

Sophie-Charlotte Chapman
Sandrine Franchet

Organiser des ateliers créatifs pour lancer et développer son activité

Pages d'ouverture de chapitres :

p. 10 et 11 : © David Tadevosian/Shutterstock

p. 102 et 103 : © Pogoreleva/Shutterstock

p. 132 et 133 : © Seventy/Shutterstock

www.entrepreneusescreatives.com

ÉDITIONS EYROLLES

61, bd Saint-Germain

75240 Paris Cedex 05

www.editions-eyrolles.com

Mise en pages : Sophie Charbonnel

Depuis 1925, les éditions Eyrolles s'engagent en proposant des livres pour comprendre le monde, transmettre les savoirs et cultiver ses passions !

Pour continuer à accompagner toutes les générations à venir, nous travaillons de manière responsable, dans le respect de l'environnement. Nos imprimeurs sont ainsi choisis avec la plus grande attention, afin que nos ouvrages soient imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement. Nous veillons également à limiter le transport en privilégiant des imprimeurs locaux. Ainsi, 89 % de nos impressions se font en Europe, dont plus de la moitié en France.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation de l'Éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Éditions Eyrolles, 2023

ISBN : 978-2-416-01258-7

Sophie-Charlotte Chapman

Sandrine Franchet

ORGANISER DES
ATELIERS CRÉATIFS
POUR LANCER
ET DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ

● Éditions
EYROLLES

Sommaire

Introduction	7
--------------	---

I

CHOISIR DE SE LANCER DANS L'ORGANISATION D'ATELIERS CRÉATIFS

LES ATELIERS CRÉATIFS : UN MARCHÉ DYNAMIQUE ET COMPLEXE	13
CHOISIR SON STATUT JURIDIQUE	32

II

CONCEVOIR ET ORGANISER SES ATELIERS

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES D'ATELIER	45
DÉFINIR LE POSITIONNEMENT ET LE CONTENU DE SES ATELIERS	59
PROPOSER DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES	72
PLANIFIER L'ORGANISATION DE SES ATELIERS	81

III

FAIRE CONNAÎTRE ET COMMERCIALISER SES ATELIERS

CIBLER SA CLIENTÈLE	105
RÉDIGER LA FICHE PRODUIT DE SON ATELIER	107
FIXER LE PRIX DE VENTE ET DÉFINIR LE MODE DE PAIEMENT DE SON ATELIER	111
CHOISIR LES BONS CANAUX DE VENTE	119
ÉTABLIR SON PLAN DE COMMUNICATION	121
FIDÉLISER SA CLIENTÈLE	128

IV

SAVOIR ANIMER EFFICACEMENT SES ATELIERS

LE DÉROULÉ D'UN ATELIER TYPE	135
PISTES ET CONSEILS POUR UNE PÉDAGOGIE POSITIVE	143
ANIMER DES ATELIERS POUR ENFANTS	149

V

CONCEVOIR ET ANIMER DES ATELIERS VIRTUELS

LES SPÉCIFICITÉS DES ATELIERS EN LIGNE	165
CONSTRUIRE SON ATELIER EN LIGNE	167
DIFFUSER SON ATELIER EN LIGNE	171
PROMOUVOIR SON ATELIER EN LIGNE	179
ANIMER SON ATELIER EN LIGNE	183

Les bonnes adresses	190
---------------------	-----

Introduction

Depuis son apparition dans le courant des années 2000, le DIY (pour « *do-it-yourself* », « fais-le toi-même ») est aujourd'hui une pratique qui s'est durablement installée dans les habitudes des Français. Au départ surtout présent dans le domaine de la décoration et du bricolage, il s'invite désormais dans tous les aspects du quotidien : beauté, mode, cuisine, produits ménagers, événementiel, jardinage, zéro déchet... Prenant conscience qu'il est plus gratifiant, parfois plus économique et surtout plus écoresponsable de créer toutes sortes d'objets par leurs propres moyens plutôt que d'acheter des produits industriels, les Français se tournent de plus en plus vers des actes de production maison.

