

FORMATION PROFESSIONNELLE

3ème ANNÉE

PROGRAMME DE FORMATION 2022 / 2023

De novembre à juin

800 heures de formation

Référent 3ème année et coordinateur pédagogique : David Pautric

MODULE 1 : CRÉER ET INTERPRÉTER EN PUBLIC 244 Heures

1 - La pratique

- **TECHNIQUE INSTRUMENTALE :**

Professeurs d'instruments intervenant à Music'Halle. Cours individuels.

L'élève entretient et parfait son niveau instrumental du son à la virtuosité. L'enseignant transmet également une méthodologie de travail pour la pratique individuelle, méthodologie qu'il pourra suivre tout au long de sa carrière. Le stagiaire pourra travailler sa technique dans les salles de répétitions à sa disposition. Enfin, des méthodes pour des situations d'enseignement seront aussi transmises.

- **ATELIER ORCHESTRE :**

Elaboration d'un projet de groupe (6 à 7 stagiaires) en mettant l'accent sur l'autonomie et l'implication. Constitution d'un répertoire à partir de compositions originales de chaque stagiaire le tout encadré par des enseignants musiciens. Ce travail est finalisé par un concert mis en scène et adapté pour l'examen du IOMA et/ou de l'AMMA

Un travail en profondeur sera mené sur chaque proposition, associé à la mise en place d'arrangements cohérents et adaptés aux différents instruments.

- **COURS D'ARRANGEMENT :**

Il s'agit tout simplement d'être capable de mettre ses idées par écrit en respectant un cahier des charges imposé : connaissance des notations par famille d'instruments, tessiture, transposition, harmonisation, genre musical, travail du scénario, etc..

Ceci suppose donc d'avoir un minimum les idées claires sur les notions de FM fondamentales, d'harmonie et de maîtriser les logiciels (notamment Sibélius, Muse score). Rien d'extraordinaire pourrait-on dire en somme ! N'empêche qu'il n'est jamais aisé d'y parvenir. Un travail à partir de compositions personnelles et/ou de standards rock, pop, chansons, trad, jaz...sera concrètement réalisé en cours avec l'instrumentation de l'année.

- **ATELIERS MULTI-STYLES :**

Atelier de déchiffrage à partir de supports écrits d'origines diverses :

- Déchiffrage brut des notes de la partition
- Adaptation de la partition à l'instrumentation du groupe – Ventilation des parties
- Interprétation de la partition – Improvisation à la demande

Le but de cet atelier multi-styles est avant tout de permettre à l'étudiant une appréhension de la musique écrite, sans inhibition, en particulier pour celui qui n'a jamais suivi de cursus classique.

- **CULTURE RYTHMIQUE :**

- Culture rythmique : écoute et analyse sommaire de morceaux choisis particulièrement pour leur intérêt rythmique
- Solfège rythmique : étude du cahier de Culture Rythmique de l'intervenant avec objectifs avancés. Notions théoriques avancées. Dictées rythmiques et travail de relevés.
- Ensembles rythmiques :
Etude des polyrythmes et super-polyrythmes
Travail de mise en place et déchiffrage, jeux avec le métronome
Percussion corporelle avec pieds / mains / cuisses / voix
Mémorisation et reproduction de cellules sur des cycles de 8, 12 ou 16 mesures
Equivalences rythmiques, décalages avancés et illusions rythmiques
Quelques séances avec percussions diverses (tambours, hochets, idiophones...)

2 – Cours théoriques

- **FORMATION MUSICALE :**

Eat Training : intervalle, gammes, modes, accords, cadences, rythmes

Théorie : tonale, modale, harmonie et notions d'écriture

Lecture et utilisation de l'instrument : lecture rythmique, chantée et déchiffrage collectif.

Préparation à l'examen du IOMA et/ou de l'AMMA

- **ANALYSE MUSICALE :**

Histoire des esthétiques musicales, par une écoute active, clés pour l'analyse, analyse comparée, analyse sur partition : langage, technique d'écriture et d'arrangement, son instrumentations, style, environnement historique, social, politique.

Donner la connaissance des différents courants musicaux qui constituent les musiques d'influence Jazz et musiques actuelles : le style, l'époque, l'interprète ou un équivalent, l'instrumentation et dans son commentaire replacer l'œuvre dans son contexte musical, social, géographique, technologique, etc...

Préparation à l'examen du IOMA et / ou de l'AMMA

- **CULTURE MUSICALE :**

Etude élémentaire des principaux courants musicaux à travers l'audition.
Séances de 3 heures d'écoute commentée et d'analyse sommaire d'un genre musical.
Jazz / Rock / Soul & R'n'B / Chanson francophone / pop Music
Musiques classiques / Musiques contemporaines
Musiques latines / Musiques brésiliennes
Musiques orientales / Musiques africaines / Musiques indiennes
Musiques des Balkans / Folklores du monde...

MODULE 2 : ENREGISTRER UN PROJET MUSICAL 192H

- **SEANCE D'ENREGISTREMENT :**

Au studio de l'IMPRIMERIE à JOB avec les intervenants des ateliers orchestres :

- Une séance d'enregistrement
- Une séance de mixage

Il s'agira d'obtenir un enregistrement témoin / bilan du travail régulier des ateliers orchestres. Chaque stagiaire pourra alors faire une critique éclairée de son travail (son, mise en place, improvisation, position dans l'orchestre, interprétation, créativité, etc...) tout en se confrontant aux réalités d'une séance d'enregistrement et aux paramètres de la gestion du son.

