

Le vernissage

& L'ARTISTE

A large, vibrant abstract graphic composed of thick, overlapping brushstrokes in various colors including blue, yellow, orange, purple, and green, swirling together in a dynamic, circular motion.

**UN GUIDE
COMPLET**
À DESTINATION
DE L'ARTISTE

amylee.fr
depuis 2009

ÉDITION NUMÉRIQUE

Le vernissage

& L'ARTISTE

Corrections : Gilles THOUVENIN - Emilie GARCIA
Mise en page : Gilles THOUVENIN - Denis VERDIER
Couverture : Denis VERDIER
Illustrations de couverture : Denis VERDIER

Collection « Vivre de son Art »

Professionalisez l'artiste qui est en vous sur www.amylee.fr

Instagram : [@amylee.fr](https://www.instagram.com/amylee.fr)

© 2020 - Tous droits réservés - amylee.fr - Agence Les Artonautes
www.amylee.fr

COPYRIGHT

Tout droit de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tout pays.

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation publique. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement des auteurs ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Le Code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L.122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© amylee.fr propulsé par l'Agence Les Artonautes
mars 2020
mis à jour avril 2022
mis à jour septembre 2023

Les marques, images ou personnes citées dans le présent ouvrage restent entièrement la propriété de leurs détenteurs. Si vous apparaissez et que vous souhaitez modifier ou retirer une information, envoyez une simple demande par courriel à contact@amylee.fr.

SOMMAIRE

I.	Pourquoi faire un vernissage ?	10
A.	Il était une fois, le vernissage	10
B.	L'utilité d'un vernissage pour un ARTISTE est de	10
C.	L'utilité d'un vernissage pour le PUBLIC est de	11
II.	Comment préparer son vernissage ?	12
III.	4. Quand programmer un vernissage ?	15
IV.	7 comportements à éviter à un vernissage	17
A.	Croire à une soirée entre amis	17
B.	Faire sa promotion	17
C.	Bloquer le buffet	18
D.	Manquer de respect	18
E.	Monopoliser le galeriste ou l'artiste	18
F.	Parler fort	19
G.	Arriver saoul	19
V.	Comment se démarquer lors d'un vernissage ?	20
A.	La soirée de l'artiste	20
B.	Mais où est l'artiste ?	20
C.	Se démarquer	21
VI.	Quelles gourmandises et boissons prévoir ?	22
A.	Les temps changent	22
B.	Les boissons	22
C.	Les bouchées	23
D.	Formule - Candy Bar	23
E.	Formule - Pique-nique	23
F.	Formule - Cocktail	24
G.	Formule - Tendance	24
H.	Formule - Fraîcheur	24
VII.	15 conseils à retenir pour adopter la bonne attitude	25
A.	L'arrivée de l'artiste	25
B.	Le look	25
C.	Le parfum	25
D.	L'accueil	25
E.	La disponibilité	26
F.	Les œuvres (technique, inspirations, événements)	26
G.	Les sujets de discussion	26
H.	La presse	26

I.	Le business.....	26
J.	Le discours.....	26
K.	Les photos.....	27
L.	Le buffet.....	27
M.	La communication papier.....	27
N.	Les échanges.....	27
O.	Le départ.....	27
VIII.	<i>Les 14 profils d'invités à un vernissage</i>	29
A.	L'invité Paparazzi.....	29
B.	L'invité Starlette.....	29
C.	L'invité Baratineur.....	29
D.	L'invité Fan.....	29
E.	L'invité Créateur Amateur.....	30
F.	L'invité Râleur.....	30
G.	L'invité Artiste.....	30
H.	L'invité CM.....	30
I.	L'invité Timide.....	30
J.	L'invité Mystère.....	30
K.	L'invité Critique.....	30
L.	L'invité charmeur.....	31
M.	L'invité Perdu.....	31
N.	L'invité Opportuniste.....	31
IX.	<i>Les photos sont-elles autorisées lors du vernissage ?</i>	32
A.	Communiquer et partager.....	32
B.	Respecter la création.....	33
C.	Maîtriser la veille.....	33
X.	<i>L'après-vernissage</i>	34
A.	Le succès n'était pas au rendez-vous.....	34
B.	Le bad trip.....	34
C.	Redresser la tête.....	35
D.	Retrouver la volonté, la puissance.....	35

AVANT PROPOS

Qui sommes-nous ?

Artistes passionnés et productifs, nous avons toujours puisé notre inspiration chez les femmes et les hommes qui ont su briser les idées reçues, qui ont osé sortir des sentiers battus et ont cultivé une approche pluridisciplinaire pour apporter des solutions à la hauteur des défis et des besoins nouveaux.

Les artistes doivent repenser leur pratique professionnelle, leur art, mais également et surtout leur environnement, leur état d'esprit et aborder avec sérénité les nouveaux enjeux auxquels ils sont confrontés.

Face aux tourbillons du milieu de l'art, chez amylee.fr, nous nous réinventons constamment pour innover et développer des réponses tout en continuant de créer avec amour et conviction. Chaque jour, nos partages, nos livres, notre expérience répondent aux besoins des artistes en matière de développement d'activité durable et de ressources fiables.

Peu importe le profil, les études, l'histoire, nous accompagnons l'artiste autodidacte, l'étudiant sortant d'école ou le salarié en reconversion professionnelle. Notre éthique de travail, à laquelle nous tenons tant, nous engage à proposer toujours plus de valeur pour tous.

Révétons ce qui nous rend uniques. Nous sommes la fusion de notre savoir-faire et de notre empathie, le résultat de notre créativité et de notre esprit de collaboration, nous sommes l'Atelier Conseil pour Artistes.

Amylee

Amylee a fondé l'Atelier Conseil pour Artistes en 2009. Artiste peintre, formatrice et entrepreneuse invétérée, elle prend conscience de l'isolement des artistes et de la nécessité de partager de l'information sur le métier. Elle crée ainsi son blog dans ce but ultime.

Depuis, le site web amylee.fr s'est diversifié. Plusieurs services proposent désormais aux artistes mais aussi aux entreprises et spécialistes du monde de l'art, les contenus créatifs et éditoriaux dont ils ont besoin (guides, coachings, formations, conférences, webinaires, workshops).

