

L'art au service des leaders

Accueil café & thé : 09 h 45
Introduction & enjeux : 10 h 00
Intervention de l'Historienne de l'Art : 10 h 30
Intervention en Coaching de groupe : 11 h 15
Conclusion & Networking : 12 h 00
Fin : 12 h 30

METHODOLOGIE DE L'ATELIER

Avant...A la réservation, nous vous invitons à exprimer la problématique que vous aimeriez voir traiter, en lien avec le thème de l'atelier. Vous pouvez saisir votre demande dans le questionnaire ci-dessus. Votre problématique restera anonyme pour le groupe, à moins d'une demande expresse, et sera intégrée dans notre intervention.

Pendant...Vous, leader(s), êtes réunis sur un sujet qui vous rassemble, un sujet qui vous oppose, un sujet qui vous lie, peu importe vos inclinations. La structure de ce groupe de leaders est donc pensée pour prendre en compte les enjeux individuels et les enjeux collectifs. Le thème traité est une opportunité de réfléchir à « Pourquoi suis-je plus attiré par ce thème qu'un autre ? » « Quel est ou quels sont mes objectifs pour cet atelier ? » « En quoi cela peut-il me servir à développer mon leadership ? » « Comment l'histoire de l'art et les histoires des autres peuvent-elles contribuer à mon développement ? » Autant de questions de coachs permettant un partage en groupe, sur des problématiques communes en organisation. Le coaching que nous pratiquons s'appuie sur un fondement éthique et pratique, en laissant le choix à chacun de « trouver » ses propres solutions.

Après...Vous avez accès à une communauté privée sur LinkedIn. Ce groupe est constitué des leaders présents à l'atelier et a un double objectif : prolonger la réflexion engagée et le développement de votre leadership. Cette communauté est soumise aux mêmes règles du jeu que pendant l'atelier, et elle sera animée avec des questions de coach pendant 6 mois.

Autorité & Pouvoir

Dans vos entreprises, vos institutions ou vos associations, certains leaders peuvent avoir des difficultés à reconnaître l'autorité de « l'autre » comme légitime. Il peut s'agir de l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de celle d'un autre dirigeant, de celle d'un collègue, d'un expert technique... Qu'il s'agisse d'une autorité hiérarchique ou transversale, cette « Autorité » confère (ou non) du Pouvoir.

L'Histoire de l'Art regorge d'exemples où cette légitimité n'est pas une évidence, où les abus de pouvoir sont parfois criants au sein de l'atelier par exemple, où la formation académique des artistes fait foi, et où l'ouverture sur d'autres façons de faire n'est pas systématique.

En préambule, en Histoire de l'Art, on a des ateliers, des maitres, des apprentis artistes, et des praticiens ! Bonne découverte...

Au XIXe siècle, l'apprenti artiste n'a d'autre choix que de se former à des cours théoriques (Académie, tête d'expression, anatomie...) et de mettre en pratique son apprentissage dans un atelier, sous l'égide d'un maître. Parfois fructueuses, ces cohabitations ont parfois été source de frictions...

Auguste Rodin, élève de Carrier-Belleuse, deviendra à son tour leader d'un atelier de renom, comportant près de 50 praticiens. De grands noms de la sculpture ont compté parmi les élèves de Rodin : Bourdelle, Pompon..., des collaborations artistiques sont aussi nées de ces rencontres d'atelier (C. Claudel).

Rodin est également un leader fédérateur : il s'installe au début du XXe siècle dans un squat d'artistes (hôtel de Biron, rue de Varenne), la diversité nourrit son œuvre (découvre la danse grâce à la loi Fuller), rencontre Cocteau, Matisse Rilke... Il va offrir sa collection à l'état afin de sauver le lieu devenu son atelier.

Agilité & Innovation

Dans vos institutions, vos entreprises ou vos associations, la capacité du leader à développer agilité, souplesse, inventivité et innovation devient majeure. Notons qu'avec l'évolution technologique, 45% des jobs actuels vont disparaître d'ici 2025 (enquête Oxford 2013)...

Alors, si l'on est croit cette « vérité », et que l'on y ajoute un soupçon de créativité : devons-nous transmuter pour se renouveler tel le phénix renaît de ses cendres ?

L'Histoire de l'Art est source d'exemples qui démontrent comment les artistes sont créatifs, innovants, inventifs. Au tournant du XXe siècle, nombreux sont les exemples d'artistes qui ont su renouveler leur création tout en innovant...

Pour illustrer l'idée de « sortir du cadre », nous aborderons l'exemple du Douanier Rousseau qui alla à l'encontre de l'ordre établi au XIXe siècle : tenter de faire connaître sans avoir suivi de cursus artistique académique, renoncer au confort de son emploi de fonctionnaire pour devenir peintre, ...

Braque et Picasso vont développer une alchimie créative qui les mènera à l'invention Cubisme, un des courants majeurs de l'Art moderne.

