEC ont fusionné lors de l'académie Art et Business à HEC Paris. Pendant cette période d'apprentissage un objectif nous a été donné : le projet Art in Campus.

2/ Présentation de l'Académie

Un grand projet a rythmé l'académie : le projet consistait à proposer des projets artistiques communs à trois écoles aux critères si différentes, plusieurs conditions étaient à remplir :

- Communiquer, mettre en avant les démarches de votre campus auprès des anciens/nouveaux élèves
- Formaliser des possibilités de financement
- Packager un projet de résidence d'artistes (durée, but, mode opératoire)
- Créer/ proposer un event sur (hors) votre campus avec une (des) marque(s)
- Proposer une démarche innovante d'accueil, de visites auprès des publics empêchés
- Réaliser un plan d'action digital pour votre programme « art in campus ».

Par groupe de quatre nous avons 3 semaines pour rendre notre proposition de projet.

L'académie ne s'est pas contentée de nous faire travailler sur notre projet, Philippe Danjean et Stéphane Madoeuf, nos deux tuteurs nous ont partagé leur passion et leur métier à travers des présentations sur l'écosystème de la culture, l'industrie de la musique, l'art et les marques, ainsi que pleins d'autres aspects qui nous ont plongés dans une dimension dont nous ne soupçonnions pas les enjeux.

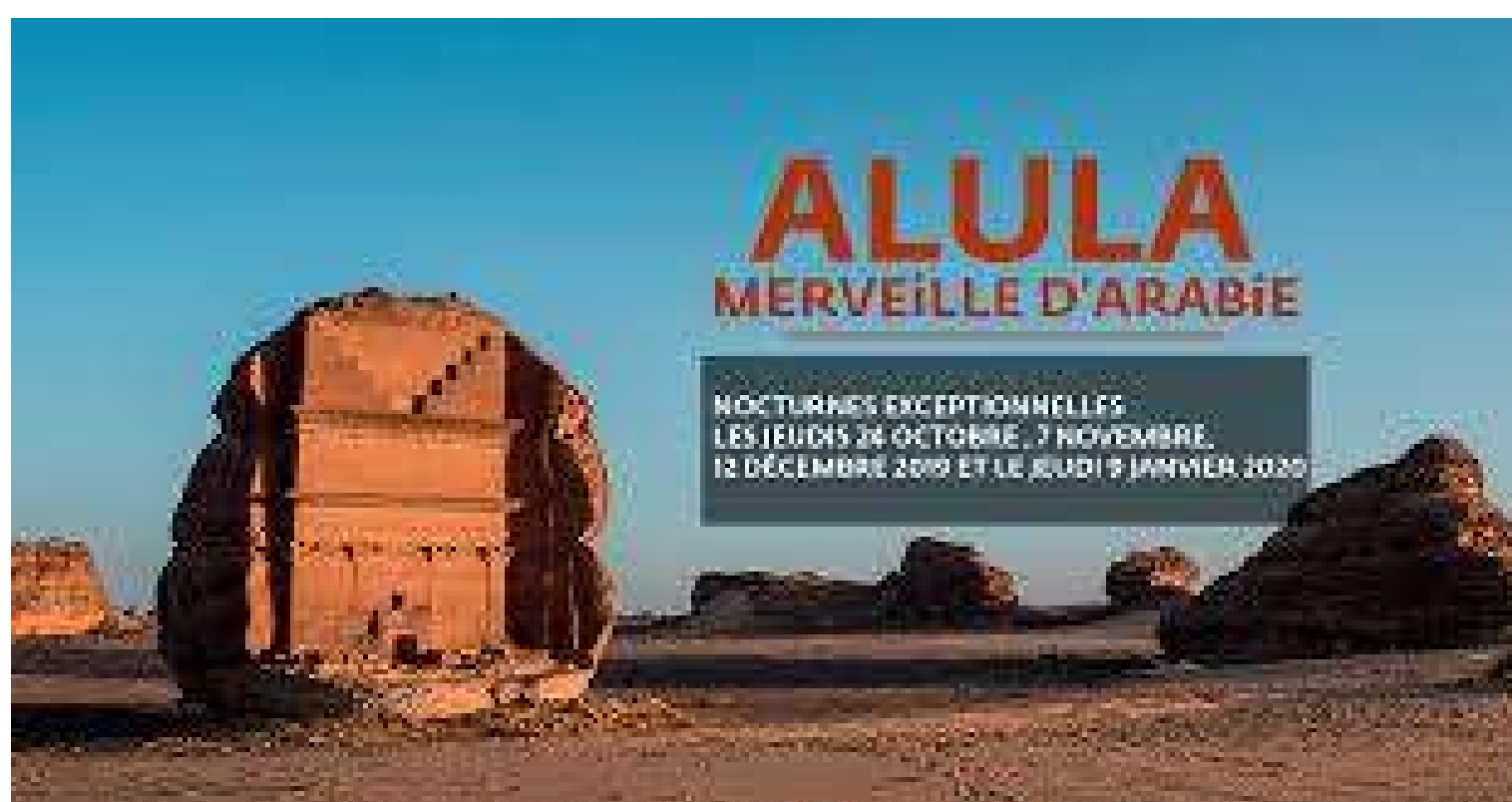
Les moments les plus difficiles ont été les transports, HEC Paris se situe à Jouy-en-Jossas, le mois de janvier a été un mois de grèves rendant les déplacements compliqués. Des adaptations d'emploi du temps et des horaires ont dû être modulés. Mais nos tuteurs ont su être à l'écoute.

