

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de la carrière artistique

Téléphone : 514 987-3000 #4599

Code	Titre	Grade	Crédits
1719	Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de la carrière artistique	Diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS	30

Trimestre(s) d'admission	Automne Hiver
Contingent	Programme non contingenté
Régime et durée des études	Temps partiel : 5 trimestres
Campus	Campus de Montréal
Organisation des études	Cours offerts le soir Cours offerts le jour Cours offerts la fin de semaine

OBJECTIFS

Ce programme vise à répondre aux besoins de connaissances des artistes et des artisans du milieu des arts en matière de gestion, que ces derniers soient de la relève, bien établis, en transition de carrière ou en planification de retraite et voulant assurer une relève.

L'objectif principal consiste à permettre aux artistes d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques pertinentes en gestion des arts, et à développer des compétences de gestion tant personnelles que professionnelles facilitant la planification et la réalisation d'un projet artistique ou plus globalement, de leur carrière.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Appliquer dans sa pratique professionnelle en art les connaissances pertinentes dans le domaine de la gestion entrepreneuriale.
- Cerner les enjeux de la pratique artistique dans le contexte socioéconomique actuel. Saisir l'écologie du milieu des arts et les grands enjeux qui le traversent.
- Acquérir les compétences nécessaires à l'utilisation d'une trousse d'outils, le cas échéant en comptabilité, en marketing, en gestion des ressources humaines, en sciences juridiques, outils adaptés aux besoins de l'artiste.
- Comprendre les diverses phases de développement d'une carrière, de l'intégration au milieu artistique à la planification d'une succession et envisager des scénarios originaux.
- Développer un plan d'affaires lié à un projet artistique et définir sa stratégie de réalisation en fonction des problématiques particulières qu'il pose.

Tous ces objectifs sont traversés par une réflexion globale portant sur la relation qui unit l'art et son financement et sur les indicateurs de succès qui ne sont pas que quantitatifs dans le domaine des arts.

L'offre de cours du programme permettra à l'étudiant d'approfondir ses connaissances selon les besoins spécifiques à son projet artistique.

Outre l'enseignement magistral, des travaux en équipe, des activités pratiques, des études de modèles et de cas ayant permis de mettre au point des approches originales pour résoudre des problèmes concrets

permettront de développer les habiletés et compétences pour assumer des responsabilités de gestion et d'analyse.

CONDITIONS D'ADMISSION

Base universitaire

Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 (ou l'équivalent) dans une discipline ou un champ d'études liés aux arts.

Un candidat ayant obtenu un tel baccalauréat ou l'équivalent avec une moyenne cumulative inférieure à 3,2 sur 4,3 mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3 (ou l'équivalent) pourrait être admis après étude de son dossier par le Sous-comité d'admission et d'évaluation du programme (SCAE).

Base expérience

Exceptionnellement, un candidat n'ayant pas de baccalauréat mais possédant les connaissances requises, une formation appropriée et une expérience artistique reconnue et jugée pertinente, attestée par son portefeuille ou son dossier d'artiste, pourrait être admis après étude de son dossier par le SCAE.

Note : Les candidats qui possèdent une formation ou une expérience jugée pertinente, mais dont la préparation est jugée insuffisante pourront être admis conditionnellement à la réussite de cours d'appoint. Dans certains cas, une entrevue avec le SCAE pourra être exigée afin de vérifier les acquis des candidats.

Autres exigences

Le candidat doit posséder une maîtrise confirmée de la langue française (à l'oral comme à l'écrit) et une connaissance suffisante de la langue anglaise, les documents de référence étant souvent rédigés dans cette langue. Ces connaissances peuvent faire l'objet d'une évaluation par le programme.

Capacité d'accueil

Ce programme n'est pas contingenté.

En conformité avec les standards institutionnels, le programme sera offert à la condition qu'il y ait au moins vingt étudiants inscrits.

Trimestre d'admission (information complémentaire)

Admission aux trimestres d'automne et d'hiver.

Méthode et critères de sélection

L'évaluation des candidatures est réalisée par le SCAE sur la base des éléments suivants :

- le dossier académique;
- le curriculum vitæ détaillé;
- une lettre d'intention du candidat.

Le candidat qui ne détient pas un diplôme de baccalauréat doit aussi présenter un portfolio ou un dossier attestant de sa production. Le SCAE se réserve le droit de convoquer les candidats en entrevue.

Régime et durée des études

Temps partiel : cinq trimestres

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Bloc 1 : les trois cours suivants (6 crédits) :

DSR8200 Nature et fonctionnement de l'entreprise (1 cr.)

