

CYCLE PROFESSIONNEL MUSIQUES ELECTRONIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Apporter aux élèves des méthodes de travail et des connaissances lui permettant de développer son projet artistique de façon professionnelle et autonome ainsi qu'une approche réfléchie et une bonne maîtrise des nouvelles technologies, ainsi que des outils et des compétences de bases pour développer technique et musicalité.

- Connaître les bases de la théorie du son
- Acquérir les bases de la prise de son (micros, interface audionumérique, préamplificateur)
- Maîtriser les outils contemporains de création sonore (Sound design)
- Maîtriser les fondamentaux du vocabulaire sonore des musiques électroniques
- Maîtriser les bases de la synthèse soustractive
- Maîtriser les bases du sampling
- Maîtriser les boîtes à rythmes
- Acquérir les bases du mixage et les effets : equalisation, compression, réverbération, chaînes d'auxiliaires, console.
- Maîtriser les bases du protocole m.i.d.i (le langage des gestes)
- Maîtriser les systèmes de télécommande de logiciels (contrôleurs hardware, tablette iOS)
- Développer les pratiques collectives et le live
- Connaître l'histoire des musiques électroniques (XXème siècle)

DÉVELOPPER SA POSTURE PROFESSIONNELLE ET SON PROJET ARTISTIQUE

- Développer une approche artistique et technique réfléchie et pertinente de l'utilisation des nouvelles technologies, ainsi qu'une aptitude à suivre leur évolution (veille technologique)
- Être capable de concevoir une création musicale (composition) ou sonore (Sound design) en répondant à une demande précise (savoir respecter un cahier des charges, entraînement à la commande)
- Être capable d'utiliser les logiciels et/ou machines en situation live
- Apprendre à mettre en place un projet professionnel dans sa dimension artistique et technique
- Connaître l'environnement socioprofessionnel des musiques actuelles
- Savoir communiquer sur son projet

PRÉ-REQUIS ET PROFIL DES ARTISTES-STAGIAIRES

Deux années au minimum de pratique vocale et/ou instrumentale soutenue. Expériences de la scène et/ou du studio. Un projet professionnel affirmé.

SUPPORTS FOURNIS ET MOYENS TECHNIQUES

Licences Ableton Live intro et EarMaster fournies : Selon les cursus choisis, les élèves auront accès à des licences professionnelles via nos partenariats.

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

VALIDATION

Tout au long de l'année, le niveau de connaissances/compétences acquises par l'élève sera évalué en contrôle continu.

En fin de parcours, si l'élève a pour objectif d'intégrer la 2ème année du cycle « **Musicien Interprète des Musiques Actuelles** », un comité pédagogique se prononcera sur son admissibilité.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

ATLA porte une attention particulière aux différents profils et attentes des élèves. Les élèves disposent de l'expertise d'intervenants en lien direct avec le secteur professionnel. L'enseignement est basé sur l'acquisition de compétences concrètes, dans le but d'optimiser l'intégration professionnelle des apprenants dans le milieu des musiques actuelles amplifiées. Tous les cours sont dispensés en groupe.

Depuis 2021, ATLA a reçu la certification qualité des prestations de formations Qualiopi

PARTENARIATS ET RESEAUX

DETAIL HEBDOMADAIRE DU CONTENU DE LA FORMATION

Musiques électroniques	6h
Technique vocale ou instrumentale	2h
Atelier de pratique collective	2h
Renforcement du jeu collectif	2h
Harmonie	1h30
Travail de l'oreille	1h30
Rythme	1h30
Environnement professionnel	1h30
Environnement Technologique du Musicien	1h30
Pratique transversale	1h30
Nombre d'heure au total sur 30 semaines	672h

JAM SESSIONS

Séances bi-hebdomadaires, permettant à l'élève d'appliquer en situation de prestation ses savoirs, dans un espace d'expression libre. Le temps des jam sessions est l'occasion de rencontres dynamiques entre musiciens, de restituer du répertoire travaillé en cours.

Toutes les deux semaines, une jam MAO est organisée dans un but performatif artistique, d'écoute et de réutilisation du matériel pédagogique dans une situation de concert.

Les jam sessions sont encadrées par un professionnel, proposant des orientations thématiques ou animant l'open style.

Technique vocale et instrumentale

Ces cours ont pour objectif de développer les différentes techniques 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.
- Développer sa dextérité et la compréhension de son instrument par l'étude du répertoire des musiques actuelles.
- Apréhender l'improvisation, à travers l'application des cours d'harmonie et le développement de son oreille et de son sens de la créativité.
- Apprendre à maîtriser l'utilisation de l'amplification électro-acoustique et ses implications sur le geste vocal et instrumental.

Au-delà du travail vocal et instrumental, ces cours interrogent également la construction musicale du musicien, 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 l'élève.

Atelier de pratique collective

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...).

Renforcement du jeu collectif

Dans l'optique de renforcer sa technique et l'écoute de l'autre, ces cours s'adressent aux musiciens qui souhaitent cultiver la pratique collective. Les ensembles sont constitués par instruments, ce qui permet une plus grande spécialisation dans la démarche pédagogique. Ainsi, il est proposés aux différents groupes des projets structurants avec une possibilité de représentation.