Fabriquer ses produits ménagers ou cosmétiques, construire ses meubles en carton, en médium ou en palettes de récupération, coudre son linge de maison ou encore sa garde-robe, cuisiner de bons petits plats maison... les savoirs à acquérir et les techniques utiles à maîtriser ne manquent pas – qu'il s'agisse d'une discipline nouvelle (savoir utiliser une imprimante 3D ou une découpeuse laser) ou d'une activité ancestrale pour laquelle la transmission entre les générations s'est interrompue.

Comment et où apprendre à coudre une turbulette pour mon bébé ? Qui pourra me montrer comment tricoter une écharpe ou un bonnet pour cet hiver ? J'ai envie d'utiliser mon jardin pour me mettre à la permaculture, mais les livres sur le sujet ne me suffisent pas... La recherche d'intervenants compétents se fait en général de manière locale, au plus près de son lieu de vie. Mais il est aussi possible de miser sur des formations à distance, grâce aux nouvelles technologies.

La transmission de savoir-faire est souvent une histoire de personne et de passion. Ainsi, certaines disciplines oubliées refont surface grâce à l'intervention d'adeptes enthousiastes, guidés par le désir de partager avec d'autres ce qu'ils ont appris. Si transmettre votre passion créative et vos compétences techniques est un projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez concrétiser, développer ou encore professionnaliser, alors ce guide est fait pour vous.

Organiser des ateliers créatifs pour des particuliers ou former des professionnels aux techniques créatives est une activité tentante pour un artisan qui cherche à se diversifier ou pour une personne en reconversion souhaitant s'orienter vers un métier passion, tout en tissant des liens sociaux et humains forts. Si vous avez un profil créatif, il est aussi fort probable que votre entourage ou votre clientèle vous aient déjà sollicité en ce sens. Mais comme pour tout projet entrepreneurial, une telle démarche suppose de s'armer d'un peu de patience et surtout de méthode. On ne s'improvise pas animateur d'ateliers créatifs du jour au lendemain. Et il ne suffit pas de posséder un savoir-faire imposant dans une discipline pour être à même de le transmettre efficacement auprès d'élèves débutants ou plus expérimentés. Une personne bilingue ne sera pas nécessairement un bon professeur de langue. Au même titre, être une couturière hors pair ne fait pas automatiquement de vous une formatrice en couture. En d'autres termes, être un bon professionnel ne fait pas de vous un bon pédagogue. De plus, se lancer dans l'organisation d'ateliers, qu'il s'agisse d'une activité ponctuelle ou régulière, à plein temps ou en complément de revenus, nécessite des investissements. Il s'avère donc indispensable d'étudier votre projet sous tous les angles avant de vous jeter à l'eau.

Au sein de la communauté des entrepreneuses créatives (@entrepreneuses_creatives sur Instagram) que nous avons créée en 2012, nous accompagnons depuis plusieurs années des porteuses de projet dans la mise en place de leurs premiers ateliers créatifs. Nous leur proposons notamment un programme de formation pour les aider à définir le contenu de leur premier atelier, puis à le commercialiser et enfin l'animer.

C'est sur la trame de ce programme que nous avons décidé de nous appuyer pour la rédaction de ce guide.

Fidèles à notre démarche de recueil d'informations au plus près du terrain, nous avons complété notre propos avec de nombreux témoignages d'animatrices d'ateliers ainsi que de responsables de boutiques et d'associations. L'objectif est de vous permettre de vous inspirer et de puiser dans l'expérience de celles et ceux qui vous ont précédé pour concrétiser votre projet.

Dans le premier chapitre de cet ouvrage, nous aborderons les motivations et les modalités pour se lancer sur le marché de l'animation d'ateliers créatifs, tandis que le deuxième sera consacré au contenu et à l'organisation pratique de vos ateliers ou formations professionnelles. Dans le troisième chapitre, vous apprendrez comment commercialiser et faire connaître vos ateliers auprès de votre cible. Quant au quatrième, centré sur la pédagogie, il vous permettra de développer les compétences et qualités dont vous aurez besoin pour devenir une animatrice qui sait et qui aime transmettre son savoir-faire aux autres.