GCA7010 Artiste et entrepreneuriat (2 cr.)

MET7110 Plan d'affaires et éléments de gestion d'une PME

Bloc 2 : deux cours parmi les suivants (6 crédits) :

JUR7015 Aspects juridiques en entrepreneuriat

MET7100 Idée, opportunité et projet d'affaires

MKG8405 Gestion de la marque

MKG8419 Marketing entrepreneurial

ORH8413 L'individu et l'organisation

ORH8418 Gestion des ressources humaines

SCO8514 Comptabilité de gestion

Bloc 3 : deux cours parmi les suivants (6 crédits) :

GCA7020 Métier d'artiste et transition de carrière

GCA7030 Sources de financement de la pratique artistique

GCA7040 Écologie du milieu des arts, marché de l'art et diffusion

GCA7050 Carrière internationale et diversité culturelle

GCA7060 Relève et succession de l'entreprise artistique

GCA708X Cours thématique

JUR7025 Aspects juridiques reliés à la pratique artistique

Bloc 4 : deux cours parmi les suivants (6 crédits) :

GCA7020 Métier d'artiste et transition de carrière

GCA7030 Sources de financement de la pratique artistique

GCA7040 Écologie du milieu des arts, marché de l'art et diffusion

GCA7050 Carrière internationale et diversité culturelle

GCA7060 Relève et succession de l'entreprise artistique

GCA708X Cours thématique

JUR7015 Aspects juridiques en entrepreneuriat

JUR7025 Aspects juridiques reliés à la pratique artistique

MET7100 Idée, opportunité et projet d'affaires

MKG8405 Gestion de la marque

MKG8419 Marketing entrepreneurial

ORH8413 L'individu et l'organisation

ORH8418 Gestion des ressources humaines

SCO8514 Comptabilité de gestion

*ou tout autre cours pertinent aux études du candidat, sous réserve de l'approbation de la direction du programme.

Bloc 5 : l'activité suivante (6 crédits) :

GCA7090 Projet d'intégration (6 cr.)

Le candidat voudra bien prendre note que les activités dans ce programme et énumérées ci-dessus ne peuvent être offertes à chacun des trimestres (automne, hiver ou été). Par conséquent, elles sont réparties sur plusieurs trimestres et sont offertes en alternance d'un trimestre, voire d'une année à l'autre.

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS

L'étudiant doit avoir complété 18 crédits du programme, dont les cours obligatoires du bloc 1, pour s'inscrire à l'activité GCA7090 Projet d'intégration.

DESCRIPTION DES COURS**DSR8200 Nature et fonctionnement de l'entreprise**

L'entreprise est un élément-clé de l'environnement économique et social. Productrice de richesses, elle doit satisfaire ses clients, rétribuer ses actionnaires et favoriser l'accomplissement chez ses employés. Ce cours vise donc à sensibiliser l'étudiant au rôle et au fonctionnement général d'une entreprise au sein d'un système économique et humain complexe, compétitif et éthique. Les thèmes et exercices proposés permettent de saisir comment les gestionnaires déterminent sous contrainte les objectifs, les moyens et les actions de façon cohérente. Le cours représente l'architecture globale des problématiques couvertes tout au long du programme.

GCA7010 Artiste et entrepreneuriat**Objectifs**

Introduire l'artiste à la perspective entrepreneuriale de sa carrière. Présenter et analyser diverses positions idéologiques sur la rencontre de l'art et de l'argent. Définir et comprendre la place et le rôle de l'art et de la pratique artistique dans le contexte socioéconomique actuel.

Sommaire du contenu

Analyse historique et comparative des positions politiques, sociologiques et économiques et des dispositions psychologiques des artistes permettant d'examiner et d'analyser les deux partenaires que sont l'art et l'argent. Développer les habiletés nécessaires à faire reconnaître son art et à prendre position dans une société où la renommée repose beaucoup sur le succès financier.

GCA7020 Métier d'artiste et transition de carrière**Objectifs**

Prendre conscience de l'importance de la médiation culturelle de ses réalisations artistiques pour rejoindre son public. S'approprier les outils nécessaires à la réalisation d'un bilan objectif de sa situation professionnelle et à la planification de stratégies promotionnelles. Se familiariser avec divers modèles de carrière et de réussite artistiques.

Sommaire du contenu

Ce cours s'adresse à des artistes qui ont les compétences pour exercer leur art, mais qui éprouvent des difficultés à médiatiser leurs réalisations ou à s'infiltrer dans le milieu des arts et à se faire connaître. Il préparera l'artiste à monter un dossier de présentation en fonction des différents destinataires, à cibler des partenaires, des publics ou des marchés et à veiller à la promotion de sa carrière.

