

Durée moyenne : 750 h sur 25 semaines
Rythme : 30h /semaine

Session 2017/18 : de 19 décembre 2017
au 29 juin 2018

Lieu de formation :
12 villa de Guelma 75018 Paris

Contact :
01 44 92 96 36 / accueil@atlaprojet.fr /
www.atla.fr

Cycle professionnel

Intervenant pédagogique en musiques actuelles / Instrument ou chant

Programme Formation Métiers 2017 - Enseignant artistique & culturel (chant & musique) »

Référence n°AF_30302 www.défi-métiers.fr

2

Objectifs pédagogiques :

- > Connaître et acquérir les compétences relatives aux fonctions d'intervenant pédagogique pour les musiciens instrumentistes / chanteurs dans les Musiques Actuelles.
- > Savoir assurer la mise en place de projets musicaux auprès des collectivités locales, associations, structures de locaux de répétitions, T.A.P (Temps d'Activité Périscolaire).
- > Savoir accompagner / encadrer artistiquement des projets musicaux dans le domaine des Musiques Actuelles, de la répétition à la scène en passant par l'enregistrement.
- > Connaître les filières de l'enseignement des MA.
- > Préparer l'entrée dans les établissements habilités à délivrer le DUMI ou le DE (CFMI, Cefedem et Pôles Supérieurs).
- > Perfectionner ses compétences artistiques et techniques : jeu collectif, travail instrumental / vocal, MAO, formation musicale théorique.
- > Développer sa connaissance de l'environnement professionnel des musiques actuelles (social, juridique et institutionnel).
- > Structurer et développer son projet / son activité

Public visé

Musiciens instrumentistes et/ou chanteurs professionnels des musiques actuelles désirant construire leur projet professionnel autour de l'enseignement de ces musiques.

Professeurs de musique souhaitant diversifier leur approche de la pédagogie dans le champ des musiques actuelles

Niveau musicien minimum requis : avancé

Prérequis & profil

- 5 ans de pratique instrumentale et/ou vocale soutenue
- Une expérience significative de la scène et du studio
- Une 1ère expérience (à minima) de la pédagogie
- Connaissances de base en théorie musicale et harmonie
- Connaissances de base en techniques instrumentale (gammes et arpèges) et/ou vocale
- Culture musicale dans le secteur des musiques actuelles
- Un projet professionnel affirmé

Sélection des candidats sur dossier (lettre de motivation + CV + démo audio) et audition + entretien individuel

Validation

Certificat d'intervenant pédagogique de l'école ATLA en contrôle continu et remise d'un mémoire

+ Certification « Musicien Interprète des musiques actuelles » (sous réserve d'admissibilité) de niveau IV, enregistrée au RNCP (J.O. du 16/06/2013), délivrée par la FNEIJMA (Fédération des Ecoles à Influences Jazz et Musiques Actuelles dont ATLA fait partie).

Supports fournis et moyens techniques à la disposition des stagiaires

Partitions, grilles d'évaluation, textes de chansons, playbacks, plateforme e-learning et accès individuel sécurisé au site Internet

www.docs.atla.fr (ressources pédagogiques en ligne).

Instruments de musique

(Pianos / claviers, batteries / percussions, guitares)

15 salles de cours et de répétition insonorisées et équipées

(Sono, micros, amplis, lumières...)

Une salle de cours équipée de 8 ordinateurs Apple :

> Logithèque : Propellerhead Reason, Ableton Live, MAXMSP

> Un clavier et contrôleur midi.

> Un vidéo projecteur pour les cours magistraux.

> Un système d'écoutes de studio (monitoring)

> Une petite table de mixage, 4 micros.

> Une série d'interfaces audio numériques.

1 salle de spectacle équipée

ATLA est un centre de formation agréé Steinberg Education et Apple (Authorized Training Center).

3 ordinateurs avec accès Internet (ADSL)
Une salle de Lieu Ressource

Selon le projet individuel du candidat, le programme du cursus choisi peut être réajusté et redéfini lors de l'entretien d'évaluation. Le suivi du projet professionnel s'effectue par un bilan régulier avec la direction pédagogique.