Amylee est titulaire d'un Master 2 en Arts Appliqués et Design de l'université de Toulouse et d'une Licence d'Arts Plastiques de l'Université de Nîmes. Au sein de l'Atelier conseil, elle s'occupe de la communication, de la création mais aussi des partenariats des marques Beaux-Arts.

Gilles

Cofondateur d'amylee.fr, Gilles est formateur au sein de l'Atelier Conseil pour Artistes et son but est la mise à disposition des solutions qui permettent aux artistes de mieux estimer leurs prix, comprendre le commerce d'art et les obligations sociales d'une activité artistique.

Gilles est également responsable du développement du site web et optimise l'expérience utilisateur pour les lecteurs, les abonnés et les apprenants qui utilisent le contenu du blog dans le développement de leur carrière.

Fort de 20 années d'expérience en logistique, Gilles s'est consacré aux flux internationaux d'import/export. Gilles est titulaire d'un Master 2 en Gestion et Économie des Entreprises de l'Université de Versailles (UVSQ). Également auteur photographe, l'architecture et la fragmentation des lignes l'inspirent dans toutes ses compositions.

I. Pourquoi faire un vernissage ?

Dans un musée, une fondation, une galerie, un salon ou un hôtel, un vernissage est toujours programmé quand une exposition a lieu. Quel est l'intérêt d'organiser ce type d'événement ? Faire ou ne pas faire un vernissage ? Sous ses airs de "soirée mondaine", cet événement artistique et festif se prépare dans le plus grand soin. Il favorise la découverte d'un artiste, de ses œuvres, facilite l'échange, et surtout développe le business. Saviez-vous que 70% des ventes d'une exposition se font au cours de cette soirée ?

A. Il était une fois, le vernissage...

"Le vernissage est l'inauguration privée d'une exposition artistique, la veille de son ouverture officielle. Cet événement tire son nom du fait que c'est le jour où le peintre exposant avait la possibilité de vernir ses toiles (Merci Wiki). Autrefois, les tableaux présentés aux salons de peinture étaient vernis sur place lors de séances prévues avant la visite du public qui pouvait discuter des œuvres exposées avec les artistes et les autres. Une réception accompagne cet événement qui a conservé le nom de vernissage, en héritage de cette pratique passée"

B. L'utilité d'un vernissage pour un ARTISTE est de

1. motiver l'artiste à créer pour un événement spécifique ;
2. sortir de l'atelier pour confronter son art au monde extérieur ;
3. célébrer l'achèvement d'une production artistique ;
4. communiquer sur un moment festif et attendu ;
5. rassembler la presse, les élus, les amateurs d'art dans un même lieu ;
6. fidéliser son réseau et sa communauté locale ;
7. parler librement d'argent lors d'une soirée business ;
8. déclencher les ventes et les commandes ;
9. provoquer les opportunités, les projets, les rencontres ;
10. entraîner l'artiste à parler de son art en public.

CITATION

« C'est la seule occasion de nous réunir, tous, de manière simple. Sans vernissage, nous ne nous connaissons plus les uns les autres ! »

- Turner

C. L'utilité d'un vernissage pour le PUBLIC est de

1. rencontrer l'artiste et son art ;
2. honorer l'artiste par la présence du public ;
3. prouver que l'art exposé a une valeur marchande, une crédibilité ;
4. faciliter l'acte d'achat d'œuvres d'art et les commandes ;
5. témoigner sur la qualité du travail de l'artiste ;
6. interviewer ou questionner l'artiste sur son art ;
7. nourrir son esprit de pensées et d'émotions différentes lors d'une soirée ;
8. briser la routine "métro, boulot, dodo" avec une expo ;
9. se faire plaisir en couleurs au cours d'une soirée ;
10. mémoriser le nom de l'artiste en ajoutant un souvenir.

BON A SAVOIR

Il existe également une cérémonie comparable à celle du vernissage qui s'organise en fin d'exposition ; le « finissage ».

Pour étendre sa notoriété, l'artiste sera amené à participer à de nombreux vernissages. Il est vrai que pour les artistes non-établis ou débutants, l'exercice peut sembler désorientant et moins évident. Faire bouger les foules n'est pas chose aisée. On y passe tous, rassurez-vous mais avec du temps, de la persévérance, une belle communication bien en amont, on arrive à créer des souvenirs formidables et de super réussites...

II. Comment préparer son vernissage ?

A la manière d'une feuille de route, d'un carnet de notes ou d'une To-Do List, je vous dresse les points essentiels à consulter dans l'objectif d'un vernissage réussi !

Avant toute chose, il est bon de toujours garder à l'esprit que, plus une soirée de vernissage est préparée à l'avance, moins il y aura d'impondérables.

Vous avez le lieu, la date, le thème de l'exposition (éventuellement) et les invitations sont sur le point d'être envoyées. Super, maintenant, il est temps d'organiser le vernissage.

EASY PEASY DONT PANIC

1. Sélectionner les œuvres à exposer (les grands formats sont impactants, les petits formats facilitent l'achat « coup de cœur », pensez-y !) ;
2. Préparer le kit de fixation à l'arrière de chaque tableau ;
3. Regrouper des cimaises, chaînettes, câbles ou systèmes de fixation pour suspendre les œuvres (OPTIONNEL) ;
4. Accrocher les œuvres quelques jours avant le Vernissage afin d'installer tranquillement ;
5. Penser à éclairer suffisamment les œuvres si le lieu le permet ;
6. Imprimer la communication papier de l'événement (cartes postales ou cartes de visite ou brochures) ;
7. Imprimer une dizaine de feuilles de tarifs détaillant les œuvres, par exemple sur une feuille A4 recto/verso plastifiée ou dans une pochette transparente ;
8. Créer des cartels pour accompagner les œuvres exposées (avec système de fixation) ;
9. Prévoir un verre de bienvenue pour les invités ;
10. Penser aux gourmandises « sucrées ou salées » (le salé est plus apprécié) ;
11. Songer aux gommettes autocollantes colorées pour indiquer les œuvres vendues. Regrouper la totalité du portfolio dans 1 ou 2 catalogues « consultables sur place ». Au début, un classeur avec des pochettes plastifiées peut faire l'affaire ; par la suite, il peut être imprimé.
12. Prévoir des présentoirs plastiques A4 pour annoncer l'événement (mentionnant titre et dates de l'expo + nom de l'artiste) ;
13. Prévoir un présentoir si vous souhaitez informer d'une vente exclusive lors du vernissage (ex : vente d'éditions limitées (OPTIONNEL)) ;