Attention, si ces thématiques (organisation, commercialisation, animation) sont étudiées séparément pour plus de clarté, elles sont malgré tout intimement liées. Ainsi, dès la définition du contenu de votre atelier, vous aurez à anticiper les problématiques relatives à la communication et aux méthodes pédagogiques.

Le dernier chapitre est enfin consacré aux ateliers en ligne, qui se sont largement développés sur la toile et permettent de toucher un plus grand nombre de personnes en dépassant la contrainte physique du lieu. Nous verrons qu'ils demandent une certaine gymnastique et de bonnes compétences informatiques pour réussir à faire la différence.

Tous ces conseils et témoignages sont enfin régulièrement complétés par des applications pratiques à réaliser chez vous, pour vous permettre de commencer à réfléchir activement à la mise en place de vos premiers ateliers.

Choisir son statut juridique

Il n'existe pas de modèle ou manière idéale de se lancer sur le marché des ateliers créatifs : seul ou à plusieurs, comme une activité à part entière ou en complément d'une activité artisanale... Si vous décidez de vous lancer dans l'organisation et l'animation d'ateliers créatifs, sachez qu'il est une chose essentielle sur laquelle il ne faudra pas faire l'impasse : votre statut juridique et vos obligations légales.

Si vous souhaitez tirer des revenus de cette activité, il est en effet impératif de décider à quel titre vous allez les percevoir et les déclarer, afin de ne pas risquer de tomber sous le coup d'une accusation pour travail dissimulé (délit qui consiste à échapper à ses obligations fiscales et sociales, qui peut être sanctionné par une peine allant jusqu'à trois ans de prison et 45 000 € d'amende pour une personne physique, s'ajoutant à des rappels de cotisations sociales et d'impôts).

Il en va également de votre responsabilité auprès des participants de faire le nécessaire en amont pour protéger tout le monde, eux comme vous, en cas d'incident. En effet, recevoir du public, adulte comme enfant, à votre domicile ou en extérieur, dans le cadre d'activités qui plus est manuelles et nécessitant l'utilisation de matériel, n'est pas anodin et représente un risque. Si, à première vue, animer un atelier de crochet semble peu dangereux, le risque zéro n'existe pas et il suffira de peu de choses, voire d'un peu de malchance tout simplement, pour que ce qui était pour vous une activité de loisir se transforme en cauchemar.

Ce discours est volontairement alarmant pour vous faire prendre conscience de la nécessité d'opérer en toute légalité et en toute transparence vis-à-vis de vos clients et des structures susceptibles de vous accueillir.

Différentes options sont envisageables pour exercer votre activité d'animatrice d'ateliers créatifs, qui vont du bénévolat à la création d'entreprise, en passant par le salariat.

Il n'existe pas de statut idéal pour organiser des ateliers créatifs : votre statut doit être adapté à la nature de l'activité envisagée (activité lucrative ou non, activité principale ou complémentaire, activité lancée en

solitaire ou avec d'autres personnes, activité qui nécessite de disposer d'un espace ou encore d'acheter des machines...) mais aussi à votre personnalité (goût pour l'indépendance, attitude face au risque...).

EXERCER COMME BÉNÉVOLE

Cette forme d'activité volontaire et à titre gracieux est répandue dans le milieu créatif. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de donner de sa personne dans un contexte social et humain bénéfique à la fois pour soi et pour les autres. Les loisirs sont en effet une vraie porte d'entrée pour vous investir dans une cause qui vous tient à cœur.

Donner bénévolement de son temps est une belle action ; cependant, il est facile de commettre des erreurs. Ce livre vous permettra d'arriver préparé, notamment dans le cas d'intervention auprès d'enfants.

Le site France Bénévolat dresse la liste de toutes les actions faisant appel à des bénévoles en France (<https://francebenevolat.org>).

Voici par exemple des propositions d'ateliers créatifs faisant appel à des bénévoles pour leur animation ou encore à la participation de volontaires, qui pourront vous inspirer si vous aussi avez le désir de développer une action caritative similaire.