3/ Apprentissage

Nos tuteurs ont également fait venir à HEC des invités de marques: Cyrille Gouyette du Louvre en passant par Trancrede Boualam de la maison Chanel à Romain Froquet artiste de street art. Leurs échanges nous ont permis d'ouvrir nos perspectives et nos pistes de réflexions.

Le business de l'art est en pleine expansion, c'est un monde dans lequel le show bizz côtoie les artisans et où les galéristes sont des vrais businessmen. De multiples projets sont à construire et à innover, c'est un océan sans limite où il n'y a pas de frontière.

Chaque vendredi nous nous retrouvons sur Paris pour des visites inédites, nous avons visité le lieu Fluctu'art, le musée en Herbe avec l'exposition de l'artiste Atlas mais aussi l'institut du monde arabe et l'exposition Al-Ula avec la présence exceptionnelle de Jacques Lang notre ancien ministre de la culture et actuel directeur de l'institut du Monde Arabe.

L'entièreté des sessions se sont déroulées sur le campus HEC ce qui favorisait notre immersion, c'est un univers que je ne connaissais pas et dans lequel j'ai eu le privilège de pouvoir côtoyer ce qui seront sans doute l'élite de demain.

Le mélange de nos trois écoles était un alliage parfait, chacun de nous pouvait travailler en groupe tandis que nos compétences s'harmonisaient.

L'académie Art et Business a accueilli près de 20 étudiants cette année, un parfait mélange entre les étudiants de W, e-artsup et HEC. Le mois de janvier est consacré aux académies à HEC le campus vit au ralenti car la plupart des étudiants sont hors campus.

Philippe Danjean, Art Advisor, fondateur de spray collection et créateur de l'académie art et business ainsi que Stéphane Madoeuf, directeur de la majeure digital HEC Paris, nous ont coaché afin que nous ayons un aperçu global de ce que comporte le business de l'art, ils nous ont également donné des pistes sur les futurs grands axes à creuser pour notre carrière.

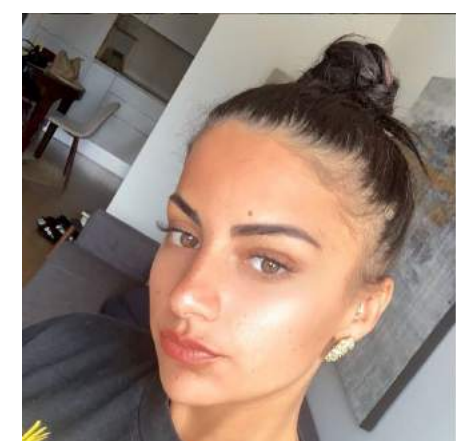
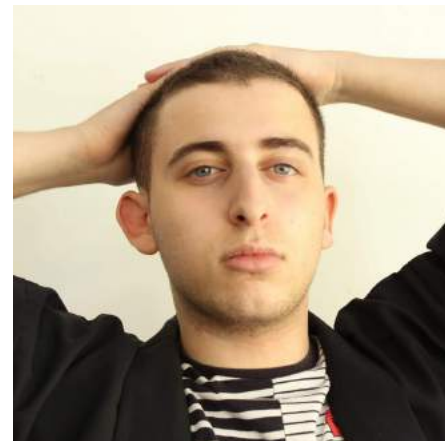

Philippe Danjean

Le projet Art In Campuses est l'occasion de mettre en pratique la totalité des aspects présentés pendant nos sessions. L'objectif est double car les deux projets que le jury auront choisis pourront se réaliser dans les années à venir avec le soutien HEC Paris.

Plusieurs livrables ont été à rendre avant d'aboutir à la version finale. Une présentation orale pitchée a eu lieu ainsi que de nombreuses sessions de coaching avec nos intervenants nous ont permis de nous aiguiller au plus près de notre projet.

Mon projet s'intitule CONTEN'ART, nous sommes quatre à avoir travaillé à la création de ce projet; Arthur Baumann (HEC), Camille Daru (HEC), Sofiane Debabeche (E-artsup) et moi même.

