

creative
skills
europe

Plateforme européenne pour l'emploi
et la formation dans les secteurs de l'audiovisuel
et du spectacle vivant

UN NOUVEAU MONDE FORMATION ET ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

Exemples d'outils et d'actions de formation
pour les professionnels des secteurs créatifs
dans l'environnement numérique

La série Creative Skills Europe

Cinq publications ciblées pour inspirer les organisations et les professionnels des secteurs créatifs européens à entreprendre des activités de formation et à élaborer des solutions sur mesure pour le développement des compétences et la gestion de carrière.

- **Un temps d'avance – Formation à l'innovation**

Bonnes pratiques européennes en matière de formation pour accompagner les transformations structurelles des secteurs créatifs

- **Un investissement garanti – Formation et gestion des talents**

Une boîte à outils pour le développement de solutions RH soutenant le renforcement des compétences dans le secteur créatif

- **Un nouveau monde – Formation et environnement numérique**

Exemples d'outils et d'actions de formation pour les professionnels des secteurs créatifs dans l'environnement numérique

- **Unir nos forces – Financer nos actions de formation**

Recommandations pour le développement de solutions de financement de la formation dans le secteur créatif

- **Renforcer les coopérations – Formation et dialogue social**

Exemples d'initiatives de partenaires sociaux soutenant le développement des compétences et des carrières dans les secteurs créatifs européens

Publications préparées par Daphné Tepper, cheffe de projet, Creative Skills Europe

Mise en page : Laurence Dierickx

Publié en mars 2019

*Ce projet bénéficie du soutien de la Commission européenne.
Cette publication ne reflète que le point de vue des auteurs
et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage
qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.*

Avant-propos

S'assurer que les professionnels disposent des compétences nécessaires pour faire face aux enjeux actuels et futurs est essentiel, tant pour la survie des entreprises que pour sécuriser les carrières individuelles.

Aux niveaux européen et national, le développement des compétences a été placé au centre des stratégies de politique publique dans le but de lutter contre le chômage et de préserver la qualité et la compétitivité de nos économies.

Les programmes de formation professionnelle sont cependant des domaines d'action complexes qui nécessitent l'implication d'une variété d'acteurs et un suivi et une compréhension constants des développements et des besoins sur le terrain.

Creative Skills Europe, la plateforme européenne pour l'emploi et la formation dans les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant, est un projet qui vise à collecter des informations et à concevoir des outils pour aider le secteur à adapter ses compétences aux réalités du terrain.

Dirigée par un partenariat de syndicats européens, d'organisations patronales et d'organismes nationaux actifs dans le secteur de la formation, Creative Skills Europe s'est appuyée sur l'expertise du secteur en matière d'évolutions et de besoins. L'objectif était de créer des synergies nationales et européennes et d'inspirer de nouveaux types d'actions, tant au niveau de l'entreprise que de manière collective, au niveau sectoriel. Nous voulions orienter les discussions sur l'évolution des besoins en compétences dans nos secteurs et promouvoir des initiatives pour répondre à ces besoins.

Après une première phase d'activités (2014-2016) qui a permis d'identifier les tendances clés influant sur les compétences dans nos secteurs, il a été décidé de poursuivre la coopération en se basant sur les besoins concrets émergeant du terrain.

En 2017-2018, quatre ateliers thématiques ont été organisés dans différentes villes européennes sur les thèmes de l'innovation, de la gestion des ressources humaines, de l'environnement numérique et du rôle du dialogue social.

Au cours de ces rencontres, des intervenants représentant des organismes et instituts de formation, ainsi que des représentants du secteur ont échangé leurs connaissances et analyses sur nos marchés du travail et présenté des bonnes pratiques en matière de formation.

Les résultats de ces échanges sont présentés dans cette série de publications.