14. Penser à un cube en plexiglas renversé (ou une vitrine légère) si vous souhaitez protéger de petites créations (OPTIONNEL) ;
15. Trouver une tenue pour être remarquable et repérable facilement (OPTIONNEL).
16. Demander l'aide d'un ami pour servir, renseigner ou vous seconder durant la soirée surtout si beaucoup de monde est attendu (OPTIONNEL) ;
17. Divertir les invités afin qu'ils restent plus longtemps : performance artistique live, magicien close-up, photobooth, tirage au sort... (OPTIONNEL) ;
18. Confectionner des surprises ou des petites attentions à offrir aux invités : badges, tee-shirts (OPTIONNEL) ;
19. Réserver un photographe ou un réalisateur pour enregistrer les bons moments (OPTIONNEL) ;
20. Arriver en tant qu'artiste avant les premiers invités ;
21. Vérifier l'accrochage total. Munissez-vous d'une trousse d'outillage avec le minimum pour coller, découper, écrire, ficeler, si besoin d'une retouche de dernière minute.
22. Décorer le lieu : élégant, épuré, mais jamais surchargé (OPTIONNEL) ;
23. Songer à faciliter l'accès aux œuvres ; si besoin dégager l'espace ;
24. Annoncer l'entrée du vernissage si le lieu n'est pas évident à trouver. Un joli panneau ou des ballons d'hélium fixés à un chevalet aident les invités à se repérer (OPTIONNEL).
25. Installez un fond musical d'ambiance (OPTIONNEL) (*voir les droits d'exploitation avec la SACEM locale*) ;
26. Disposer la communication papier sur toutes les tables (cartes, brochures, feuilles tarifs, catalogues) ;
27. Arranger les présentoirs en plexiglas aux endroits stratégiques ;
28. Intervenir lors de la soirée avec, par exemple, un discours de remerciements, un happening ou tout autre événement lié à votre art et/ou personnalité. Le petit plus de la soirée (OPTIONNEL) ;
29. Proposer des éditions limitées en exclusivité (digigraphie/reproduction sur toile, livre d'art papier, etc). Quelques exemples en vitrine, un catalogue pour présenter la série et un carnet de commande avec un stylo. (OPTIONNEL) ;
30. Être élégant·e, remarquable avec une tenue ou un look qui vous différencie des autres invité·e·s ;
31. Porter un vêtement avec des poches ou un mini-sac pour les filles pour avoir sur soi, un stylo, vos cartes de visites et pouvoir conserver également celles des galeristes ou des journalistes qui vous aborderaient au cours de la soirée ;
32. Éviter de trop boire et avoir l'esprit toujours clair jusqu'au bout ;
33. En fin de soirée (si cela ne fait pas trop tard), proposer aux derniers invités de dîner avec vous. Une attention toujours très appréciée ! (OPTIONNEL) ;
34. Aider à ranger. L'artiste part en dernier.

BON A SAVOIR

Cette liste peut être utile en toute occasion et pour tous types d'événements destinés à promouvoir un artiste peintre, un plasticien, un sculpteur, un photographe dans un lieu d'exposition, un hôtel ou un local commercial. En revanche pour les vernissages en galerie, c'est habituellement le galeriste qui prend les rênes de l'organisation.

III. 4. Quand programmer un vernissage ?

Pour un artiste peintre, sculpteur, photographe, la réussite d'une exposition artistique dépend avant tout de la programmation de sa soirée de vernissage.

L'objectif de l'événement est de réunir un maximum de personnes dans un minimum de temps durant une soirée en semaine.

A force de multiplier les événements et les vernissages, j'ai pu vérifier que les invités (familles, amis, journalistes, collectionneurs, ou marchands) investissent leur semaine tous jours selon un même modèle.

BON A SAVOIR

Ce chapitre met en lumière les vernissages organisés en galeries ou lieux équivalents (dans des bureaux, hôtels, restaurants), des établissements pouvant accueillir de nombreuses personnes lors d'une soirée d'inauguration présentant une exposition d'œuvres d'art.

Pour des Portes Ouvertes d'Ateliers ou des Ventes Privées (souvent étalées sur plusieurs jours), la programmation s'envisage différemment.

lundi soir	—	Début de la semaine travaillée, les invités ne sont pas d'humeur à sortir. Soir fantôme, oubliez les vernissages !
mardi soir	+++	Les enfants n'ont pas école demain, on y va ! Soir favorable pour un vernissage !
mercredi soir	+	Break de la semaine travaillée. Pas de sortie programmée, les enfants reprennent l'école demain. Finalement, on va rester devant la télé !
jeudi soir	+++++	Les bons plans du jeudi "After Art Work", journalistes et collectionneurs s'arment de leurs invitations. Soir idéal pour un vernissage !
vendredi soir	+	Fatigue de la semaine travaillée et départs en week-end pour des retrouvailles en famille, entre amis, à la campagne. Soirée défouloir, peu d'envie de fréquenter les soirées « mondaines » !
samedi soir	+/-	Que d'absents ! C'est le week-end, que voulez-vous ?! Prise de risque pour un vernissage.
dimanche soir	—	Retour de week-end ou repos dominical, avec en prime le blues des veilles de lundi. Un vernissage, un dimanche soir ? Euuuuuh nan !

BON A SAVOIR

Bien évidemment, d'autres facteurs sont à prendre compte lors de la programmation d'un vernissage : attention aux jours fériés, aux vacances scolaires, aux ponts, aux mouvements sociaux.

Des événements plus importants comme l'inauguration de PARIS + (ex FIAC), de la Fashion Week, les événements sportifs mondiaux (foot/rugby à la TV), ou autres festivités régionales font classiquement de l'ombre aux autres soirées.