Contenu pédagogique

Pédagogie en musiques actuelles

Dynamique de groupe (3 journées / 18h)

- > Construction de 2 grilles de pratique de la pédagogie en cours individuels et en cours collectifs, en 4 dimensions : environnement, technique, économique et humaine.
- > Repérage des leviers / freins dans la communication de groupe, repérage des mécanismes de défense / méthode d'animation de groupes : groupe de créativité, de résolutions des problèmes métiers.
- > Gestion de conflits interpersonnels ou en groupe / Entraînement méthode d'assertivité.

Observations pédagogiques, Mises en situation pédagogique en cours d'instrument ou chant et en atelier de groupe Tutorat, mémoire

- Observations pédagogiques : Observation de cours d'instrument / de chant, de cours théoriques, d'ateliers de groupe et d'accompagnement de projet. Ces observations et l'analyse des différentes approches pédagogiques donneront lieu à une formalisation écrite. Débriefing des observations.
- Mises en situation : Le stagiaire donne un cours d'instrument ou de chant à un musicien ou un chanteur en apprentissage, encadré par le formateur. C'est la mise en application concrète de la notion de transmission de connaissances.
- Atelier de groupe : mise en place et travail d'un répertoire encadré par un professeur.
- Préparation, conduite et finalisation d'un mémoire avec le tuteur.
- Tutorat individuel :
1. Entretien individuel de démarrage : mise à jour du parcours, des compétences, des pratiques effectives, souhaitées, et perspectives professionnelles ou diplômantes.
 2. Débriefing des observations : montage des mises en situation
 3. Débriefing des mises en situation, préparation mémoire
 4. Finalisation du mémoire

Préparation aux épreuves d'entrée dans les établissements habilités à délivrer le DUMI ou le DE

- > Ecrit :
 - Commentaire d'écoute analytique détaillé prenant en compte l'ensemble des paramètres tous styles confondus (pouvant inclure des éléments de relevés)
 - Commentaire d'écoute appuyé sur l'étude d'une partition (relevé de chorus, score complet, composition...)
- > Oral :
 - Etablir son programme instrumental ou vocal
 - Entretien

Direction de répétition, animation de Jam Session

Mises en pratique sur scène permettant de développer en situation et au sein de l'école sa pratique collective et sa connaissance de l'espace scénique.

Chorale / direction de chœur

Mise en place du travail de respiration, du travail rythmique, assouplissements vocaux, exercices polyphoniques, travail de répertoire (de la variété internationale au jazz, en passant par le gospel, la bossa-nova et le classique), mise en place et interprétation.

Répartition horaire ou hebdomadaire par discipline			
Pédagogie en musiques actuelles	Dynamique de groupe (3 journées en début de formation)	18h au total	
	Observations, mises en situation pédagogique, mémoire, tutorat	3h	
	Préparation à l'entrée dans les établissements habilités à délivrer le DUMI ou le DE (CFMI, Cefedem et Pôles Supérieurs)	2h	
	Direction de répétition / animation de jam sessions	3h	
	Chorale / direction de chœur	2h	
	Nouvelles technologies de la musique et pédagogie	1h	
	Accompagnement de pratiques (2 semaines de 30h pendant les vacances de février)	60h au total	
Perfectionnement musical	Pratiques individuelles	> selon option choisie - Instrument(s) - Technique vocale ou Chant et Instrument d'accompagnement du chant (guitare ou piano) > Environnement technique du musicien	2x2h
			1h
	Pratiques collectives	Atelier de pratique collective	2h
		Percussions corporelles	1h
Formation musicale	Concerts-rencontres / master classes / Cours magistraux transversaux	2h	
	Culture musicale, Travail de l'oreille Théorie/harmonie, Rythme, e-learning	6h30	
Environnement professionnel		1h30	
Préparation à la certification MIMA	Déchiffrage / repiquage Evaluation, audition, entretien	1h	
Structuration de projet professionnel / Techniques de recherche d'emploi		18h	
Durée totale sur 6 mois		750 heures	

Nouvelles technologies et pédagogie

Renforcement des acquis des connaissances en MAO et en techniques du son vues en cours d'environnement technique du musicien afin de s'approprier les outils et concepts, et d'être capable de les transmettre et de les utiliser au sein d'activités pédagogiques :

Le son : notions fondamentales	La console de mixage
Le son numérique : principes	Le séquenceur audio numérique
L'éditeur audio	La boîte à rythmes
Enregistrement et découpages de samples	Les différents types de synthèse (généralités)
	Garage Band sous iOS

Réflexion relative aux enjeux pédagogiques et artistiques induits par l'enseignement des technologies et l'utilisation des technologies au sein de l'enseignement (MasterClass avec spécialistes/ analyse d'exemples concrets).

