

Durée : 750h sur 26 semaines
Rythme : 30h / semaine

Session 2021/2022 : du 27/09/21 au 24/06/22

Lieu de formation :
12, villa de Guelma 75018 Paris

Contact :
01 44 92 96 36 - atla@atla.fr - www.atla.fr

Tarif :
10 650€

Cycle professionnel

Intervenant pédagogique en musiques actuelles / Instrument ou chant

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, m.a.o., 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 concerné

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

Pré-requis et 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 7 août 2018), délivrée par la FNEIJMA (Fédération des Ecoles à influences Jazz et Musiques Actuelles dont ATLA fait partie).

Listes CPF :

Activité Artistique	Domaine Musique	NFS 133	Code CPF salariés : 131962 Code CPF demandeurs d'emploi : 142299	Code RNCP 5721	Identifiant DOKELIO AF_000012229 Identifiant session DOKELIO SE_0000238984
----------------------------	-----------------	---------	---	----------------	---

Supports fournis et moyens techniques à la disposition des stagiaires

Licences Ableton Live intro et EarMaster fournies

Ressources pédagogiques en ligne (espace individuel sur le site ecole.atlaprojet.fr)

Ordinateurs avec accès Internet (Fibre). Instruments de musique : Pianos, claviers, batteries, percussions, guitares, basses. 12 salles de cours et de répétition insonorisées et équipées (Sono, micros, amplis...). Une salle de spectacle équipée. Une salle de lieu ressource.

Contenu pédagogique (Informations sans valeur contractuelle et sous réserve de modification)

Répartition horaire ou hebdomadaire par discipline			
Pédagogie en musiques actuelles	Dynamique de groupe (3 journées en début de formation)		18h au total
	Remise à niveau (2 journées en début de formation)		12h au total
	Observation pédagogique		2h
	Tutorat		1h
	Cours de pédagogie et 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		1h
	Chorale / direction de chœur		2h
	Nouvelles technologies de la musique et leurs pédagogies		1h30
	Accompagnement de pratiques (2 semaines de 30h pendant les vacances de pâques)		60h au total
	Perfectionnement musical	Pratiques individuelles	> selon option choisie - Instrument(s) - Technique vocale ou Chant ou Expression scénique
Pratiques collectives		Atelier de pratique collective	2h
		Ensemble de percussions - Percussions corporelles	2h
		Concerts-rencontres / masterclass / Cours magistraux transversaux	2h
Formation musicale	Analyse & Culture musicale, Travail de l'oreille / Lecture, Théorie/harmonie, Rythme, e-learning	7h30	
Environnement professionnel			1h30
Préparation à la certification MIMA	Déchiffrage / repiquage, évaluation, audition, entretien		1h30
Structuration de projet professionnel / Techniques de recherche d'emploi			18h au total
Étude de cas et mises en situation			12h au total
Interventions pédagogique diverses			
Durée totale sur 6 mois			750h

TECHNIQUE VOCALE / CHANT

Ces cours ont pour objectif de développer les différentes techniques de voix spécifiques aux musiques amplifiées à savoir :

- Construire son instrument vocal par l'équilibre dans la gestion du souffle, par l'exploration des registres et des timbres, par la précision de l'articulation et le placement résonantiel.
- Apprendre à maîtriser l'utilisation de l'amplification électro-acoustique et ses implications sur le geste vocal.

Au-delà du travail vocal, ces cours interrogent également la construction musicale du chanteur, sa culture en fonction des esthétiques, son oreille harmonique et son corps rythmique.

Ils visent enfin à construire des compétences permettant de délivrer une performance scénique solide ; d'armer son mental pour assurer son expression dans des esthétiques variées et choisies par le chanteur.

Les cours de chant spécialisés abordent les mêmes compétences au service d'une esthétique musicale précise et plus spécifique : cours de chant Jazz, cours de chant Groove/Rn'B, cours de chant anglophone...