Henri Matisse, a déjà une carrière et un succès bien établis, lorsqu'il est frappé par une maladie qui l'oblige à garder la position allongée. Nous verrons comment il a su renouveler son art en innovant dans une technique inédite qui lui permet de poursuivre son exploration de la couleur.

Diplomatie & Coopération

Pour certains leaders de vos entreprises, institutions ou associations, le travail en équipe n'est pas chose aisée. Il faut pouvoir faire confiance aux autres, à soi-même, influencer, négocier, s'exprimer avec tact, gérer ses émotions, et accueillir la critique pour en faire quelque chose de constructif...

Bref, l'Histoire de l'Art est source de réflexions à ce sujet.

A la Renaissance, François Ier convie des artistes italiens pour leur innovation artistique : Andrea del Sarto, Niccolo del Abbate et Léonard de Vinci. Ils décorent alors le château de Fontainebleau. La coopération est au rendez-vous entre ces 4 leaders de renom, et le roi, un autre leader, est également leur mécène > échange de compétences !

Au XVIIe siècle, Nicolas Fouquet réunit les plus grands artistes de son temps (Le Vau, Le Nôtre, Le Brun) pour créer le domaine de Vaux le Vicomte. L'intelligence collective de ces 4 personnalités fit de Vaux un chef d'œuvre de l'architecture classique qui donnera naissance à Versailles.

Picasso et ses femmes, qui ont toujours inspiré son œuvre (il les a peintes, il les a écoutées pour gérer sa carrière, ...) Comment Picasso a-t-il su gérer son émotion dans son rapport aux femmes : business avec Gertrude Stein, amour avec MT Walter, F. Olivier ou F. Gilot, nous aborderons son caractère autoritaire, son repli dans ses moments d'intense création (il s'enferme plusieurs mois dans son atelier pour peindre sa version et les déclinaisons des Ménéines de Velasquez), son excès dans la production d'œuvres...

Une belle histoire de coopération est la création de l'agence photographique Magnum. Avec ses amis Robert Capa et Chim, Henri Cartier-Bresson fonde Magnum en 1947, spécialisée dans le photojournalisme et le reportage : une coopérative en autogestion. Les parts de la coopérative sont exclusivement détenues par les photographes, propriétaires de leurs négatifs : toutes les décisions sont prises en commun et les profits sont équitablement redistribués.

Pressions & Performances

Dans vos entreprises, dans vos associations ou vos institutions, les leaders peuvent osciller entre anxiété de la performance et jubilation de la performance, et tout cela, dans un environnement contraint.

Le monde dans lequel nous évoluons, nous soumet régulièrement à la pression des délais, des contraintes économiques, sociales, politiques... Mais, il en a toujours été ainsi, même pour les artistes au cours des siècles.

Auguste Rodin se voit confier par Emile Zola la lourde tâche de réaliser pour la Société des Gens de Lettres, le portrait de Balzac. Le chantier est soumis à de nombreux aléas qui cristallisent tout le symbole du grand homme, et le goût des contemporains. Rodin ouvrit la voie de la modernité avec son portrait de Balzac controversé.

Un bel exemple de pression créative : Chagall et le chantier de l'Opéra Garnier. Dès le lancement du chantier en 1963, cette œuvre contemporaine s'attire aussitôt les foudres des critiques du monde de l'art et relance le conflit entre les classiques et les modernes. Une œuvre controversée qui ne vit le jour que grâce à la détermination d'André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, ainsi qu'à l'acharnement du peintre, alors âgé de 77 ans.

De la Résilience à l'Excellence

Savoir transformer les expériences difficiles en opportunités de développement peut conduire à l'Excellence. Il est question de rebondir après un revers, de se transcender ou de transcender son équipe afin de repousser ses limites. Les artistes ne sont pas exempts de ces problématiques que vous rencontrez en entreprise, en institution ou dans vos associations.

Auguste Rodin débute sa carrière en Belgique auprès d'un maître de renom : Carrier-Belleuse. Mais très vite, le talent indiscutable va faire de l'ombre au maître qui va le renvoyer. Nous verrons comment Rodin a su rebondir dans ce moment fragile de sa carrière.

Henri Matisse, a déjà une carrière et un succès bien établis, lorsqu'il est frappé par une maladie qui l'oblige à garder la position allongée. Nous verrons comment il a su renouveler son art en innovant dans une technique inédite qui lui permit de poursuivre son exploration de la couleur.

Pablo Picasso, devant ses nombreux succès et sa renommée internationale va transcender son Art dans une production infinie. il s'enferme plusieurs mois dans son atelier pour peindre sa version et les déclinaisons des Ménines de Velasquez), son excès dans la production d'œuvres...

Plus proche de nous, Yves Saint-Laurent, à peine 21 ans se voit bombardé successeur du grand Christian Dior qui vient de mourir. Sa première collection est un succès, mais il est licencié de la prestigieuse maison. Yves Saint-Laurent se voit contraint de lancer sa maison de couture avec Pierre Bergé, un mal pour un bien !