La formation dans le monde numérique : un champ d'action aux multiples facettes

La numérisation a transformé le monde dans lequel nous vivons, notre façon de créer et d'accéder à des contenus créatifs, notre façon de travailler. Elle a remis en question les modèles traditionnels d'accès à la culture. Elle a élargi les horizons de la création.

Grâce à des technologies en constante évolution, l'environnement numérique nous offre également une multitude d'outils pour mieux communiquer, entretenir un réseau et apprendre.

Les secteurs du spectacle vivant et de l'audiovisuel, de par la nature même de leurs activités créatives, devraient se positionner au cœur des transformations numériques.

Ils devraient être dotés de la bonne combinaison de compétences pour créer, commercialiser et distribuer leurs contenus créatifs dans l'environnement numérique. Ils devraient également s'engager dans la recherche et le développement pour façonner les innovations numériques de demain.

La promotion de l'acquisition de compétences numériques a été reconnue comme une nécessité absolue dans la plupart des secteurs des économies européennes. Il s'agit d'une priorité de la Nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, adoptée par la Commission européenne en 2016. Des lignes de financement consacrées aux compétences numériques ont été mises en place aux niveaux régional, national et européen.

Les offres de formation en ligne sont également à la hausse. De nouveaux formats sont testés constamment et le partage de contenus d'apprentissage numériques devient chaque jour plus facile.

Les entreprises créatives devraient mieux tirer parti des outils numériques pour diversifier leur approche et multiplier l'impact de leurs actions de formation.

Il est important toutefois de prendre en compte également le fait que l'environnement numérique peut aussi être source de stress, de déconnexion des interactions humaines et de suppression des frontières entre vie professionnelle et vie personnelle. Aider le personnel à comprendre et à gérer l'environnement numérique est également un aspect de la formation à développer.

Solutions de formation : des inspirations de toute l'Europe

Compétences et outils numériques au centre de formation de l'INA en France

L'Institut national de l'audiovisuel (INA) est un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). L'INA assume les missions d'archivage, de recherche et de création audiovisuelle, ainsi que la formation professionnelle.

L'INA forme les jeunes talents aux métiers de l'audiovisuel et aux médias numériques et accompagne les professionnels dans l'évolution de leurs compétences. Le catalogue de formations professionnelles de l'INA évolue constamment en fonction des besoins du secteur. Des formations ciblées ont, par exemple, été développés sur des sujets tels « les stratégies marketing multi-écrans », « la programmation de contenus non linéaires » ou les « projets transmédias ».

L'INA expérimente également de nouveaux formats tels que l'apprentissage mixte (cinquante cours du catalogue comportent des modules en présentiel et en ligne) et la formation seulement en ligne.

Pour en savoir plus :

<https://www.ina-expert.com/en>

Une plateforme numérique de formation pour les free-lances créatifs au Royaume-Uni

La Fédération des syndicats du spectacle (FEU – *Federation of Entertainment Unions*) – composée de *Equity*, du *Musicians' Union*, de la *National Union of Journalists* et de la *Writers' Guild of Great Britain* – ont uni leurs forces pour offrir aux professionnels du secteur travaillant dans des cadres d'emploi non permanents des opportunités de formation à la gestion de leur carrière et de l'environnement numérique.

Le projet financé par le gouvernement britannique via unionlearn (la branche de développement des compétences du Congrès des syndicats britanniques) combine des ateliers en présentiels, des webinaires et des modules de formation en ligne. Les sujets abordés sont très variés : « finance pour les free-lances », « renforcement de la présence en ligne », « diversification du portefeuille », « éthique, réglementation et droit », « droits d'auteur chez les créatifs » et « mise en réseau sur Internet ».

FEU Training a également créé une plateforme numérique où les free-lances peuvent accéder à une vaste gamme de formations en ligne, à des ressources en téléchargement et à des tutoriels vidéo.