PRATIQUE INSTRUMENTALE

Instruments et esthétiques enseignées :

☐ Guitare rock, métal, blues, funk, brésilien, jazz, fusion, manouche, flamenco, country-bluegrass...	☐ Percussions
☐ Piano / claviers	☐ Saxophones / clarinette / flûte
☐ Basse / contrebasse	☐ Trompette
☐ Batterie	☐ 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.

ATELIER DE PRATIQUES COLLECTIVES

Au sein d'un ensemble poly-instrumental, un travail de mise en place d'un répertoire est conduit par un professeur.

Les esthétiques abordées peuvent couvrir l'ensemble des grands courants représentatifs des musiques 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 peut être également abordée dans ce cours.

Plusieurs sessions de travail sur plateau avec un accompagnement scénique sont également proposées aux participants tout au long de l'année. Les ateliers bénéficient de trois concerts dans l'année à l'école et dans des salles parisiennes (New Morning, Pan Piper, Cabaret Sauvage, FGO-Barbara, Backstage, Divan du Monde...).

EXPRESSION SCENIQUE

Les chanteurs et les chanteuses doivent développer une expertise particulière de la scène en lien avec leur spécificité.

Le cours d'expression scénique aide à mieux gérer son corps et gérer l'espace autour de soi, incarner davantage la musique que l'on chante et développer son sens de l'écoute...

Il aborde naturellement le rapport à la scène qui nécessite d'interroger sa présence et de développer son imaginaire au service de la performance musicale.

INSTRUMENT COMPLÉMENTAIRE : GUITARE, CLAVIERS, BATTERIE

Ces cours permettent de synthétiser les acquis des cours de théorie, oreille, lecture et rythme en leur donnant du sens via une pratique instrumentale. Apprentissage de morceaux issus d'un large panel esthétiques permettant de travailler et approfondir les points suivants :

Guitare :

- Posture d'accompagnateur : vocabulaire harmonique et rythmique (formules d'accompagnement, construction des accords, jeu au médiateur et aux doigts)
- Posture de lead : travail mélodique (exposé des thèmes, phrasé, interprétation, initiation à l'improvisation)
- Fondamentaux de la guitare : connaissance du manche (matériaux mélodiques : gammes et arpèges), travail sur le son en lien avec l'esthétique (parc de guitares et pedalboard à disposition)

Claviers :

- Posture d'accompagnateur : vocabulaire harmonique et rythmique (formules d'accompagnement, construction des accords)
- Posture de lead : travail mélodique (exposé des thèmes, phrasé, interprétation, initiation à l'improvisation)
- Fondamentaux du piano : connaissance du clavier (matériaux mélodiques : gammes et arpèges), travail sur le son en lien avec l'esthétique (piano droit et claviers à disposition)

Batterie :

- Travail de plusieurs patterns usuels permettant d'accompagner dans plusieurs contextes musicaux.
- Fondamentaux de la batterie : travail de la polyrythmie et des fondamentaux (rudiments)
- Initiation aux percussions et autres technologies (boîtes à rythmes, pads...), claviers à disposition.

L'instrument complémentaire est proposé en fonction de l'instrument principal :

- Guitare ou claviers pour les chanteurs-chanteuses
- Batterie pour les guitaristes
- Claviers pour les batteurs, bassistes, instruments à vent, cordes frottées

ATELIER 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 est organisé en deux parties :

- 1) Ecoute et analyse.
- 2) Mise en pratique sur la base d'un cahier des charges proposé, puis sur la base du répertoire du stagiaire.

Le cours est orienté sur du répertoire francophone ouvert stylistiquement. Il creuse de manière interactive la partie textuelle et la partie musicale. L'arrangement musical est abordé dans sa plus simple expression pour faire exister la chanson.

Rap - Hip hop :

Ce cours aide à la création de textes de rap à partir d'un phrasé rythmique : savoir 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 en public et aborder la méthodologie pour enregistrer le rap en studio.