GCA7030 Sources de financement de la pratique artistique**Objectifs**

Se familiariser avec les diverses sources de financement accessibles aux artistes et optimiser leur utilisation. Développer les habiletés nécessaires à la rédaction de demande de financement.

Sommaire du contenu

Ce cours examinera les diverses sources de financement de l'art et de revenus pour les artistes : vente, billetterie, bourses, prêts, commandites, subventions, mécénat, partenariat, parrainage fiscal, etc. L'art est aussi une source de revenus qui compte de plus en plus dans le panorama des grandes villes. Entre les deniers publics et le mécénat privé, entre les revenus de ventes directes et le marché spéculatif de l'art, quelles sont les possibilités et les meilleures avenues en fonction des profils ? Divers modèles seront examinés et des informations techniques seront fournies en fonction des nombreuses sources de financement présentées.

GCA7040 Écologie du milieu des arts, marché de l'art et diffusion**Objectifs**

Permettre à l'artiste de cartographier le milieu des arts et de comprendre son mode de fonctionnement. L'amener à évaluer et à analyser la place et le rôle de son œuvre dans le marché de l'art et les divers réseaux parallèles qui le composent.

Sommaire du contenu

Chaque production artistique s'inscrit dans un réseau plus vaste d'œuvres qui l'ont rendue possible en préparant le terrain culturel où elle émerge et où elle sera diffusée. Ce cours examinera les diverses dimensions de cette écologie du milieu de l'art à notre époque et dans notre culture. On analysera aussi les effets de l'apparition des média numériques et la prolifération de nouvelles formes d'événements dont les expositions blockbusters, les biennales, les festivals de toute sorte, les médias numériques servant de support à de plus en plus d'œuvres et le rôle prépondérant d'Internet comme lieu de diffusion artistique.

GCA7050 Carrière internationale et diversité culturelle**Objectifs**

Comprendre les enjeux esthétiques, sociaux et économiques reliés à l'internationalisation des œuvres. Procéder à une analyse comparative du marché de l'art au Québec et à l'étranger. Identifier les principales opportunités permettant de faire valoir les liens entre la culture locale et la diversité culturelle dans l'écologie globale du système de l'art. Développer les habiletés nécessaires pour faire face à un marché et à une concurrence mondiale.

Sommaire du contenu

La scène internationale devient de plus en plus intéressante pour les artistes québécois. Diverses approches seront examinées en vue de pénétrer le marché international de la distribution ou pour faire valoir à l'étranger les particularités de la culture québécoise. On examinera la tendance qui valorise davantage les particularités locales et la place de la diversité culturelle dans le marché mondial de l'art.

GCA7060 Relève et succession de l'entreprise artistique**Objectifs**

Sensibiliser l'artiste à l'importance de prévoir une structure organisationnelle facilitant le passage à la succession. Analyse de différents modèles de gestion et de leadership en vue de la planification d'une relève administrative.

Sommaire du contenu

Plusieurs compagnies de danse, de troupe de théâtre, de centres d'artistes ou de boîtes de design ou d'architecture reposent sur les épaules d'un artiste gestionnaire qui a su regrouper des talents, s'entourer d'une équipe efficace, financer ses activités et prospérer pendant des décennies, et qui doit relever le défi d'assurer sa succession. Diverses mesures et dispositions sont à prendre pour organiser sa retraite sans menacer la survie du groupe. Ce cours proposera différents modèles de gestion et de leadership et présentera diverses actions à prévoir pour assurer la pérennité de l'entreprise artistique.

GCA708X Cours thématique**Objectifs**

Approfondir une problématique particulière en lien avec la gestion de la carrière artistique. Acquérir des outils transposables au cheminement personnel de l'étudiant.

Sommaire du contenu

Le cours pourra s'appuyer sur des études de cas ancrées dans une ou plusieurs disciplines particulières, mais elles seront abordées dans une perspective tenant compte de l'horizon varié de l'expérience personnelle des participants. Des méthodes ou modèles théoriques seront introduits en fonction des objectifs particuliers définis par l'enseignant.

GCA7090 Projet d'intégration**Objectifs**

L'objectif général du cours vise à rendre l'artiste capable de développer un plan d'affaires lié au projet artistique qu'il a choisi, et d'en définir la stratégie de réalisation en fonction des problématiques particulières qu'il pose.