CONTEN'
 Art

4/ Notre projet

Le concept de CONTEN'ART, c'est d'abord de mettre à la disposition des artistes un lieu de création. Compte tenu des singularités de chaque campus, nous avons élu HEC Paris comme lieu de résidence car c'est la seule école à disposer de grands espaces modulables pour accueillir un ou une artiste. Cette résidence aura une durée limitée, appelée saison, afin qu'elle soit tournante. Par exemple, en une année nous pourrions accueillir deux ou trois artistes.

L'objectif est de créer des liens entre le monde artistique et celui universitaire. A cet effet, il sera convenu d'une commission qui structurera les temps forts de l'année.

L'artiste et les élèves travailleront ensemble à travers des ateliers et la création d'une performance/représentation qui aura lieu à CONTEN'ART mais aussi sur nos campus pour que l'impact soit double. Le but est de co-créer avec les artistes pour créer une unité.

La résidence permet à l'artiste d'avoir un lieu de création, de partager son travail et sa vision à travers des ateliers, et des présentations dans les conteneurs.

L'artiste travaillera également avec d'autres artistes avec lesquels il devra s'associer et avec lequel il devra construire une œuvre inédite présentée à la fin de la saison.

Les artistes associés devront élaborer un projet commun, sous la forme de leur choix, présenté et partagé à la fin de la saison.

Chaque artiste, pendant une saison, se verra confier un conteneur qu'il devra faire vivre, sous les formes qu'il jugera adaptées et avec la collaboration qu'il jugera pertinente.

Le choix des conteneurs est un choix stratégique, un conteneur est amovible, aménageable et transformable pour tout type d'évènement.

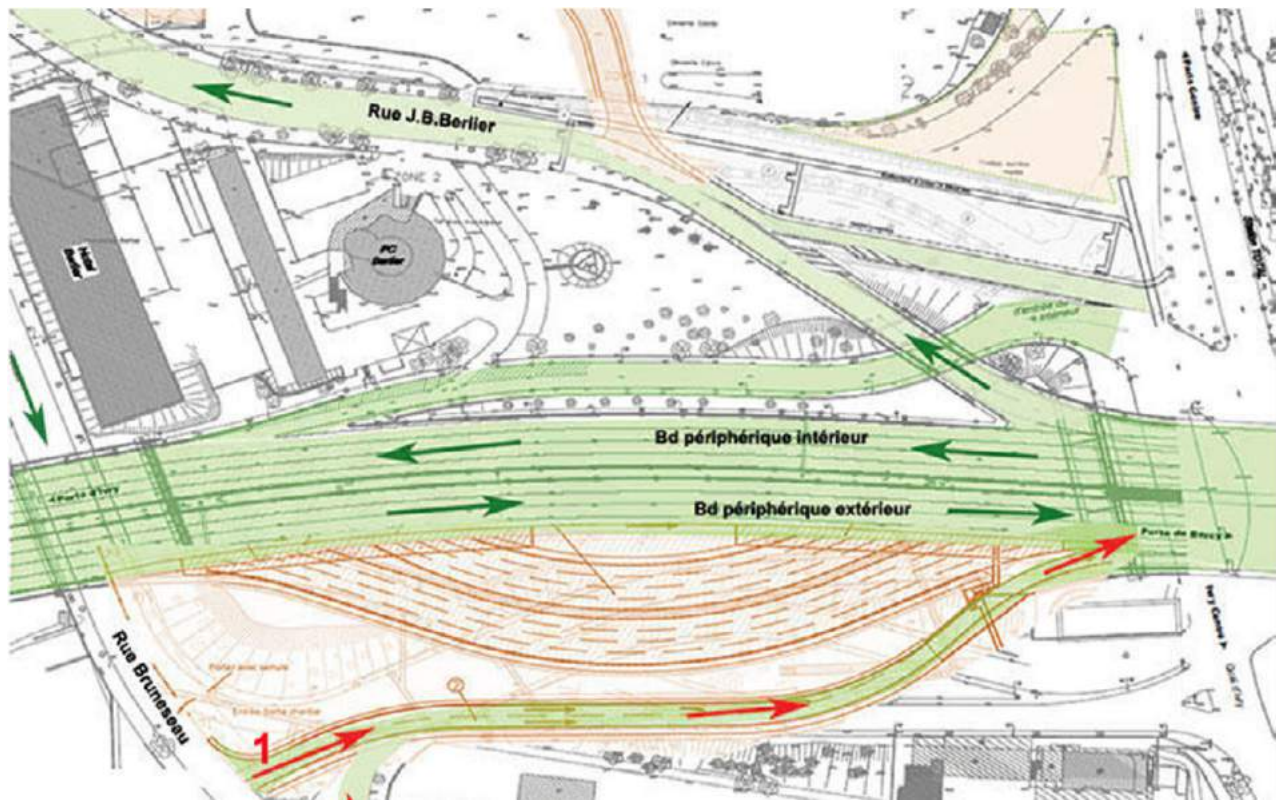
LES LIEUX DIFFÉRENTS LIEUX ET AMÉNAGEMENTS :

Le projet CONTEN'ART regroupe 4 lieux, 4 conteneurs placés dans des endroits différents:

1- Le premier conteneur est attendu dans le nouveau quartier de Bruneseau, frontière entre le périphérique et le 13ème arrondissement, qui est un quartier en pleine restructuration. Le quartier Bruneseau se situe au Sud-Est de Paris Rive Gauche entre le boulevard du général Jean Simon, la Seine et la rue Bruneseau. Paradoxalement, ce territoire est peu connu alors qu'il est chaque jour traversé par des millions d'utilisateurs.