→ Les Blouses Roses : animer des ateliers créatifs auprès d'enfants en milieu associatif (<https://lesblousesroses.asso.fr>) ;

→ Petites Pieuvres Sensation Cocon : crocheter des doudous pieuvres en coton pour rassurer les bébés prématurés (<https://petitepieuvresensationcocon.weebly.com/fonctionnement.html>) ;

→ Mets ton bonnet : tricoter des petits bonnets pour les bouteilles d'une marque de jus de fruit et ainsi aider les plus démunis via l'association des Petits Frères des Pauvres (<https://petitsfreresdespauvres.fr/metstonbonnet>) ;

→ Pink Bra Bazaar : customiser des soutiens-gorge pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein (<https://pinkbrabazaar.org>).

Si vous souhaitez monter une action bénévole autour des loisirs créatifs dans un cadre associatif, pensez à vous inscrire sur le site France Bénévolat pour vous faire connaître.

QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE WORKSHOP, COURS ET STAGE ?

Le jargon des loisirs créatifs compte quelques mots empruntés à l'anglais : *yarn bombing* (tricot urbain), *work in progress* (travail en cours), *behind the scenes* (dans les coulisses), *scrapbooking*, *masking tape*, *bullet journal*... Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais il en faut plus pour arrêter les créatifs de partager leur passion.

Dans le domaine des ateliers créatifs, on note l'utilisation de plusieurs termes :

→ **workshop** : atelier d'une ou plusieurs heures pendant lesquelles les participants s'initient à une pratique particulière à l'aide d'un animateur les guidant au cours des différentes étapes ;

→ **animation** : il peut s'agir d'une opération commerciale ou bénévole dans le cadre d'un événement privé ou public pour faire vivre le lieu dans lequel elle se déroule ou l'événement pendant lequel elle se passe. Elle peut être gratuite ou afficher un tarif réduit. Elle a souvent pour vocation de faire découvrir une pratique ou un savoir et de susciter l'envie d'aller plus loin par la suite ;

→ **stage** : la durée est plus longue que celle de l'atelier, d'un minimum d'une journée à plusieurs jours consécutifs (un stage de poterie de quatre jours par exemple) se déroulant notamment pendant les vacances scolaires pour les enfants. Les stages permettent une découverte en profondeur d'un sujet ou un perfectionnement ;

→ **cours** : il s'étale dans le temps selon un planning trimestriel, semestriel ou annuel et permet une pratique en continu de l'activité choisie. L'investissement est donc plus important, mais cela permet de travailler sur des projets plus longs qui peuvent nécessiter plusieurs séances avant l'obtention du résultat final ou l'acquisition d'une technique particulière ;

→ **retraite créative** : moins répandu, ce thème désigne un séjour de quelques jours dans un lieu choisi par les organisateurs, pendant lequel les participants sont amenés à explorer leur

créativité notamment par la pratique de disciplines manuelles. Selon l'offre que vous proposez, vous pourrez adapter votre vocabulaire. Cela vous servira notamment pour la communication que vous développerez autour de votre projet et de votre offre commerciale. Il est important d'informer correctement votre clientèle potentielle : elle doit comprendre facilement ce à quoi elle peut s'attendre le jour J.

Autant être clair dès le départ, il n'existe pas (à notre connaissance du moins !) de recette miracle pour proposer le contenu d'atelier qui marchera à tous les coups. Il existe aussi des phénomènes de mode : le tissage, la teinture, la fabrication d'attrape-rêves ou encore le tufting (ou « touffetage ») ont tour à tour été des thèmes tendance.

L'important est que votre atelier corresponde autant à la clientèle-cible que vous visez qu'à vos attentes relatives à cette activité. Il s'agit aussi de tirer parti de votre expérience, de votre parcours et de vos compétences spécifiques pour proposer un atelier vraiment unique.

Il existe mille et une façons d'organiser et d'animer un atelier créatif. Pour nourrir votre inspiration, vous trouverez dans ce chapitre quelques exemples d'ateliers très différents proposés par des créatrices aux techniques diverses.