Sommaire du contenu

Ce cours vise à mettre en application, dans le cadre de la réalisation d'un projet ou d'une étude de cas complexe, l'ensemble des connaissances vues dans les différents cours. De façon plus spécifique, chaque étudiant devra articuler un projet en lien avec une situation qu'il souhaite améliorer, à l'étape de l'implantation d'un projet, en début de carrière, en transition de carrière ou en processus de succession, quelle que soit la nature du projet. Cette activité permet en outre d'intégrer les objectifs poursuivis et les outils d'analyse et de gestion acquis dans les divers cours et de les appliquer à une démarche en vue d'une résolution de problème ou de l'établissement d'un plan. Un certain nombre de modèles appropriés à la nature du projet seront aussi examinés et comparés. Au terme de ce cours, l'étudiant devrait posséder les notions théoriques et les habiletés nécessaires à la compréhension, à l'analyse et à l'évaluation d'une démarche de conception de projet.

Conditions d'accès

Avoir réussi 18 crédits dans le programme.

Préalables académiques

DSR8200 Nature et fonctionnement de l'entreprise; GCA7010 Artiste et entrepreneur; MET7110 Plan d'affaires et éléments de gestion d'une PME

JUR7015 Aspects juridiques en entrepreneuriat

L'objectif de ce cours est d'introduire l'étude de la législation applicable dès la mise sur pied de l'entreprise. Au terme de ce cours, le participant sera en mesure de choisir, dans une situation donnée, la forme juridique d'entreprise qui répond le mieux aux besoins d'un entrepreneur à partir de différents facteurs, notamment les frais de constitution et d'immatriculation, le formalisme et la responsabilité du propriétaire face aux dettes. Il sera en mesure également de faire les distinctions qui s'imposent entre les rôles, droits, devoirs, obligations et responsabilités des divers intervenants au sein de l'entreprise : propriétaire, administrateur, officier, dirigeant, actionnaire, associé, employé. En outre, le participant sera sensibilisé aux grands enjeux sociaux concernant la régie d'entreprise, la gouvernance et la responsabilité sociale de l'entreprise. Le cours abordera les thèmes suivants : la notion d'entreprise, les caractéristiques, avantages et désavantages des principales formes juridiques d'entreprise, la constitution, l'immatriculation, le fonctionnement, la gestion, la dissolution de l'entreprise ainsi que les principaux contrats d'affaires liant l'entreprise.

JUR7025 Aspects juridiques reliés à la pratique artistique

Objectifs

L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d'acquérir les notions fondamentales propres aux enjeux juridiques du domaine des arts et de développer les habiletés et les aptitudes requises pour identifier la nature de ces enjeux juridiques.

Sommaire du contenu

Le cours apportera des outils et des références utiles à la gestion des aspects juridiques de la pratique artistique. Le cours portera sur les multiples enjeux juridiques que les artistes sont appelés à rencontrer liés notamment à la création d'une entreprise; aux droits d'auteur; au droit commercial; aux relations contractuelles avec les artistes, agents, employeurs, producteurs, diffuseurs et locuteurs; au droit de l'immigration; et à la responsabilité civile.

MET7100 Idée, opportunité et projet d'affaires

Ce cours consiste en une activité d'intégration dans laquelle l'étudiant met en oeuvre et développe sa créativité, appréhende la dimension systémique de la création d'entreprise et comprend l'importance d'opérationnaliser son idée d'affaires. Cette activité a pour objectif de permettre au participant d'acquérir et de développer les compétences entrepreneuriales allant de la génération d'une idée d'affaires jusqu'à la conception du projet d'affaires. À la fin du cours, le participant sera en mesure de générer une idée d'affaires grâce à la maîtrise des techniques de créativité, d'opérationnaliser l'idée en opportunité d'affaires en envisageant les conditions concrètes de réalisation de l'idée et, enfin de préciser la proposition de valeur par la définition du projet entrepreneurial. À la fin du cours, le participant sera ainsi apte à maîtriser l'ensemble des phases qui mènent à la création d'une entreprise, et notamment à la préparation du plan d'affaires. Le cours abordera notamment les thèmes suivants : le métier d'entrepreneur, la créativité et l'idée d'affaires, l'opportunité d'affaires, le modèle d'affaires, la proposition de valeur et la création de richesse.