IV. 7 comportements à éviter à un vernissage

Au cours de mes vernissages ou ceux d'amis artistes, j'ai pu remarquer (de temps à autre) des attitudes maladroites de la part de certains invités. J'ai vu des artistes (ou agents d'artistes) profiter de cette soirée pour oublier les règles de savoir-vivre ou de bienséance qui régissent le monde de l'art ou d'un groupe social.

Ces erreurs de comportement peuvent réellement nuire à leur image ou les exposer à des malentendus, des situations gênantes, voire des tensions. C'est d'autant plus dommage que la plupart de ces maladresses sont facilement évitables.

Voici un petit tour d'horizon des erreurs les plus fréquemment rencontrées lors de vernissages et quelques conseils pour les corriger.

A. Croire à une soirée entre amis

Un vernissage est une soirée business, ce n'est pas un lieu de rencontres pour parler de ses problèmes personnels, flirter avec les invités, s'amuser follement ou trouver une épaule pour se lamenter.

BON A SAVOIR

Si l'on parle d'art en général ou de l'exposition, on ne fait pas fausse route !

B. Faire sa promotion

Le vernissage est un événement consacré à l'artiste exposant et à son Art. Il est mal venu pour un invité de profiter de cette soirée pour distribuer sa plaquette d'artiste ou son CV (si vous êtes en recherche d'une exposition ou d'un stage).

Il n'est pas non plus bien vu d'utiliser la communication papier disponible sur place pour écrire dessus. Les cartes postales ou les flyers de l'artiste exposant ne sont pas des feuilles de note.

BON A SAVOIR

Il est de bon usage de demander une carte de visite au galeriste (ou à la personne en charge du lieu/de l'événement) pour une mise en contact ultérieure. Efficacité et discrétion assurées !

C. Bloquer le buffet

Les petits fours sont à la disposition de tous les invités et doivent rester accessibles tout au long de la soirée. Il est donc très inconvenant de bloquer les tables et de manger jusqu'à plus faim.

BON A SAVOIR

Manger un petit quelque chose avant d'aller à un vernissage pour ainsi contrôler davantage ses fringales.

D. Manquer de respect

Ternir le travail de l'artiste exposant devant les invités n'est pas de bon ton, cela rend mal à l'aise tout le monde.

BON A SAVOIR

Si l'on n'apprécie pas le travail de l'artiste exposant, l'idéal reste encore de ne pas se déplacer à son vernissage.

E. Monopoliser le galeriste ou l'artiste

Se montrer "attachant" en s'accaparant le galeriste, le chargé d'événement ou l'artiste durant 30 minutes pour des sujets qui n'ont aucun rapport avec l'acquisition d'une œuvre. De même, prévoir une interview trop longue avec l'artiste ou le galeriste durant le vernissage n'est pas

BON A SAVOIR

Si l'artiste ou le galeriste sont expérimentés, ils sauront s'éclipser en pro tant de l'arrivée de nouveaux invités. Pour les interviews, il est préférable de demander une entrevue la semaine qui suit le vernissage.

F. Parler fort

Se faire remarquer par une voix forte ou un rire exagéré peut être dérangement pour l'ensemble des invités, surtout si cela se répète au cours de la réception.

Malgré ses allures décontractées, un vernissage est avant tout une soirée business et non une soirée « entre potes ».

BON A SAVOIR

Penser à se montrer discret et agréable tout en restant conforme aux usages pour ainsi ne pas incommoder le groupe.

G. Arriver saoul

Se présenter déjà enivré-e à un vernissage ou boire immodérément peut entacher l'image d'un invité, mais aussi de l'artiste. Si, de plus, c'est un-e artiste, son attitude va l'étiqueter comme personne « peu recommandable ». Les ragots vont bon train dans le milieu de l'art.

BON A SAVOIR

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais aussi pour la carrière d'un artiste, consommez avec modération.

V. Comment se démarquer lors d'un vernissage ?

Vous avez un vernissage très prochainement et vous ne savez pas trop comment vous habiller pour cet événement particulier ?

Pas de panique, accordez-vous une soirée plus stylée pour booster ce moment. Troquez alors votre gros pull large et votre vieux pantalon moucheté de couleurs pour une tenue plus sophistiquée qui vous sublimera toute la nuit.

A. La soirée de l'artiste

Ne l'oublions pas, l'objectif d'un vernissage n'est pas de passer inaperçue ou de se fondre dans les invités.

C'est tout l'inverse !

A mes débuts d'artiste peintre, j'avais tort de croire que le look était un détail sans importance.

Pour les artistes peintres ou plasticiens très médiatisés qui illustrent de nombreux magazines, plus vraiment besoin de se différencier, je suis d'accord !

Pour les artistes au style vestimentaire déjà très marqué au quotidien, cet article ne vous sera pas d'une grande aide. Restez comme vous êtes !

Pour les autres, le look est un atout majeur. C'est en me rendant à des vernissages de confrères ou de consœurs que j'ai pu le constater.

B. Mais où est l'artiste ?

Il y a 2 ou 3 ans, je me suis rendue au vernissage d'une artiste plasticienne. Je connaissais et adorais ses sculptures. Arrivant sur le lieu de l'exposition, je ne savais pas à quoi ressemblait cette personne, et du premier coup d'œil je n'ai pas réussi à la repérer parmi la foule.

J'ai dû alors me renseigner auprès d'un invité et demander si l'artiste était présente ce soir-là.

Beaucoup d'entre nous ne feront pas la démarche d'oser demander. L'artiste au look trop « incognito » peut ainsi perdre une opportunité, une rencontre, une vente, un contact, etc.

Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes :

CITATION

Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir.

- Alfred De Musset

C. Se démarquer

Le vernissage est une soirée business, l'artiste se doit d'être rayonnant·e et identifiable. Parmi les personnes qui ont fait le déplacement, plusieurs ne connaissaient pas l'artiste. Il faut donc envoyer des codes, des signaux aux invités afin que la compréhension soit immédiate.

En tant qu'artiste femme, nous avons aussi cette chance de pouvoir se permettre différentes silhouettes en fonction de nos goûts, de nos morphologies et surtout des tendances. On peut OSER un look en piochant dans différents styles comme le style créateur, rock arty, théâtral, bohème, naturel, romantique, moderne épuré, urban chic, vintage, ethnique folk, casual business, pop punk, glam cocktail, etc...

