

CYCLE PROFESSIONNEL DEUXIEME ANNEE

MUSICIEN(NE) DES MUSIQUES ACTUELLES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Apporter au stagiaire des méthodes de travail lui permettant de développer son projet artistique de façon professionnelle et autonome tout en consolidant ses compétences musicales transversales.

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DE JEU COLLECTIF :

- Acquérir les fondamentaux de pratiques collectives : savoir porter ensemble le même message musical, développer l'écoute collective, apprendre à gérer les dynamiques et le son collectif, etc.
- Savoir trouver sa place au sein du groupe dans différents contextes musicaux, et en particulier celui du projet, et savoir être force de proposition
- Savoir communiquer avec les autres musiciens
- Développer sa créativité en s'appuyant sur une culture musicale active et actualisée

DÉVELOPPER SON AUTONOMIE DE TRAVAIL VOCAL ET INSTRUMENTAL :

- Développer un travail musical vocal et instrumental d'un répertoire large et diversifié issu des grands courants des Musiques Actuelles
- Développer sa pratique musicale, vocale et instrumentale spécifique en lien avec son projet
- Savoir faire travailler en synergie l'ensemble des éléments musicaux abordés : techniques instrumentales et formation musicale
- Apprendre à réinvestir ces connaissances acquises dans une dimension de création
- Acquérir des méthodologies de travail : gérer ses volumes horaires, savoir se constituer un programme/planning de travail (préparation d'un concert, retro planning, etc.)

DÉVELOPPER PAR LA FORMATION MUSICALE SES CONNAISSANCES TRANSVERSALES DE LA MUSIQUE :

- Culture, travail de l'oreille, lecture et transcription, rythme, théorie, harmonie

DÉVELOPPER ET ACTUALISER SES CONNAISSANCES RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DU MUSICIEN :

- Acquérir les connaissances artistiques et techniques proposées par les technologies actuelles (enregistrement, création en temps réel, musiques et nouvelles lutheries électroniques)
- Savoir les mettre en perspective avec son projet (choisir les outils adaptés, temps réel, programmation, prise de son, etc.)
- Développer son projet professionnel :
- Connaître l'environnement socioprofessionnel des musiques actuelles
- Apprendre à mettre en place un projet professionnel dans sa dimension artistique et technique
- Savoir communiquer sur son projet

PUBLIC VISÉ

Artistes interprètes souhaitant développer leur projet professionnel artistique et leur pratique musicale : jeu collectif, travail instrumental, formation musicale et environnement technique du musicien, et souhaitant acquérir les connaissances et pratiques nécessaires pour monter une production de spectacle vivant.

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

Diplôme de l'école ATLA en contrôle continu + Certification reconnue par France Compétences délivrée par la FNEIJMA (Fédération des Ecoles à Influence Jazz et Musiques Actuelles).

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



DETAIL HEBDOMADAIRE DU CONTENU DE LA FORMATION

Technique vocale ou instrumentale	2h
Atelier de pratique collective	2h
Harmonie	1h30
Travail de l'oreille	1h30
Rythme	1h30
Déchiffrage	1h30
Environnement professionnel	1h30
Environnement Technologique du Musicien	1h30
Analyse musicale	1h30
Pédagogie ou Composition	1h30
Pratique transversale	2h
Nombre d'heure au total sur 30 semaines	540h

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.

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...).

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

Déchiffrage : Lecture, réécriture, transcription: acquisition des réflexes de déchiffrage des partitions ou grilles d'accords en groupe.

Analyse 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).

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.

Environnement Technologique du Musicien

Ces cours magistraux ont pour objectif de permettre à l'artiste-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 croissants de 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.

Modules complémentaires

- **Pédagogie** : Ce module apprend ou confirme aux élèves la compétence d'élaboration de scénario pédagogique ou de médiation autour des musiques actuelles. Les intervenants vont partager leurs expériences d'animation et créer des ateliers pour que les futurs artistes aient la possibilité d'enseigner ou de pouvoir expliquer, lors d'interventions de médiation ou lors d'interviews, leur musique. De plus, ce cours permet d'analyser sa propre pratique professionnelle pour améliorer ses interventions.

- **Composition** : Les différents intervenants qui animent ce module vont aider l'élève dans les techniques de compositions. En réutilisant les acquis théoriques et en s'appuyant sur les esthétiques des élèves, les intervenants vont étayer le projet professionnel des futurs artistes. Pour suivre ce cours, il est nécessaire d'avoir un réel projet professionnel impliquant la composition originale.

Pratique transversale

- **Jams 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, etc...

Masterclass : découverte d'un artiste, participation des artistes-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, Sylvain Marc, Electro Deluxe, Jennifer Batten, André Ceccarelli, 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... 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).

- **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.

- **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.

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 ;
- Compéter 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
- Caisse d'Épargne
- Centre Communal d'Action Sociale
- Le Fond départemental d'Aide aux jeunes
- Pôle Emploi
- Conseil régional
- ADAMI, etc.