Il va progressivement voir son statut évoluer.

D'un lieu très peu habité car essentiellement dédié aux infrastructures (bd des Maréchaux, Voies ferrées, Bd périphérique) il deviendra un quartier parisien où se mêleront habitants et passants, employés et étudiants autour de nouveaux réseaux de déplacements et où l'intensité assumée sera le vecteur d'une nouvelle centralité et d'une nouvelle relation entre Paris et Ivry.

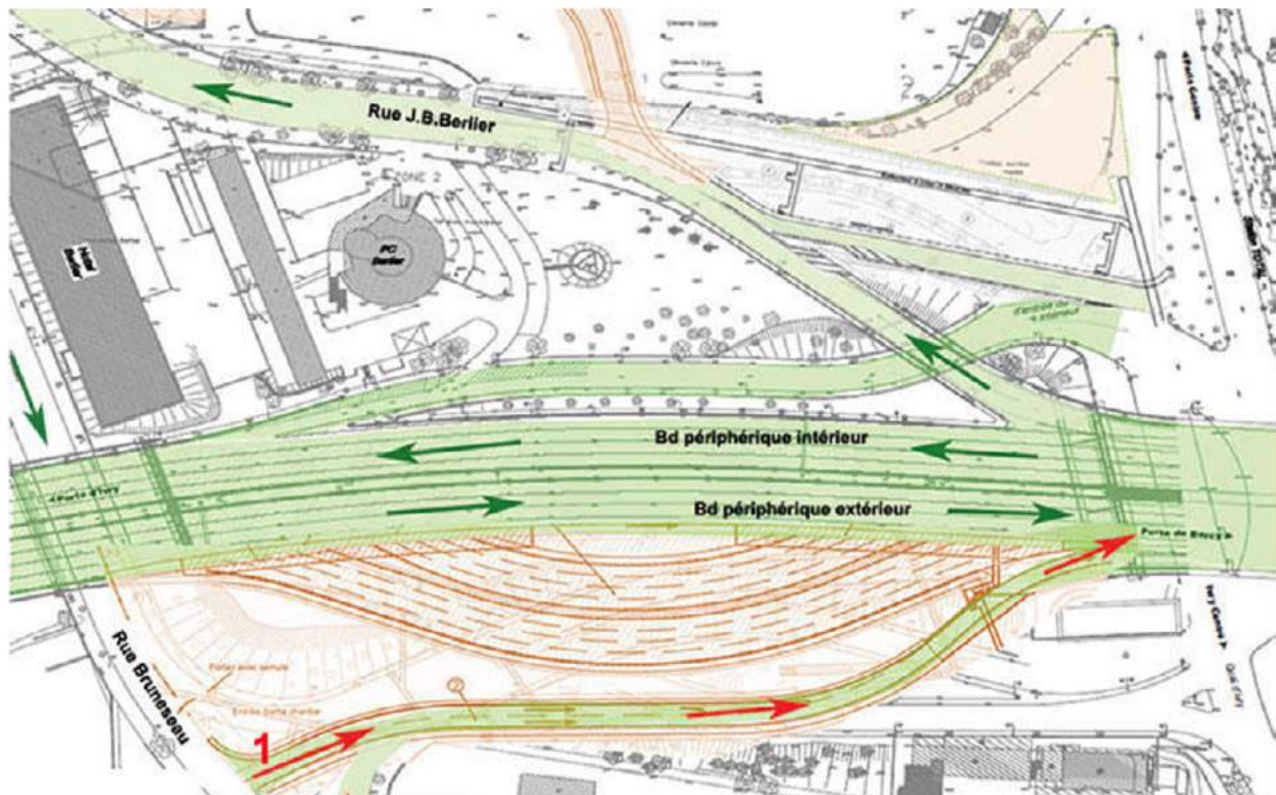
BRUNESEAU

2- Installation Place de la concorde : skate et breakdance pour les JO de 2024 à l'image des nouveaux sport en compétition.

Installation liée à la culture street art : mini expo dans les conteneurs
Exposition de planche de skate customisés par des artistes tels que Phil Robson ou Brian Junger.

L'univers Breakdance pourrait être mise en place au travers de Battle et de performances de DJ. Ces mini-events pourrait se faire en partenariat avec la Fédération de roller et de skateboard.