Pour les hommes, un accessoire peut parfois faire la différence, une veste atypique, un couvre-chef, une coiffure remarquable, des chaussures stylées ou colorées, un signe distinctif. Bien entendu adoptez une tenue dans laquelle vous vous sentirez élégant mais avant tout très confortable !

VI. Quelles gourmandises et boissons prévoir ?

Avant l'ouverture officielle d'une exposition, prend place un événement social très chargé, auquel assistent des invités spéciaux, associés d'une façon ou d'une autre à l'artiste. C'est le vernissage, dont le but est d'améliorer la visibilité de l'exposition et de lui faire de la publicité.

Il est fréquent, à cette occasion, de servir un cocktail aux invités, une collation accompagnée de boissons pour aviver la convivialité du moment.

Prochainement, vous avez décidé de préparer vous-même votre vernissage.

Bravo ! Vous avez quelques talents de chef cuisinier ou d'organisateur ?

Encore Bravo ! Mais voilà, que proposer ?

Voici des idées d'amuse-bouche que vous pourrez réaliser facilement pour régaler vos invités à moindre coût.

Préparez-les à l'avance, congelez, et voilà, le tour est joué !

A. Les temps changent

Les temps changent, le vernissage aussi, il est devenu aujourd'hui plus festif et plus inventif. Lors de réceptions que j'ai partagées, j'ai rencontré plusieurs types de buffets : le rustique, le traditionnel sans chichi, l'exubérant terriblement tentateur qui ferait même de l'ombre aux œuvres, l'original extraverti, le guindé qui sort de chez le traiteur.

Il y en a pour tous les goûts et aucune règle n'est vraiment établie sur le sujet.

On pense souvent que c'est un choix de l'artiste ou du galeriste, mais souvent c'est le budget qui donne le ton du buffet.

B. Les boissons

Comptez une bouteille pour 4/5 personnes.

Lors des vernissages, on peut constater que le traditionnel Champagne est de plus en plus remplacé par d'autres boissons : crément, cidre, mousseux, vin rosé ou vin à dessert sucré. Vous pouvez opter pour des cocktails mélangés comme le punch, sangria, marquissette (à servir à la louche et avec modération).

BON A SAVOIR

On peut ajouter des jus de fruits, des sirops, des sodas et de l'eau, surtout si le vernissage a lieu en été.

C. Les bouchées

Prévoir 6 à 8 bouchées par personne, pour 1h30 à 2h de vernissage.

D. Formule - Candy Bar

- Muffins, Macarons, Cupcakes
- Madeleines
- Chouquettes
- Popcorn sucré/caramel
- Chamallow ou Ours à la guimauve
- Dragibus
- Fraise tagada
- Smarties ou M&M'S
- Friandises chocolatées, papillotes, Ferrero Rocher, Raffaello, Kinder Bueno...

BON A SAVOIR

N'oubliez pas qu'une douceur enveloppée nécessitera plus de temps pour être mangée...et sera donc plus économique.

E. Formule - Pique-nique

- Chips
- Morceaux de quiche ou pizza coupés en carré
- Cakes salés
- Charcuterie tranchée
- Fromages coupés en dés
- Cornichons, olives, variantes au vinaigre
- Pain paysan
- Gâteaux secs

F. Formule - Cocktail

Les piques sont de rigueur !

- Popcorn salé
- Brochettes mélangées (crudités, fromages, charcuterie)
- Pain surprise Canapés (saumon, terrine, œufs de lompe)
- Feuilletés et gougères

G. Formule - Tendance

- Mini bouchées
- Verrines salées
- Mais aussi verrines sucrées.

Des recettes de verrines sur le net ne demandent qu'à être goûtées... Essayez-les !

BON A SAVOIR

Ne pas préparer les verrines trop en avance car ces dernières doivent rester jolies et délectables. C'est du boulot j'en conviens, car il faut en réaliser un certain nombre, mais c'est tellement bon !

H. Formule - Fraîcheur

- Bâtonnets de légumes crus à tremper dans sauces au yaourt,
- Bâtonnets de champignons frais à tremper aussi dans les sauces
- Chips de légumes : betteraves, panais, carottes...
- Brochettes de fruits frais et secs (fraise, abricot, pomme, kiwi, orange)
- Salades de fruits servies à la louche dans une coupelle
- Jus de fruits et de légumes pressés.

Et surtout soyez attentifs à la présentation du buffet, des plateaux. Les bouchées, les sucreries, les fruits et les légumes peuvent donner lieu à un éclatement de couleurs, à des combinaisons aussi étranges qu'inattendues. Les yeux doivent s'étonner et se régaler autant que la bouche.

VII. 15 conseils à retenir pour adopter la bonne attitude

Un After Art Work, un vernissage, des portes ouvertes d'atelier sont autant d'occasions à saisir pour nouer de précieux contacts, présenter des œuvres, déclencher des ventes.

Vous êtes artiste peintre, photographe, plasticien, sculpteur ?

Vous organisez une soirée à l'occasion d'une nouvelle série artistique ?

Vous vous posez des questions sur la bonne attitude à avoir au cours de la soirée ?

Ce soir, c'est le grand soir !

Grâce à ces quelques usages, l'art du « bien recevoir » n'aura plus de secrets pour vous.

A. L'arrivée de l'artiste

Arriver en retard à son vernissage, sans motif valable, n'est pas très bien perçu. Afin de ne pas décevoir les invités qui se sont déplacés, mieux vaut se présenter en avance. De plus, il y a souvent des détails à fignoler avant l'arrivée des invités.

B. Le look

Pour faire honneur aux invités, l'artiste se doit d'être remarquable : sur son 31 ou décalé. Soyez original, élégant, créatif ! La plupart des invités ne vous connaissent pas. Le look est donc un indice qui permet de différencier l'artiste des autres invités.

C. Le parfum

Évitez les parfums trop lourds, corsés ou les odeurs de transpiration. La société colle souvent une triste étiquette à l'artiste, mais heureusement, son look est de plus en plus créatif et de moins en moins "négligé". Le style « grunge » est passé de mode même chez les artistes !