- Veille technologique (iOS, état des lieux)

Séances d'accompagnement de groupes spécifiques : groupe mixte (machine et instruments) et groupe entièrement électronique.

Accompagnement de pratiques (projets artistiques) (2 semaines / 60h pendant les vacances d'hiver)

Comprendre la posture pédagogique de l'accompagnement de pratique dans le domaine des musiques amplifiées et urbaines (différences avec l'enseignement et le coaching).

Acquérir l'ensemble des compétences pédagogiques et techniques nécessaires à la conduite de séances d'accompagnement de pratiques :

- conduire un entretien avec les membres d'un projet artistique,
- aider le groupe à formuler ses objectifs et l'amener à les atteindre en autonomie,
- établir un bilan et planifier les séances de travail,
- conduire une séance de travail à partir des objectifs concertés avec le groupe.

Observation de séances d'accompagnement avec des groupes de différents niveaux et horizons musicaux.

Débriefings collectifs : temps d'échange et de partage d'expérience avec les stagiaires.

Mises en situation avec des projets musicaux d'artistes à accompagner sur un plateau technique (scène ou studio).

Perfectionnement musical : pratique individuelle & collective, formation musicale

Les stagiaires suivent tout au long de la formation un programme de cours avec une pratique instrumentale ou vocale dominante, selon l'option choisie, et des cours fondamentaux.

Pratiques individuelles

>> Option Instrument

Pratique instrumentale (2x2h)

Instruments et esthétiques enseignés :

Guitare : rock, metal, blues, funk, brésilien, jazz, fusion, manouche, flamenco, country-bluegrass

Piano/claviers

Basse/contrebasse

Batterie

Percussions

Saxophones / clarinette / flûte

Trompette

Trombone

Accordéon

Bien que les contenus des cours d'instrument s'appuient sur un tronc commun (travail musical et technique, travail sur le son, lecture, relevés, mémorisation et restitution instrumentale, théorie appliquée à l'instrument, etc.), les contenus travaillés dépendent des particularités instrumentales et des esthétiques choisies par le stagiaire.

Le choix des 2 cours d'instruments peut se décliner de différentes façons : instrument principal et instrument complémentaire, esthétique dominante et esthétique complémentaire, instrument harmonique et instrument rythmique.

>> Option Chant

Technique vocale

Travail approfondi de l'instrument « voix » dans un placement naturel en utilisant tous les registres de la voix (grave, médium, aigu).

Maîtrise et gestion de l'Arbre de respiration. Ouverture et affinement de l'oreille interne.

Travail de la voix à travers la globalité de corps. Mécanismes physiques et expression de l'émotion

et **Chant** (répertoires)

Esthétiques vocales enseignées : jazz, variété, latino, rock, blues, chanson française, musiques urbaines, reggae, funk, metal.

Bien que les contenus des cours de chant s'appuient sur un tronc commun (rapport corps/voix, travail technique, travail sur le son, lecture, travail rythmique, mémorisation, théorie appliquée à l'instrument voix, etc.), les contenus travaillés dépendent des particularités des esthétiques choisies par le stagiaire. Etude et interprétation d'un répertoire.

ou **Ateliers d'écriture**

>> Chanson française : exploration des voies de l'écriture et d'une approche des différents moyens permettant de libérer l'expression : un thème, une humeur, un morceau de phrase ou de mélodie, un rythme induit, une grille harmonique...

Le cours organisé en deux parties :

> Ecoute et analyse,

> Mise en pratique sur la base de contraintes données, puis sur la base du répertoire du stagiaire.