MET7110 Plan d'affaires et éléments de gestion d'une PME

L'objectif de ce cours est d'introduire les principes du plan d'affaires et les concepts de base de la gestion entrepreneuriale d'une PME. Au terme de ce cours, le participant sera en mesure d'identifier les divers éléments qui constituent un plan d'affaires, d'analyser un plan d'affaires et d'en faire ressortir les forces et les faiblesses. Aussi, le participant sera capable d'identifier et d'utiliser dans sa pratique professionnelle les éléments propres à la gestion entrepreneuriale d'une PME. Par ailleurs, le cours prévoit un projet de simulation en équipe afin de contribuer au développement de certaines habiletés entrepreneuriales. Le cours abordera notamment les thèmes suivants : Aspects légaux liés à l'incorporation, aspects légaux liés à l'industrie (règlements, permis, etc.), analyse de l'environnement et prévisions, évaluation du marché spécifique, analyse de la concurrence, plan marketing, plan d'exploitation, plan des ressources humaines, gouvernance, plan financier, facteurs de risques.

MKG8405 Gestion de la marque

Objectifs : - Prendre connaissance de l'importance stratégique, économique et sociale de la marque. - Maîtriser les principaux concepts stratégiques associés à la gestion d'une marque commerciale. - Utiliser les outils de mesure appropriés pour appréhender les construits fondamentaux. Définitions, fonctions et importance de la marque commerciale. Recherche et analyse sémiologique d'un logo. Le capital de marque. La personnalité de la marque. L'extension de marque. Le positionnement et le repositionnement. L'image de marque. La marque et le lieu d'origine. La législation et la falsification. Gestion de la marque corporative. La marque et le marketing mix. La responsabilité sociale de la marque. La marque et les médias électroniques.

MKG8419 Marketing entrepreneurial

Le cours marketing entrepreneurial vise à outiller le futur entrepreneur en matière de stratégies de marketing. Au terme de ce cours, le

participant sera en mesure : - de comprendre les spécificités du marketing dans un contexte de PME; - d'identifier des besoins et créer des opportunités; - d'établir des liens entre les besoins du marché et les capacités de l'entrepreneur à les satisfaire; - d'élaborer une étude de marché dans un contexte de plan d'affaires; - de concevoir un plan marketing (offre, distribution, prix, promotion) adapté pour une PME; - d'expliquer les stratégies à la disposition des PME pour saisir les opportunités nationales et internationales; - d'appliquer des stratégies commerciales (relation avec le client, gestion et promotion des ventes). Les principaux contenus suivants seront abordés : - mise en contexte du concept et de la démarche marketing; - mise en place de la fonction marketing au démarrage d'une entreprise; - stratégies, activités et outils propices dans un contexte de contraintes en ressources, particulièrement humaines et financières; - planification et opportunisme; - adaptations nécessaires pour permettre une commercialisation internationale.

ORH8413 L'individu et l'organisation

Ce cours vise à développer chez l'étudiant des habiletés d'analyse et d'intervention au sein d'organisations et la compréhension de différents processus de gestion. On l'initie aux principales théories des sciences du comportement humain et à leur application en milieu de travail. À la fin du cours, l'étudiant devra mieux comprendre son comportement propre et ses relations interpersonnelles dans différents milieux organisationnels.

ORH8418 Gestion des ressources humaines

Ce cours vise l'acquisition par l'étudiant des aspects opérationnels de la fonction ressources humaines en entreprise. On y aborde son importance: comment elle est une variable essentielle à la mise au point et à l'intégration de stratégies dans l'entreprise. Le contenu de ce cours peut varier en cheminement spécialisé.

SCO8514 Comptabilité de gestion

Tout gestionnaire, dans le cadre de ses fonctions de planification, de contrôle ou d'évaluation, doit prendre des décisions dont les retombées seront chiffrées et enregistrées à l'aide de la comptabilité. Aussi est-il important que le gestionnaire soit capable de mettre en question l'information comptable dont il sera tenu responsable. À la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de préparer des budgets, d'établir un prix de revient, ainsi que de prévoir les impacts de la décision sur la trésorerie (comptabilité de caisse) et sur la rentabilité (comptabilité d'exercice). Il sera également en mesure d'interpréter et d'analyser les états financiers de son entreprise et de calculer les principaux indicateurs de solvabilité, d'endettement, de rentabilité et de gestion

GRILLE DE CHEMINEMENT (TEMPS PARTIEL*)**Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de la carrière artistique**

Trimestre	Cours prévus
Automne (1)	DSR8200 (1 cr.); GCA7010 (2 cr.); 1 cours
Hiver (2)	2 cours
Été (3)	1 cours
Automne (4)	MET7110; 1 cours
Hiver (5)	GCA7090 (6 cr.); 1 cours

* Les cours de l'ESG s'offrant régulièrement, le cheminement pourrait se faire plus rapidement. Un étudiant pourrait compléter le programme en un an.

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.

Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 17/12/13, son contenu est sujet à changement sans préavis.

Version Automne 2014