D. L'accueil

La timidité au placard ! Durant toute la soirée, il vous faudra faire souvent le premier pas et accueillir vos convives avec sourire et élégance.

E. La disponibilité

Ne jamais être à l'écart des invités. Eviter de rester dans un coin avec les mêmes personnes. Pas question de faire attendre ses convives ! Un petit mot pour chacun, mais ne pas s'attarder outre mesure pour ne pas laisser les autres en plan.

F. Les œuvres (technique, inspirations, événements)

Parler de votre art le plus simplement du monde. Les termes utilisés doivent être à la portée de tous.

G. Les sujets de discussion

Eviter de parler de sujets qui divisent : politique, religion ou de vos déboires artistiques. Mieux vaut laisser un souvenir positif dans l'esprit des invités.

H. La presse

Pendant un vernissage, la disponibilité de l'artiste est très limitée. Il y a du bruit, du monde, peu de place, les conditions ne sont vraiment pas optimales. Un journaliste ou un blogueur souhaite éditer un article sur vos créations ? Une ou deux questions peuvent être abordées lors de la soirée. Pour une interview plus longue, il vaut mieux la programmer à un autre moment.

I. Le business

Dans mon cas, les ventes sont généralement traitées par le galeriste ou Gilles (mon mari chéri), ce qui me permet d'être entièrement disponible pour les convives. Dans d'autres cas, ce sont les artistes qui s'en occupent.

J. Le discours

Ce n'est absolument pas obligatoire, rassurez-vous. Chaque artiste peut faire comme bon lui semble. Dans l'idéal, le discours est à prévoir lorsqu'il y a le plus de monde. Il doit être audible et court.

K. Les photos

Certains invités aiment repartir avec un petit souvenir. Il vous sera parfois demandé de poser avec eux pour quelques photos. Même si vous n'aimez pas être pris·e en photo (et c'est mon cas), il vous faudra mettre de côté vos complexes et accepter la demande avec un large sourire.

L. Le buffet

Le buffet n'est pas toujours l'ami de l'artiste. Il vaut mieux le laisser aux invités. L'abus d'alcool peut faire tomber l'artiste dans l'ivresse. Limitez donc les verres surtout au début de la soirée.

Les petits fours peuvent également engendrer des situations embarrassantes : parler la bouche pleine, postillonner sur son interlocuteur, avoir des miettes entre les dents ou autour de la bouche...

M. La communication papier

Cartes de visites, flyers, cartes postales ou portfolio/catalogue/livre d'art papier (à consulter sur place). Les laisser toujours en évidence sur les tables. Si des personnes souhaitent vous recontacter, elles disposent ainsi de toutes vos coordonnées.

N. Les échanges

Ne pas hésiter à présenter des personnes entre elles (points communs professionnels ou autres). Créer des groupes afin d'allonger le temps de passage des invités lors du vernissage.

Une bonne soirée, c'est une soirée qu'on n'a pas vu passer.

O. Le départ

L'artiste est la personne qui quitte en dernier le lieu du vernissage. Il peut donner un coup de main pour ranger et nettoyer.

Il est toujours bien vu de prendre quelques minutes pour remercier les personnes qui ont aidé au bon déroulement de la soirée. Il est courant de terminer la soirée autour d'une bonne table, au restaurant du coin, avec les invités restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à proposer l'idée !

Vous pouvez suivre ces conseils, en préférer certains ou les ignorer. Chacun est libre de faire comme bon lui semble. Mais avec l'expérience, les vernissages que j'ai pu organiser ou ceux de confrères auxquels j'ai été conviée, j'ai pu noter plusieurs détails, oublis, remarques. Des observations qui m'ont été très précieuses pour la rédaction de ce chapitre.

VIII. Les 14 profils d'invités à un vernissage

Lorsqu'un artiste peintre, plasticien, sculpteur ou un photographe organise un vernissage, il se retrouve à côtoyer, au cours d'une soirée, des convives aux personnalités multiples et variées. C'est d'ailleurs grâce à cette mixité sociale qu'un vernissage reste un événement vivant et festif. On retrouve alors des invités qui méritent une attention particulière.

Famille, amis, clients, collectionneurs, journalistes, fans, certains invités se font bien plus remarquer que d'autres. Par la fréquence des vernissages, il devient alors facile de noter des profils récurrents.

Avec plaisir et amusement (et sans méchanceté), j'ai listé pour vous les 14 profils d'invités typiques. Certains se retrouvent systématiquement d'un vernissage à l'autre, découvrez-les dans l'article qui suit :

A. L'invité Paparazzi

Il mitraille tout ce qu'il voit et sous tous les angles : les tableaux, la déco, les gourmandises sur les plateaux et même la petite plante verte dans un coin. Il manie Instagram, Facebook, Twitter plus vite que son ombre. Le Roi ou la Reine des Réseaux Sociaux. N'oubliez pas de mettre le nom de l'artiste dès qu'une œuvre est publiée en ligne. *Cette attention est toujours très appréciée.*

B. L'invité Starlette

Souvent accompagnée d'amies très expansives qui n'arrêtent pas de poser devant chaque œuvre à la recherche de la photo. Un groupe toujours un peu bruyant !

C. L'invité Baratineur

Un personnage souvent bien accompagné. Il parle fort, gesticule, et surtout il souhaite acheter de nombreuses œuvres. Méfiance...

D. L'invité Fan

Très agréable, il va même jusqu'à demander un autographe ou à apporter des cadeaux. Mon invité préféré.

E. L'invité Créateur Amateur

Il observe, analyse, regarde les œuvres à la loupe. Dès que l'artiste a le dos tourné, il n'hésite pas à prendre quelques photos. A mon avis, il a certainement une idée derrière la tête.

F. L'invité Râleur

Il ne cesse de se plaindre : transport trop galère pour arriver au vernissage. Trop mauvais temps. Trop de monde devant les œuvres. Trop de biscuits salés, pas assez de sucrés. Trop peu de temps à discuter avec l'artiste...

G. L'invité Artiste

Artiste lui-même, il encourage l'artiste qui expose. Une belle surprise, toujours très appréciable !

H. L'invité CM

(ou Crevard Mondain) Il ne s'intéresse qu'à manger et à boire. Facilement repérable, il campe devant la table aux petits fours.