Le cours est orienté sur du répertoire francophone, sans barrière de style. Il creuse de manière interactive la partie textuelle et la partie musicale. L'arrangement musical est abordé dans sa plus simple expression, le juste nécessaire pour laisser exister la chanson.

>> Rap – Hip hop :

Objectifs : pratiquer la création de textes de rap à partir d'un phrasé rythmique, appliquer des variations rythmiques sur un texte préalablement construit, prendre conscience des enjeux esthétiques et stylistiques du rap, élaborer la forme d'une chanson de rap, interpréter une chanson de rap en public, enregistrer une chanson de rap en studio.

-Installer un phrasé rythmique en beatbox et en groupe

-Sentir la pulsation avec le corps

-Improviser des paroles individuellement sur du groove

-Introduire la notion de style par le choix de certains phrasés rythmiques

-Créer un texte à partir d'un champ de contraintes : mots clefs, schéma heuristique, vraie ou fausse rimes, etc.

-Maîtriser le cadrage des phrases du texte dans la contrainte métrique de la musique ainsi que la fonction fondamentale de l'accentuation

-Prendre conscience et intégrer le rôle du silence dans la composition d'une phrase

-Imaginer des variations autour d'un schéma rythmique vocal

-Comprendre différentes structures de chansons, reliées à leurs styles

>> Songwriting : cours principalement en anglais : niveau intermédiaire d'anglais courant requis.

Ce cours s'adresse à ceux qui écrivent et interprètent des chansons en anglais, chanteurs-compositeurs ou aux paroliers et / ou compositeurs.

Travail d'écriture dans la structure typique de la chanson Pop : couplet / refrain / couplet / refrain / pont / double chœur.

Etude de la structure Song, schémas rythmiques, changements d'accords, harmonies vocales et bien plus encore.

Après la finalisation des textes et de la structure de la chanson, travail de prononciation et d'interprétation.

Choix de la clé qui convient le mieux à la chanson et au chanteur.

Ecriture du tableau des accords à communiquer aux musiciens.

ou **Piano d'accompagnement du chant**

Travail de techniques d'accompagnement, d'arrangements et de placement rythmique par rapport au chant.

Travail d'accompagnement des vocalises, de relevé de grille.

Apprentissage de l'accompagnement des élèves en situation d'apprentissage du chant.

>>**Environnement technique du musicien**

Cours magistraux et laboratoires/ateliers pratiques dont l'objectif est de permettre au stagiaire de :

> connaître et s'approprier l'environnement technique du musicien : le matériel rencontré en studio de répétition (micros, consoles, amplis, boîtes à rythmes), l'informatique musicale comme outil de travail du musicien et outil de création (sonore et musicale).

> comprendre les enjeux croisant musique et nouvelles technologies : le son et les techniques de son, les limites du matériel utilisé, l'optimisation de son temps de travail, le choix d'outils adaptés, les enjeux santé / les risques auditifs, le vocabulaire technique de base et les concepts, l'enregistrement.

Programmation d'une boîte à rythmes (logicielle ou hardware)

Enregistrement et découpe du son avec un ordinateur

Enregistrement de l'audio piste à piste (overdub)

Création de samples originaux

Enregistrement d'une répétition (minimum deux musiciens)

Console de mixage (répétition)

Bases sur le positionnement des micros

Création d'une composition personnelle ou adaptation d'un morceau choisi avec un logiciel.

Pratiques collectives

Atelier de pratique collective

Mise en place et travail d'un répertoire encadré par un professeur.

Esthétiques couvrant l'ensemble de grands courants musicales actuelles : rock et dérivés, musiques afro-américaines, musiques jamaïcaines, musiques électroniques ; ouverture sur le jazz et les musiques traditionnelles.

Ce cours est également un espace de travail permettant de synthétiser et mettre en pratique le contenu des cours de formation musicale. Au-delà du travail du répertoire patrimonial, la création est également abordée dans ce cours.

Percussions corporelles : (pieds, mains, torse, cuisses... onomatopées)

Circulation rythmique des principales catégories de rythmes. Le programme s'appuie sur une adaptation des polyrythmies traditionnelles du monde : palmas flamenco, Bogo tzigane, Zalgate, rythmes africains, brésiliens, orientaux, caribéens, indiens, USA.