Parmi les différents points abordés :

- 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 cahier des charges : mots clefs, schéma heuristique, vraie ou fausse rimes, etc...
- Cadrage des phrases du texte dans le respect de la métrique musicale et de 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 aux profils chanteurs et instrumentistes qui écrivent et/ou interprètent des chansons en anglais, chanteurs-compositeurs ou aux paroliers et/ou compositeurs.

Un travail d'écriture dans les formats de la chanson sera conduit. Après la finalisation des textes et de la structure, une mise en pratique de la chanson sera proposée (choix de la tonalité, réalisation de la grille ou du lead sheet, travail d'interprétation et d'harmonisation vocale si nécessaire).

FORMATION MUSICALE

Travail musical des fondamentaux liés à l'apprentissage global des compétences transversales des musiciens.

Analyse et culture musicale : Découverte de l'ensemble des musiques actuelles à travers un parcours très diversifié relié aux concerts de la programmation 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).

Un QCM en ligne hebdomadaire permet de tester ses connaissances et ses acquis après chaque séance.

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

Théorie/Harmonie : A partir d'exemples musicaux, réflexion et conceptualisation des processus théoriques et harmoniques. Etude 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 : Plate-forme informatique permettant de tester, améliorer et développer les acquis de la formation musicale enseignée à ATLA.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DU MUSICIEN

Ces cours magistraux ont pour objectif 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 de l'audio piste à piste (overdub)

Enregistrement d'une répétition (minimum deux musiciens)

Bases sur le positionnement des micros

Enregistrement et découpe du son avec un ordinateur

Création de samples originaux

Console de mixage (répétition)

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

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE

- Accès à EarMaster Cloud 7, illimité avec parcours spécifiques Atla en plus des parcours EarMaster (e-learning formation musicale).
- Un compte Google éducation par élève comprenant entre autres un espace en ligne, une adresse électronique, l'accès aux contenus pédagogiques en ligne (classroom.google.com), un carnet de suivi pédagogique et un carnet de suivi d'activités numériques (en ligne), le tout accessible depuis un ordinateur ou un smartphone (plate-forme ecole.atlaprojet.fr).
- Accès illimité à un espace collaboratif en ligne de type DAW (home-studio) qui sert aussi d'environnement d'initiation à la m.a.o. dans le cadre du parcours ETM (enregistrement et instruments virtuels).

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 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...).

CONCERTS-RENCONTRES, MASTERCLASS, 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.

- Cours magistraux sur les disciplines transversales du musicien : expression scénique, gestion du trac et du stress, la posture du musicien, etc...

- Masterclass : découverte d'un artiste, participation des stagiaires sur scène aux côtés de l'artiste selon leur niveau et l'esthétique abordée.

On notera parmi les artistes déjà invités à ATLA dans ce cadre : *Sylvain Luc, Michele Hendricks, Ron Thal, Cyril Atef, Kohndo, Stuart Hamm, Sara Lazarus, Tony Allen, Sylvin Marc, Electro Deluxe, Jennifer Batten, André Ceccarelli, Patrick Rondat...*

JAM SESSIONS

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 sous différentes formes :

- Espace d'expression libre favorisant les rencontres et la dynamique élève/élève
- Espace de restitution de morceaux et de répertoires travaillés en cours
- Espace de présentation de son projet artistique sous forme de show case en ouverture de jam session
- Espace pédagogique encadré par un professeur : jam à thèmes, jam workshop

Les stagiaires sont mobilisés pour y participer et les animer ou co-animer, encadrés par le professeur référent.

Partenariats logiciels

Atla est partenaire d'Ableton Software.

Atla est partenaire agréé éducation de Propellerheads Software.

Atla est centre de formation agréé Steinberg Education.

Autres partenariats

C.R.R de Cergy Pontoise sur le troisième cycle

ICMP (Londres)

Adhérent MAP (Musique à Paris)

Adhérent à la FNEIJMA