I. L'invité Timide

Impressionné, il n'ose aborder l'artiste et il attend patiemment. Finalement, c'est par courriel ou Facebook qu'il se manifeste le lendemain. La prochaine fois, lancez-vous !

J. L'invité Mystère

Tout sourire et sans se présenter, il accoste l'artiste, le tutoie, le félicite, connaît sa vie artistique dans les moindres détails puis repart en un éclair. Aucune idée de qui c'était ! Présentez-vous la prochaine fois !

K. L'invité Critique

Sourcils froncés, bras croisés, il ou elle décortique chaque œuvre du regard et esquive l'artiste si ce dernier l'aborde.

L. L'invité charmeur

Il profite des vernissages pour rencontrer de belles personnes et distribue son numéro de téléphone ou son Facebook à tour de bras. Plus rapide que d'aller sur Meetic !

M. L'invité Perdu

Il mélange les informations et se présente un jour avant ou un jour après le vernissage. Quel dommage !

N. L'invité Opportuniste

Il distribue ses cartes de visite à tour de bras, et parle sans vergogne de son travail à qui veut bien l'entendre, sans même « calculer » les œuvres de l'artiste exposant !

Un vernissage ne se limite pas à accrocher les tableaux et à disposer des plateaux garnis sur une table. C'est une soirée qui regroupe un ensemble d'attentions accordées à chacun. L'artiste doit alors se plier en quatre pour ses invités et ne laisser paraître aucun signe de fatigue ou d'ennui. Exercice certes difficile car l'artiste est souvent très sollicité et demandé mais largement payant, quand la soirée recueille les éloges qu'elle mérite !

IX. Les photos sont-elles autorisées lors du vernissage ?

Quand le vernissage bat son plein et que l'exposition séduit la majorité des convives. Il est fréquent de voir des invités sortir leur téléphone mobile pour prendre quelques clichés des œuvres coup de cœur.

La nouvelle génération des mobiles, celle des smartphones, est dotée de l'option appareil photographique. Il est donc très facile de se laisser tenter...

BON A SAVOIR

Il est de bon ton de demander l'autorisation à l'artiste ou au galeriste si l'on souhaite prendre des photos.

Dans certains événements artistiques, les photos peuvent être interdites, mais le maintien de cette interdiction n'est pas vraiment gérable. Dès lors que l'artiste ou le galeriste a le dos tourné, les œuvres se font alors mitrailler dans tous les sens.

Avec le temps, j'ai appris à donner libre accès aux photos pendant mes vernissages et j'apprécie sincèrement quand les invités me citent sur leurs réseaux sociaux.

A. Communiquer et partager

Pourquoi prendre une photo pendant un vernissage ?

- Pour partager son coup de cœur sur les réseaux. Un fan avec l'intention adorable de mentionner l'artiste.
- Pour éditer un article. Un journaliste, un blogueur prépare un prochain article sur l'exposition.
- Pour un achat éventuel. Un acheteur souhaite acquérir l'œuvre et doit la montrer à une tierce personne avant de prendre une décision.
- Pour un projet professionnel. Un marchand d'art souhaite recontacter l'artiste après le vernissage. La photo servira de mémo.
- Pour copier l'œuvre. Un peintre amateur, en manque d'inspirations, souhaite s'exercer d'après modèle. Ce dernier point n'est vraiment pas mon préféré, mais il fait partie de la liste.

B. Respecter la création

Quelles sont les démarches à suivre ?

- Cadrez l'œuvre dans l'ambiance de l'exposition. Les plans d'ensemble sont plus percutants que les gros plans.
- Citez l'artiste si la photo est partagée sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc
- Publiez vos images en basse définition uniquement (72 dpi et ne dépassant pas 1 méga). Pour les toiles ou illustrations, ne diffusez pas des photos susceptibles d'être exploitables par des esprits peu respectueux des droits d'auteur.
- Sélectionnez uniquement vos œuvres préférées et non la totalité de l'exposition. Laissez la surprise aux autres personnes de découvrir l'ensemble des œuvres durant l'exposition.

Des outils bien pratiques aident les artistes peintres, illustrateurs, photographes à contrôler leurs œuvres publiées sur le net (les réseaux sociaux, les blogs). Très vigilante sur les publications de mes tableaux, lorsque je constate que des photos sont peu conformes, je n'hésite pas à contacter la personne.

C. Maîtriser la veille

Comment surveiller les photos publiées sur Internet ?

Utilisez tout simplement avec Google Images qui répertorie toutes les photos postées. Il sera donc très facile pour vous de contrôler la définition de la photo, les dimensions, la mention, etc.

Je conseille de faire cette opération plusieurs jours après le Vernissage avec les tableaux qui ont été exposés. Ne pas hésiter à répéter cette opération après plusieurs semaines.

X. L'après-vernissage

Le vernissage est LE moment clef d'une exposition. C'est durant cette soirée que tout se joue généralement. Cependant, malgré le travail, les efforts, l'implication et toute la communication déployée, l'événement tant attendu ne s'est pas déroulé comme on le souhaitait. Le vernissage et l'exposition ont été peu convaincants !

Au début d'une carrière artistique, le chemin est souvent semé d'embûches. On y passe tous plus ou moins...

A. Le succès n'était pas au rendez-vous

Peu de personnes se sont présentées lors de l'événement.
Les invités tant espérés (galeristes, journalistes, élus) ne sont pas venus.
Les œuvres n'étaient pas suffisamment mises en valeur.
Les travaux des autres artistes ont plus intéressé les visiteurs
Aucune vente au rendez-vous...

B. Le bad trip

Quand on se lance dans une activité artistique, les débuts sont bien souvent difficiles. Une difficulté souvent accentuée et ressentie au lendemain de vernissages infructueux. Étrangement, on se sent mal et les symptômes sont identiques à ceux d'un bad trip.

Le bad trip (littéralement : « mauvais voyage » ou « mauvais délire » en anglais) est une mauvaise expérience liée à une intoxication aiguë. Il survient généralement plusieurs heures après la prise de drogues.