Pour en savoir plus :

<https://www.feustraining.org/>

Documenter l'acquisition de compétences et étendre les réseaux professionnels en ligne

Si dans certaines branches des secteurs culturel et créatif, les processus de recrutement restent assez traditionnels et informels, dans certaines professions, il est de plus en plus nécessaire d'attirer des profils très spécialisés et, pour les candidats, de démontrer des compétences acquises au cours de la vie professionnelle.

Les réseaux professionnels en ligne sont également en plein essor, de même que la mobilité internationale des productions et des équipes – qui nécessitent de comprendre et de reconnaître les expériences et les compétences acquises dans des environnements parfois très différents.

Des initiatives telles que l'Open Badge Network – partenariat stratégique européen visant à développer l'utilisation de badges ouverts sur le web pour recenser les cursus de formation qui ne sont pas reconnus par des formes traditionnelles d'accréditation – pourraient être intéressantes à explorer par notre secteur.

D'autres initiatives développées par et pour les professionnels des secteurs créatifs méritent également d'être étudiées, comme « Clock your skills », qui promeut la validation d'expériences professionnelles pratiques et leur transformation en qualifications.

Pour en savoir plus :

<http://www.openbadgenetwork.com/>

<https://clockyourskills.com/>

L'Académie pour la Numérisation et le Théâtre à Dortmund, en Allemagne

L'Académie pour la Numérisation et le Théâtre, un projet du théâtre de Dortmund élaboré en partenariat avec le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et la ville de Dortmund, a pour objectif de devenir un lieu de recherche artistique numérique.

Créée en coopération avec les associations nationales d'employeurs et de travailleurs du secteur, l'Académie sera consacrée à l'innovation numérique, à la recherche artistique et à l'enseignement technologique pour le personnel artistique et technique du secteur du théâtre.

L'Académie établira un lien entre partenaires de la culture, de la science et de l'économie – tant horizontalement qu'internationalement. Elle coopérera étroitement avec les entreprises innovantes et les instituts de recherche concernés. Elle favorisera le développement de solutions originales pour les besoins en pleine croissance des arts de la scène dans les domaines de la « réalité virtuelle », de la « réalité augmentée », de la « détection de mouvement », de « l'animation3D », de « l'analyse sensorielle », de la « robotique » et de « l'intelligence artificielle ».

Les activités seront lancées au printemps 2019.

Pour en savoir plus :

<https://enjoy-complexity.de/app/uploads/2018/02/>

[Akademie-f%C3%BCr-Digitalit%C3%A4t-und-Theater-Dortmund.pdf](https://enjoy-complexity.de/app/uploads/2018/02/Akademie-f%C3%BCr-Digitalit%C3%A4t-und-Theater-Dortmund.pdf)

Vers la mobilité : de nouvelles compétences et de nouveaux outils pédagogiques pour les radiodiffuseurs

L'EBU Academy est le centre de formation de l'Union Européenne de Radio-Télévision. Elle évalue les enjeux auxquels sont confrontés ses membres (les médias de service public) et élabore des solutions en matière d'apprentissage et de compétences.

L'EBU Academy poursuit quatre objectifs principaux. Elle propose des programmes de formation innovants pour les cadres, les managers, les experts et les équipes internes des organisations membres de l'UER. Elle propose des actions de formations traitant des dernières évolutions affectant le secteur. Enfin, elle établit des programmes à plus long terme pour ses membres, soit visant à résoudre un problème (création d'académies nationales, formation du conseil d'administration, ateliers organisés sur place), soit en creusant les problèmes et en les modélisant (par exemple, par des échanges entre pairs).

Les technologies et les stratégies numériques, ainsi que les enjeux de la consommation des contenus audiovisuels sur les appareils mobiles, sont au cœur du programme de la EBU Academy.

Pour en savoir plus :

<https://www.ebu.ch/academy>

Les leçons à tirer et la voie à suivre

1. Les actions de formation en ligne peuvent répondre à une série de besoins

L'offre de formations en ligne et la formation 'mixte'(la combinaison de cours en face-à-face et d'outils de formation en ligne) sur des sujets pertinents pour nos secteurs ne cesse de croître.