BRUNESEAU

2- Installation Place de la Concorde : skate et breakdance pour les JO de 2024 à l'image des nouveaux sport en compétition.

Installation liée à la culture street art : mini expo dans les conteneurs
Exposition de planche de skate customisés par des artistes tels que Phil Robson ou Brian Junger.

L'univers Breakdance pourrait être mise en place au travers de Battle et de performances de DJ. Ces mini-events pourrait se faire en partenariat avec la Fédération de roller et de skateboard.

Place de la Concorde

CONTEN'
Art

3- Installation sur le nouveau plateau de Saclay, Le Plateau de Saclay a été choisi pour illustrer l'ingéniosité scientifique du pays, en lien avec son histoire urbaine et ses équipements actuels.

Le « Plateau de Saclay » se situe dans l'Ouest francilien sur les départements des Yvelines (78) et de l'Essonne (91), à environ 20 km de la capitale.

Il s'appuie sur les pôles urbains de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Massy et Palaiseau. Il réunit ainsi 650 000 habitants, répartis dans 49 communes, dont la plupart sont regroupées en intercommunalité : les communautés d'agglomération du Plateau de Saclay, de Versailles Grand Parc, de Saint-Quentin-en-Yvelines et d'Europ'Essonne, et la communauté de communes du Coeur du Hurepoix.

C'est un espace qui s'apprête à accueillir un grands nombres de personnes, le lieux est à dynamiser et à rendre plus vivants ce genre d'aménagements est soutenue par la régions.

Plateau de Saclay

4- Une installation sur le campus HEC qui favorise l'accès à la culture tout au long de l'année, où s'organisera des vernissages, pop-up projections, ateliers. Ce conteneur sera également présent lors des Family Day pour proposer des oeuvres d'art et goodies HEC pour aménager leur chambres.

L'été, les conteneurs seront délégués à des associations de quartiers pour permettre aux enfants et aux publics d'avoir un accès lui aussi privilégié à l'art, aux pratiques artistiques et à la culture.

Les conteneurs porteront le nom des 3 écoles.

Calendrier d'une année

EAU	FEU	AIR	TERRE
			
BLUB	Compagnie Gruss	Pierre Droulers	Laurence Vallières

Les différents thèmes

Au sein des projections, des conférences, expositions et performances seront attendus tout au long de l'année.

Les conteneurs seront aménagés de telle sorte à ce qu'il puisse servir de scène.

Ce projet nous propose de multiples perspectives déclinables à l'infinie, chaque année de nouveaux aménagements sont possibles, de nouveaux artistes travaillent sur ce projet pour faire amener l'art et la pratique artistique dans nos lieux de vie et d'études.

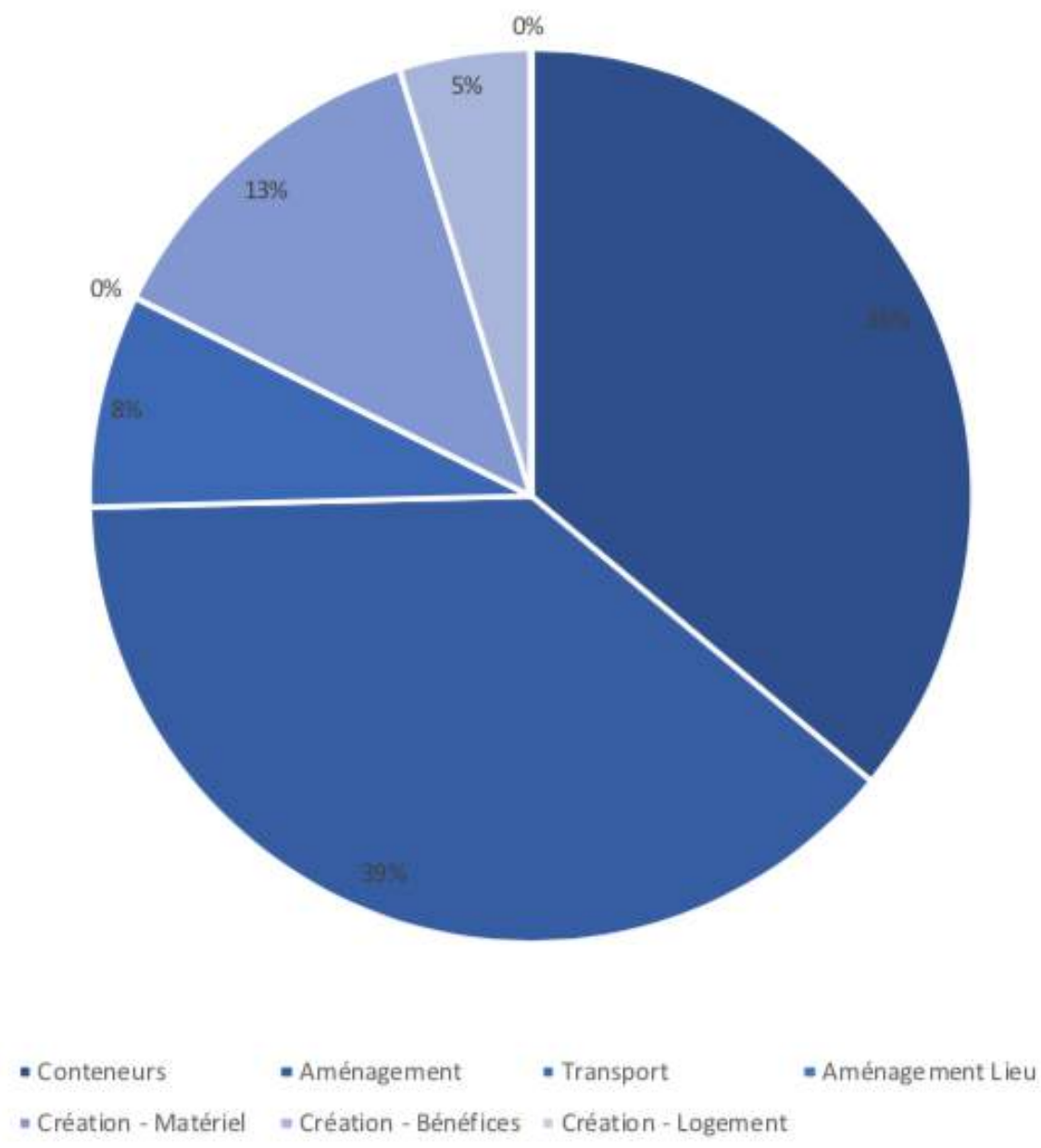
C'est aussi le moyen de faire le lien entre art et nouvelle technologie notamment sur le plateaux de Saclay (projection, capteur de mouvements, hologramme de plus en plus utilisé). Ces conteneurs sont des lieux de partage et d'accès à la culture.