TÉMOIGNAGE DE MARINE PORTE DE SAINTE-MARIE : DES STAGES SUR UN WEEK-END POUR LES PARTICIPANTS QUI VIENNENT DE LOIN

Artiste plasticienne animatrice d'ateliers de calligraphie

<https://marinepsm.com/> / @marinepsm

Je suis artiste plasticienne et calligraphe. Je travaille depuis un peu plus de quinze ans à mon compte dans mon propre atelier. J'ai surtout une activité de création (expositions personnelles, tableaux sur commande pour des professionnels et des particuliers, activité en free-lance pour la communication, la presse et l'édition) mais j'organise aussi des cours et des stages car la transmission est pour moi essentielle.

IV

**SAVOIR ANIMER EFFICACEMENT
SES ATELIERS**

AU PROGRAMME

LE DÉROULÉ D'UN ATELIER TYPE 135

PISTES ET CONSEILS
POUR UNE PÉDAGOGIE POSITIVE 143

ANIMER DES ATELIERS POUR ENFANTS 149

La transmission d'informations est tout un art, et plus particulièrement dans le cadre d'une session de formation. En effet, il n'est pas toujours facile de se faire comprendre quand on sait de quoi on parle mais que le stagiaire, lui, n'en a aucune idée !

La dimension pédagogique est prépondérante dans le métier d'animateur d'ateliers créatifs. Il s'agit d'éviter les pièges de la communication descendante et de mettre toutes les chances de votre côté pour que vos élèves passent un moment agréable. Leur donner envie de revenir et de recommander vos prestations est primordial pour assurer la pérennité et le développement de votre activité.

Pour vous aider à acquérir les bases d'une pédagogie positive, nous traitons ce chapitre en suivant les étapes de déroulement d'une session d'atelier. Vous trouvez aussi différents exercices d'application vous permettant d'anticiper la forme de votre animation.

Nous abordons également dans cette partie les notions de pédagogie bienveillante, les petits plus qui vous feront sortir du lot en tant qu'animatrice, les différents profils d'apprenants ainsi que les erreurs à éviter.

Enfin, nous terminons par le cas particulier de l'animation d'ateliers pour enfants.

Le déroulé d'un atelier type

LE TEMPS D'ACCUEIL

Il s'agit ici des premières minutes de votre atelier et donc de la toute première impression que vous allez donner. Autant ne pas rater cette étape ! Souvent, dans le stress de l'arrivée des participants, du retard que vous avez éventuellement pris dans la journée, vous pouvez omettre de soigner ce moment comme il le faudrait. Sans vous mettre la pression dès le début, respectez quelques principes de base :

→ accueillez chaque participant par un « bonjour » : cela semble évident mais dans le feu de l'action et le stress que vous essayez peut-être de cacher, c'est le premier mot que l'on oublie ;

→ identifiez chaque participant grâce à une liste de présence que vous aurez préparée la veille d'après les réservations enregistrées. C'est le moment idéal pour pointer discrètement les paiements reçus et les règlements à réclamer avant de commencer ou en fin de séance. Selon votre organisation et le nombre de participants, vous pouvez leur remettre un badge que vous aurez préparé en amont avec leur nom, une façon facile pour pouvoir les appeler correctement durant l'atelier ;

→ installez les personnes présentes en leur montrant la zone d'attente que vous avez identifiée ou un siège au choix dans l'espace de travail. Indiquez-leur où poser ou ranger leurs affaires pour qu'elles puissent se mettre à l'aise rapidement.

Vous pouvez selon le moment de la journée proposer une collation (petit-déjeuner, café ou thé, goûter) à prévoir dans votre budget. Si vous accueillez des enfants, surtout après l'école, pensez à prévoir un goûter pour ceux qui n'en auraient pas eu, proposez-leur à boire, de passer aux toilettes et laissez-leur quelques minutes pour se détendre avant de se reconcentrer. Il est important qu'ils puissent se poser un moment avant de se remettre dans une activité encadrée.