Concerts-rencontres / master-classes / cours magistraux transversaux

Concerts-rencontres : prestations musicales d'un ou plusieurs artistes de renom en situation de concert, échanges avec les artistes sur leur projet artistique, leur pratique musicale et leur expérience.

Master class : découverte d'un artiste, participation des stagiaires sur scène aux côtés de l'artiste selon leur niveau et l'esthétique de la master class.

Cours magistraux sur les disciplines transversales du musicien : expression scénique, ARP, accompagnement des carrières artistiques, la voix, etc.

Formation musicale

Approfondissement du travail musical des fondamentaux liés à l'apprentissage global des compétences transversales des musiciens.

Culture musicale : découvrir l'ensemble des musiques actuelles à travers un parcours très diversifié relié aux concerts de la programmation musicale de l'école. Ce cours aborde entre autres l'analyse musicale et auditive afin d'acquérir les clés d'écoute liées à chaque esthétique.

Il cherche à favoriser l'acquisition des éléments structurants des musiques abordées et de leurs pratiques en s'appuyant sur leur contexte culturel. Chaque séance s'appuie sur un travail d'écoute et d'étude d'audio/vidéo ainsi que sur une pratique musicale active (corps, voix).

Travail de l'oreille : développement de l'audition intérieure à partir du répertoire, transcriptions et relevés. Lecture et lecture chantée.

Théorie/Harmonie : à partir d'exemples musicaux, réflexion et conceptualisation des processus théoriques et harmoniques dans leur contexte.

Etude de l'ensemble du langage tonal et modal des MA, dans leur dimension mélodique, harmonique et rythmique.

Rythme : travail corporel, lu, parlé et chanté de rythmes provenant de différents contextes culturels et esthétiques.

e-learning : accès individualisé à la plate-forme informatique permettant de tester, améliorer et développer les acquis de la formation musicale enseignée.

Environnement professionnel

Développement des connaissances de l'environnement socio professionnel du musicien :

- > Histoire de la structuration des Musiques Actuelles Amplifiées
- > Relations avec les différents partenaires de la filière musicale, spectacle vivant et musique enregistrée
- > Les métiers de la musique : l'interprète, l'auteur, le compositeur, filière de l'enseignement.
- > Connaissances juridiques, fiscales et sociales

Développement de ses propres capacités à gérer et développer sa carrière et à s'insérer sur le marché du travail : développement des outils de communication, la production et l'autoproduction, les aides financières (demande de subvention, les réseaux professionnels, les sociétés civiles, les collectivités territoriales, le mécénat...).

Préparation à la certification MIMA (Musicien Interprète des Musiques Actuelles)

Déchiffrage / Repiquage

Exercices de lecture (partitions), relevés.

Evaluations, auditions, entretien

- > Choix du répertoire pour l'épreuve instrumentale : comment choisir, présenter, équilibrer, défendre sa liste de morceaux
- > Gestion de l'attitude sur scène, des balances et de la prestation.
- > Préparation à l'entretien : les mots et attitudes à éviter, les questions les plus fréquentes, apprendre à se présenter et se mettre en valeur, les attentes du jury...

Structuration de projet professionnel et techniques de recherche d'emploi

Selon les besoins spécifiques du stagiaire, mise en place en fin de formation avec la conseillère en insertion professionnelle de l'école d'ateliers collectifs et/ou entretiens individuels d'accompagnement au développement de carrière/projet/activité.

- > Présenter clairement son projet : identité artistique du projet ou de l'artiste / répertoire, outils de promotion mis en place, diagnostic et perspectives.
- > Identifier les partenaires professionnels potentiels.
- > Organiser et développer son réseau professionnel.
- > Outils de promotion des projets artistiques : CV, maquette, réseaux sociaux
- > Stratégie de développement de carrière.

Techniques de recherche d'emploi

CV et lettre de motivation

Utilisation du téléphone

Entretien d'embauche

Constitution d'un réseau

Techniques spécifiques à la recherche d'emploi rare

La création d'activité : boîte à outils

Développer économiquement une activité artistique passe souvent par la création d'activité : comparaison des statuts juridiques

Les étapes de la création d'activité

Les financements

*Sous réserve de quelques ajustements