Au niveau physique, le bad trip « post exposition » peut se traduire par une angoisse, une grosse fatigue, une irritabilité, un état confusionnel, dans certains cas des nausées, une envie de pleurer, une augmentation soudaine du rythme cardiaque, envie de rester seul.e. Certaines idées noires peuvent même conduire à vouloir détruire les œuvres ou à stopper subitement l'activité artistique. Tout se bouscule dans notre esprit. On se sent fragile, inutile ou bon-ne à rien.

A NOTER

Il n'est pas si simple d'effacer un échec, surtout si l'on a le sentiment de ne pas avoir fait tout ce qu'on a pu ; mais tout est possible avec de la volonté et un esprit bien orienté.

C. Redresser la tête

Il n'est pas judicieux d'abandonner juste parce que les résultats ne sont pas à la hauteur. Afin d'éviter tout mauvais choix, je recommande après un événement « raté » de s'oxygéner l'esprit, de tourner la page pour mieux redémarrer.

- Organisez une journée détente avec des amis,
- Programmez une virée shopping,
- Prévoyez une après-midi musée,
- Dormez,
- Jardinez,
- Pratiquez une activité sportive (course, marche active, cardio, yoga, piscine).
- Défoulez-vous !

D. Retrouver la volonté, la puissance

Lorsque l'on démarre dans un métier artistique et que l'on ne possède pas le carnet d'adresses, plusieurs étapes doivent être franchies avant d'y arriver.

Les 3 points essentiels pour repartir du bon pied :

- Suivre plusieurs projets (entre 2 et 3 maximum)

Cela permet de passer de l'un à l'autre sans se lasser. Si l'un des projets "n'avance pas", l'on peut toujours se rassurer en se disant que ce n'est pas le cas de tous.

A contrario, quand un de nos objectifs porte ses fruits, l'excédent de motivation peut être réinvesti dans le but de se remettre sur pied ou de travailler plus efficacement un projet moins facile à mener.

- Être soutenu-e

Ne restons pas seul-e face aux déceptions. Faisons confiance à notre entourage, il sait toujours apprécier nos efforts et reste porteur d'idées nouvelles.

N'hésitons pas à nous entourer de personnes dans le même cas que nous, cela permet d'apprendre les celles du métier et ça fait réfléchir sur les méthodes à appliquer.

On peut également se tourner vers un mentor, quelqu'un qui a "réussi" et qui montre l'exemple.

- S'inspirer des autres
 - ne pas répéter les mêmes erreurs ;
 - se motiver (si les autres artistes n'abandonnent pas, pourquoi le faire ?) ;

- prendre exemple sur les MEILLEURS (analyser leurs réussites et retenir les réussites). Faire des erreurs permet d'apprendre pour mieux se construire avoir des objectifs à atteindre ;
- augmenter son expérience.

Dans la plupart des cas, les symptômes du « bad trip » s'estompent au bout d'une journée, rien de bien alarmant.

Dans une activité artistique, l'engagement est parfois long et semé de défis. Heureusement pour nous, sinon le quotidien serait bien monotone.

Adoptons les bons réflexes en nous répétant que c'est le métier qui rentre, qu'il faut tirer une leçon de ses échecs et que c'est ainsi que l'on progresse pour aller de l'avant !

Hop, hop, c'est reparti !

CONCLUSION

Quelques mots avant de se quitter !

Et oui, nous voilà déjà aux dernières pages du livre ! Alors, qu'en avez-vous retenu ?

En résumé, qu'être artiste peintre professionnel est bien plus qu'une simple activité de loisir, c'est une passion transformée en métier qui nécessite de nombreuses compétences et aptitudes pour pouvoir se payer un salaire.

J'ai écrit cet ouvrage avec le profond désir d'aider les artistes en recherche de RÉ-
PONSES et d'EXPERIENCE.

Je serai très heureuse de savoir qu'il y a réussi. J'ai une confiance absolue dans les personnes créatives, motivées et débordantes d'énergie. J'ai la chance de pouvoir discuter avec certaines d'entre elles lors des formations ou des rendez-vous en ligne.

Nos routes peuvent ne jamais se croiser mais grâce à ce livre, on peut dire que nous nous sommes rencontrés. Rien dans ce monde n'arrive par hasard.

Professionnalisez-vous grâce à nos 15 ans d'expérience !

Chez **amylee.fr**, on place l'art et l'humain au centre de nos partages et de nos échanges. L'artiste a besoin d'interaction, d'écoute, d'émotion, de couleurs, de sensations positives et d'authenticité pour s'épanouir dans la bonne direction. Nous ne sommes pas des algorithmes, ni des formules mathématiques nourries aux enregistrements vidéo mais des êtres créatifs conscients et sensibles qui élargissent leurs frontières au contact d'autres artistes.

Nos formations dont la formation Premium sont sur mesure. En plus des modules définis par des objectifs d'apprentissage ciblés et structurés, notre programme consiste à vous proposer des échanges individuels et personnalisés qui s'adaptent à votre art et à votre artiste.

Rejoindre une formation amylee.fr, c'est l'assurance d'avoir avec vous un programme complet sur les bases fondamentales et les techniques qu'utilisent les artistes professionnels pour durer, un condensé de plus de 15 ans d'expérience dans le milieu de l'art.

NOTRE MISSION A TRAVERS NOS FORMATIONS :

- S'engager à partager notre expertise, notre énergie et notre réseau pendant toute la période de la formation ;
- Vous encadrer 3 mois en proposant du contenu de qualité, riche de nos expériences et inspiré de nos parcours d'artistes professionnels ;
- Offrir un accompagnement adapté qui correspond à votre profil d'artiste et à vos besoins personnels et professionnels ;
- Montrer la réalité du quotidien de l'artiste entrepreneur en restant authentique et réaliste.

Merci pour votre confiance !

DU MEME AUTEUR

- La Communication & l'Artiste
- Les Galeries & l'Artiste
- Les NFT & l'Artiste
- Les Expositions & l'Artiste
- Le Style & l'Artiste
- L'Acrylique & l'Artiste
- La Cote & l'Artiste
- L'Argent & l'Artiste
- La Signature & l'Artiste
- Le Planning & l'Artiste
- Instagram & l'Artiste
- Être Artiste Peintre
- Les Fêtes & l'Artiste
- Le Portfolio & l'Artiste
- Saatchiart & l'Artiste