Formation musicale

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

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

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.

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...).

Environnement Technologique du Musicien

Ces cours magistraux ont pour objectif de permettre à l'élève de :

- **Connaître et s'approprier l'environnement technique du musicien** : le matériel rencontré en studio de répétition (micros, consoles, amplis, boîtes à rythme), l'informatique musicale comme outil de travail du musicien et outil de création sonore et musical).
  - **Comprendre les enjeux croissants entre 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.

Pratique transversale

- **Jam sessions.**
- **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, aides au financement, etc...
- **Masterclass** : découverte d'un artiste, participation des élèves 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, Sylvain Marc, Electro Deluxe, Jennifer Batten, André Ceccarelli, Eumir Deodato, Patrick Rondat...**

Cours supplémentaires

Possibilité de prendre des cours hors-cursus en ajoutant un paiement supplémentaire.

- **Atelier de création 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, etc. 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.

- **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).

- **Instrument supplémentaire** : L'élève pourra choisir l'apprentissage d'un instrument secondaire afin de compléter son approche musicale globale et d'augmenter le champ de ses compétences individuelles.

- **Anglais** : Grâce à ce cours, l'élève pourra développer son anglais, indispensable dans le monde musical d'aujourd'hui. Une attention toute particulière sera portée sur le vocabulaire de la musique : les futurs artistes se doivent de pouvoir échanger sur leur discipline dans l'optique d'un développement de carrière internationale.

Cours magistraux

- Veille technologique, prospective.
- Histoire des musiques électroniques
- Bases du Sound design
- Musique assistée par ordinateur : les logiciels
- Bilan de connaissances et remise à niveau sur le m.i.d.i
- Séquenceur audionumérique : généralités, spécificités.
- Bases techniques de l'informatique musicale (configuration hardware et software)
- Bases techniques du home studio (contextualisation)
- Connaissance du hardware : contrôleurs, synthétiseurs et samplers, boîtes à rythmes, surfaces de contrôle, enceintes de monitoring
- Analogique vs numérique : qu'en est-il ?
- Approche des techniques de m.a.o. en situation live
- Exercices de création artistique réalisés à la maison (en dehors des heures de cours) axés alternativement soit autour d'un sujet technique soit autour du projet personnel de l'élève
- Introduction aux dernières nouveautés logicielles
- Apprentissage de la synthèse soustractive
- Apprentissage du sampling
- Apprentissage des boîtes à rythmes
- Musique de jeu vidéo

Utilisation des logiciels & techniques du son

- Musique assistée par ordinateur : les logiciels
- Bilan de connaissances et remise à niveau sur l'audio
- Les bases de la théorie du son
- Maîtrise du séquenceur audionumérique : généralités, spécificités
- Manipulation des micros et bases de prise de son
- Bases techniques de l'informatique musicale (configuration hardware & software)
- Bases techniques du home studio
- (configuration matérielle, câblage)
- Connaissance du hardware : claviers maîtres, contrôleurs, synthétiseurs et samplers, surfaces de contrôle, tables de mixage, enceintes de monitoring
- Travail autour des chaînes d'effets : compression, égalisation, réverbération, bus auxiliaires
- Travail du mixage
- Mise en pratique de la synthèse soustractive
- Mise en pratique du sampling
- Approche des formats audio (import/export) : multimédia, internet, audio pro...
- Introduction aux dernières nouveautés logicielles

- Bases du Sound design
- Pratique musicale et créative en lien avec les nouvelles technologies et les nouvelles lutheries
- Initiation à la musique électroacoustique
- La création sonore sur tablette iOS
- Les samplers spécialisés (loopers et slicers)
- Internet et les nouvelles technologies de la musique
- Approche des techniques de m.a.o. en situation live
- Exercices musicaux axés autour de la création personnelle de l'artiste-stagiaire
- Introduction aux dernières nouveautés logicielles
- Apprentissage de la synthèse soustractive
- Travaux pratiques encadrés autour des logiciels
- Composition dynamique : exercice autour des musiques de jeux vidéo

Comment s'inscrire ?

- Prise de contact avec notre gestionnaire administrative et pédagogique par mail à atla@atla.fr ou par téléphone au 01.44.92.96.36 ;
- Compléter le dossier d'inscription ;
- Prendre rendez-vous d'évaluation avec notre coordinateur pédagogique ;
- Papiers nécessaires à l'inscription : - Papier d'identité
  - Attestation de responsabilité civile
  - Attestation de sécurité sociale

Aides au financement et organismes financeurs

- Compte Personnel de Formation
- Droits AFDAS
- Union Sociale du Spectacle
- Congé Individuel de Formation
- Missions locales
- Centre Communal d'Action Sociale
- Le Fond départemental d'Aide aux jeunes
- Pôle Emploi
- Conseil régional
- Caisse d'Épargne
- ADAMI, etc.