Une telle offre peut rendre la formation plus accessible et abordable pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants. Elle peut également mettre en relation des professionnels avec une expertise qui n'est pas disponible dans leur région.

Des formats novateurs (vidéos, outils interactifs, accompagnement professionnel en ligne, etc.) peuvent également rendre la formation plus attrayante pour ceux qui sont résistants aux techniques d'apprentissage plus traditionnelles.

Il est toutefois important de considérer le temps passé à suivre des formations en ligne comme un véritable temps de formation.

2. Les outils en ligne peuvent également faciliter la mise en réseau et les recrutements

Les réseaux professionnels en ligne sont devenus d'importants espaces de recrutement, et de nouveaux outils de validation des compétences sont en cours de développement.

Les secteurs culturel et créatif, en raison de la combinaison spécifique de compétences nécessaires pour créer, commercialiser et distribuer des contenus dans le monde numérique, devraient s'intéresser aux ces nouveaux outils numériques disponibles afin d'attirer de nouvelles compétences et profils.

Les réseaux et plateformes numériques devraient également être utilisés pour partager les contenus de formation en ligne.

3. La recherche et le développement : une voie à suivre pour les secteurs créatifs dans le monde numérique

Les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant ont un rôle à jouer dans le façonnage de la prochaine génération d'innovations numériques.

Pour renforcer leur pouvoir créatif dans le monde numérique, les secteurs culturel et créatif doivent établir des partenariats pertinents avec les acteurs de la science et de la technologie, investir dans la recherche et le développement, soutenir les start-ups et les porteurs de projets qui expérimentent de nouvelles idées artistiques et commerciales.

4. En tant que moteurs de l'innovation, les secteurs créatifs nécessitent un soutien ciblé pour le développement de leurs compétences numériques

Le développement des compétences numériques est l'une des principales priorités de la Nouvelle stratégie pour les compétences en Europe adoptée par la Commission européenne en 2016. L'acquisition de compétences numériques est encouragée dans les écoles, dans l'enseignement supérieur, dans tous les secteurs économiques et pour presque tous les travailleurs.

En raison du rôle clé des secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant dans la production de contenus créatifs dans l'environnement numérique, un soutien ciblé est nécessaire pour développer leurs compétences numériques.

Creative Skills Europe, la plateforme européenne pour l'emploi et la formation dans les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant, est un projet piloté par les partenaires sociaux des comités de dialogue social européens dans les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant :

- CEPI – Association européenne de production audiovisuelle
- UER – Union européenne de radio-télévision
- FEJ – Fédération européenne des journalistes
- EURO-MEI – Secteur des médias, du divertissement et des arts d'UNI Europa
- FIA – Fédération internationale des acteurs
- FIM – Fédération internationale des musiciens
- Pearle* – Live Performance Europe, ligue européenne des organisations patronales dans le domaine des arts du spectacle

Creative Skills Europe bénéficie également du soutien et de l'expertise des organisations nationales suivantes :

- mediarte.be, Fonds social du secteur audiovisuel et Fonds social de la production de films / *Sociaal Fonds voor de Audiovisuele sector & Fonds voor de filmproductie* (Belgique)
- *Sociaal Fonds Podiumkunsten* (Belgique)
- Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Audiovisuel (France)
- Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Spectacle Vivant (France)
- GOC, centre d'expertise pour les industries créatives (Pays-Bas)
- ScreenSkills (Royaume-Uni)
- *Creative & Cultural Skills* (Royaume-Uni)
- *Career and Transfer Service Center* de l'Université des arts de Berlin (Allemagne)
- *Deutsche Theatertechnische Gesellschaft – DTHG* (Allemagne)
- *Kulturakademin* (Suède)

Avec le soutien financier de l'Union européenne

Plateforme européenne pour l'emploi et la formation
dans les secteurs de l'audiovisuel et du spectacle vivant