- **STAGE SON :**

- **STAGE M.A.O / ABLETON :**

Par petits groupes, les stagiaires vont se familiariser avec le logiciel de composition et d'arrangement Ableton Live et découvrir ses possibilités d'interaction, son ergonomie adaptable à chaque situation de groupe : traitement sonore au travers d'effets en temps réel, déclenchement de boucles, créations de sons à intégrer avec d'autres instruments, trouver sa place en tant que musicien électronique. A cela s'ajoute l'apprentissage de l'utilisation de différents contrôleurs USB.

- **TRAVAIL SCENIQUE :**

Les stagiaires travaillent à une mise en forme scénique d'une production musicale en utilisant et en optimisant les ressources de l'espace scénique : son, éclairage, tenue de scène, conduite lumière, fiche technique, présentation, rapport au public, ordre des morceaux....

- **SUIVI, ACCOMPAGNEMENT, EVALUATION :**

Travail personnel, ateliers libres, évaluation. En interaction continue avec le reste de la promotion, ces heures de travail sont l'occasion d'approfondir des lacunes, de réorienter et réajuster l'offre de formation et d'affirmer un projet professionnel. Plusieurs séances d'évaluation sont prévues auprès des stagiaires, individuelles et collectives. Elles permettent des retours réguliers et des réajustements au besoin. Des prestations publiques sont organisées dans des salles toulousaines. Par ses installations techniques et son réseau artistique dynamique, Music'Halle offre un soutien constant et un accompagnement actif à ses stagiaires.

- **IOMA / AMMA :**

Epreuves d'admissibilité:

Chaque candidat à l'épreuve finale du IOMA et / ou de l'AMMA doit d'abord valider une épreuve d'admissibilité

Repiquage / Déchiffrage

Morceaux Imposés / Morceaux Libres

Echanges avec le jury

MODULE 3 : PROMOUVOIR ET DEVELOPPER SON PROJET ARTISTIQUE ET MUSICAL : 114H

- **ENVIRONNEMENT JURIDIQUE & SOCIAL :**

Sont abordés : l'environnement social et juridique, les questions de management et de développement de carrière. La complexité des différents textes juridiques qui se rapportent au spectacle vivant est présentée de façon dynamique. L'intervenante utilise des cas pratiques basés sur les projets des stagiaires offrant ainsi un lien direct pour une mise en pratique rapide.

A l'issue de son intervention, le stagiaire devra montrer son aptitude à appréhender l'environnement professionnel grâce à ses connaissances sur les relations entre professionnels, les contrats, l'environnement juridique, le système social et fiscal du spectacle et de la musique enregistrée, les questions relatives à la santé au travail ainsi que ses connaissances en son et gestion de matériel.

- **STRATEGIES DIGITALES :**

Définitions des concepts et des rôles de tourneur, manager, éditeur (musical), producteur phonographique (master owner), éditeur phonographique (label), distributeur..

On décortique aussi les différents contrats qui existent entre ces entités et avec l'artiste. Le modèle économique de l'artiste : les cachets concert, les droits d'auteur (DEP, DRM...les répartitions avec et sans éditeurs), les recettes d'exploitations phonographiques, les droits voisins interprètes, les droits voisins producteurs, communication et marketing, communication auprès des pros (médias, programmeurs), marketing auprès du public : développement et monétisation de la base de fans, social marketing avec techniques avancées de pub sur FB et Youtube...

- **IOMA :**

Epreuves finales :

- Travaux personnels : adaptation d'un extrait musical / Fiche technique / Partition morceau libre
- Ecrit sur table : théorie musicale
- Mise en situation pratique devant le jury : Repiquage / Déchiffrage / Morceau libre / Morceau imposé / Echanges avec le jury

L'école des musiques vivances

- **AMMA :**

Epreuves finales :

- Présentation du projet professionnel : (BC1) présentation à l'écrit
- Mise en situation professionnelle : (BC2) réponse à l'appel d'un projet de création / (BC3) jeu sur scène / (BC4) stage professionnel et rapport
- Mise en situation pratique devant le jury : Morceau imposé / Analyse culturelle & théorique d'un morceau imposé / Pitch de présentation du projet professionnel et échanges avec le jury

FORMATION COMPLEMENTAIRE : 250H

- **AIDE A LA PREPARATION DU MEMOIRE :**
- **GYMNASTIQUE POSTURALE :**
- **STAGES :**

L'ensemble des stagiaires se verra proposer 4 temps forts de stages en immersion avec un musicien avec une restitution publique (en salle JOB ou salle partenaire).

Ces stages s'inscrivent dans un projet d'insertion professionnelle, travailler un répertoire en 3 jours dans des conditions de résidence de création, jusqu'au concert final.

- **REPETITIONS ATELIERS, PREPARATION AUX CONCERTS ET A L'EXAMEN**
- **CONCERT DE FIN D'ANNEE**

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE :

Babou Julian
Buffet Léo
Buso Mélanie
Carbonnery Frédéric
Condon Kent
Dayraud Pierre
Duthu Julien
Faubert Serge
Ferron Joël
Fossier Mélanie
Gaudre Carla
Hortal Florent
Le Morzadec Sophie
Lourties Sacha
Martheleur Aude
Mujica Laura
Pautric Gaël
Planells Laurent
Rohrbacher Christophe
Royer Matthieu
Salut Christian
Sentex Bérengère
Weinmann Carsten