Un aménagement est prévu pour les JO de 2024.

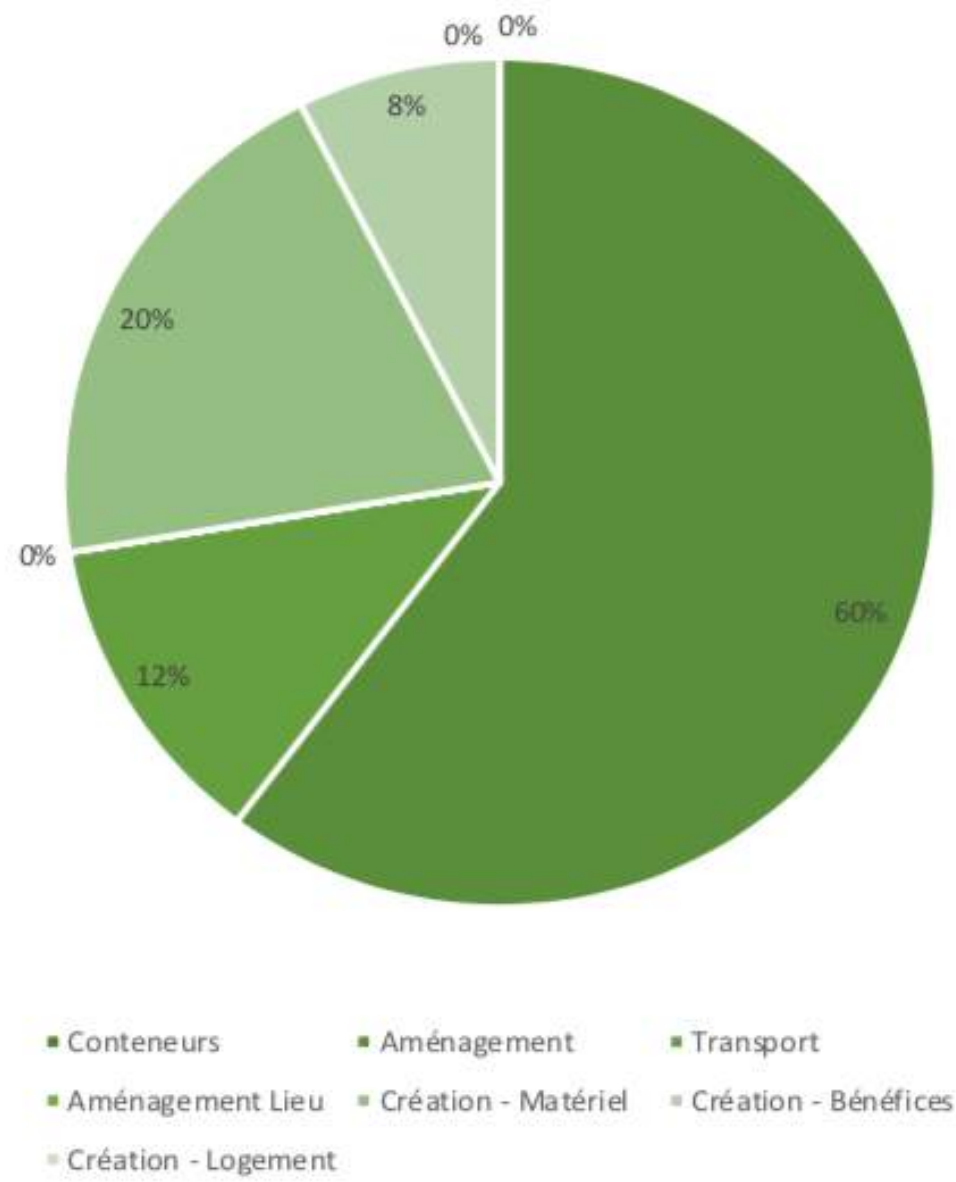

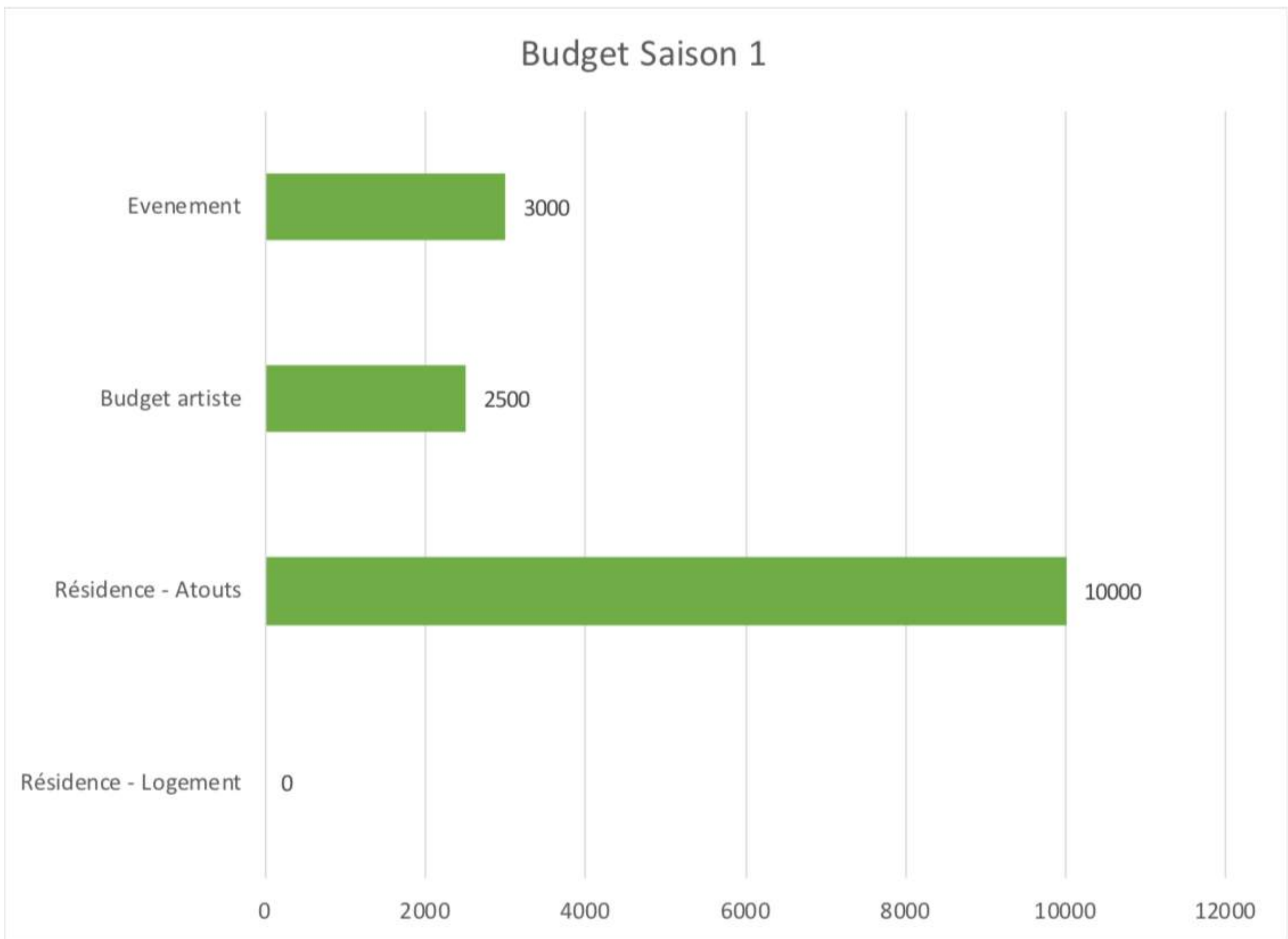
Budget

Répartition du budget par poste - SANS Partenariat

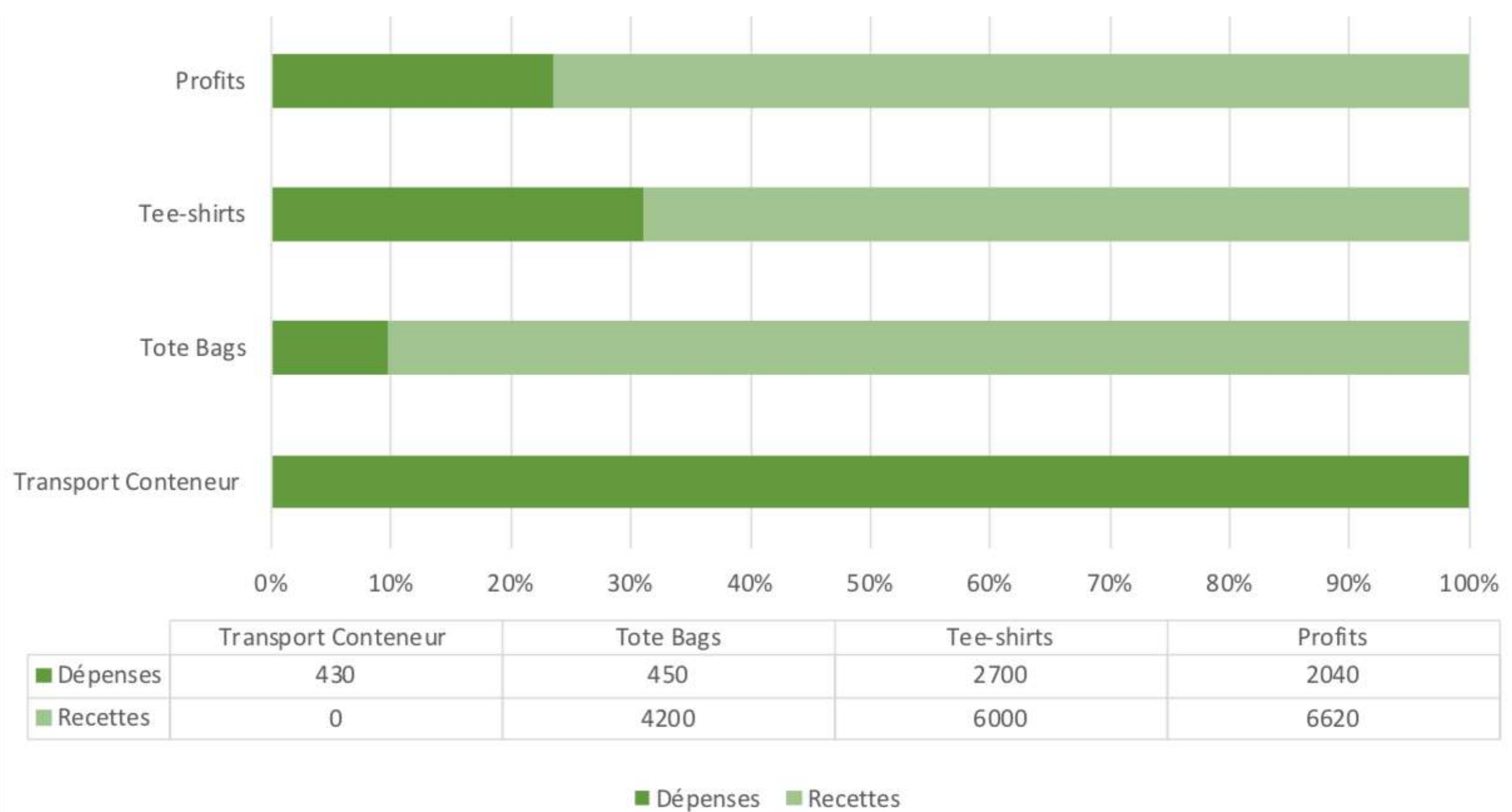
Répartition du budget par poste - AVEC Partenariat

Produits dérivés

5/ Conclusion

A la suite de la présentation, notre projet a été sélectionné. Dans un futur proche nous aimerions porter ce projet à termes. Notre vœu le plus cher est d'instaurer une pensée dynamique et créative au croisement des arts, des techniques et de la convivialité.

Cette expérience est la concrétisation de ce que nous enseignent W. Le partage des compétences est la chose la plus enrichissante car c'est de là que naissent les plus beaux projets.

Ce mois a été au cœur du sujet, l'Académie ne compte pas s'arrêter à ce mois de stage, nous gardons contact pour de futurs projets.

Je remercie nos deux tuteurs pour leurs investissements et leurs proximités, ce fût un moment privilégié qui fait trace dans ma formation.

Nora Mourad