

[STAGE]

STRUCTURATION PROFESSIONNELLE

Animé par
Marion RICHEUX,
Maÿlis PIOUX
et Olivier BAS

Défendre, promouvoir et diffuser son projet musiques actuelles

Pour prendre en charge ses démarches professionnelles, l'artiste doit maîtriser quelques clés et outils. Le but de ce stage est autant d'apporter une méthode d'analyse des problématiques que l'artiste rencontre, d'actualiser ses connaissances métier, que d'apporter des solutions purement méthodologiques. Il lui permettra de gagner en autonomie et (re)trouver la dynamique professionnelle nécessaire à la construction de sa carrière.

Il rencontrera pendant le stage, plus d'une vingtaine de professionnels du secteur Musiques Actuelles. Les interventions professionnelles, cadrées par Olivier BAS, ont pour fonction d'apporter des connaissances métiers, des outils méthodologiques et une expertise terrain.

En ouverture de ce stage, un glossaire regroupant les termes usuels de la filière et des métiers de l'industrie du disque sera remis à tous les participants. Les artistes pourront ainsi le compléter au fil du stage, une façon aussi utile que ludique de mesurer les connaissances acquises jour après jour.

OBJECTIFS

- + Développer et consolider son projet et son environnement professionnel
- + Comprendre et appréhender en conscience le fonctionnement de son secteur professionnel
- + Élargir le champ des possibles en matière de développement de carrière et inventer son propre chemin en fonction de ses envies et de ses aptitudes
- + Apprendre à se poser les bonnes questions et développer un sens critique constructif
- + Remettre du sens dans les démarches professionnelles, se les approprier et apprendre à les motiver
- + Dédramatiser la relation au métier, comprendre les rouages et les enjeux de l'économie des Musiques Actuelles
- + Apprendre à devenir un partenaire conscient, exigeant, responsable et force de proposition face à son environnement professionnel
- + Maîtriser les éléments de langage et le vocabulaire du secteur Musiques Actuelles

LES INTERVENANTS

L'équipe pédagogique du Studio des Variétés : **Marion RICHEUX** (Consultante conseil au projet SDV / Management artistique - la Percée), **Maÿlis PIOUX** (Missouris Productions, Tomboy Lab) et **Olivier BAS** (Pôle Auteur/Structuration pro SDV / journaliste), assurent le suivi quotidien des artistes sur toute la durée du stage.

Les intervenants : tous professionnels en activité, ils apportent un contenu complet et concret en lien avec la réalité du secteur.

Artiste parrain : **Arthur TEBOUL** (Chanteur de *Feu! Chatterton*).

EN PRATIQUE

- + **Dates** : du 20 au 31 janvier 2020
- + **Public(s)** : auteurs, compositeurs, interprètes | **Pré-requis** : artistes porteurs de projets
- + **Horaires** : 10h-13h / 14h30-19h30
- + **Nombre d'heures/stage** : 70h (35h/semaine)
- + **Conditions d'accès** : avoir un projet musiques actuelles
- + **Moyens et méthodes pédagogiques** : cours collectifs, ateliers, interventions théoriques
- + **Moyens techniques** : salles de travail, rétroprojecteur, système d'écoute
- + **Modalités d'évaluation** : questionnaire, présentation écrite et orale
- + **Nombre de personnes** : 12 minimum / 14 maximum
- + **Coût de la formation** : 2 800€ (avec prise en charge) - prise en charge AFDAS possible / 1 000€ (financement personnel)
- + **Inscription** : olivier@studiodesvarietés.org ou 01 53 20 64 00 | **Clôture des inscriptions** : 20/12/2020 (avec prise en charge) / 13/01/2020 (financement personnel)
- + **Lieu** : le Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)

PROGRAMME**JOUR 1 – LUNDI 20 JANVIER 2020**

+ 10h00 - 11h00 : **Accueil** // Avec Marion RICHEUX (Consultante conseil au projet SDV / Management artistique - la Percée), Maÿlis PIOUS (Missouris Productions, Tomboy Lab) et Olivier BAS (Responsable Pôle Auteur/Structuration pro SDV / Journaliste).

+ 11h00 - 13h00 : Présentation du stage et des participants

+ 14h30 - 17h00 : **L'intention artistique et le dossier de présentation du projet** // Avec Marion RICHEUX, Maÿlis PIOUS et Olivier BAS. Une présentation de projet s'inscrit dans un dossier complet qui comporte différents éléments nécessaires à une bonne communication en direction des professionnels, éléments techniques et budgétaires, présentation de l'équipe artistique, des partenaires et du planning prévisionnel.

+ 17h30 - 19h30 : **Intervention professionnelle : métier artiste** // Avec Arthur TEBOUL (Auteur, compositeur, interprète / chanteur de Feu! Chatterton). Lors de cette rencontre, l'artiste présentera son parcours, partagera son expérience avec les stagiaires et répondra à leurs questions sur la façon dont il a développé et dont il gère son parcours professionnel.

JOUR 2 – MARDI 21 JANVIER 2020

+ 10h00 - 13h00 : **Atelier** // Avec Jean-Paul GONNOD (Réalisateur/Producteur/Ingénieur du son - Phoenix, NTM, Zazie, Fréro Delavega...). La place de l'artiste, concrétiser ses envies, relations dans un studio d'enregistrement.

+ 14h30 - 17h30 : **Les métiers et les contrats de la musique** // Avec Marion RICHEUX. L'intervenante présentera les différents acteurs du secteurs professionnels (producteur, éditeur, tourneur, directeur artistique...), leur rôle dans la carrière d'un artiste ainsi que les contrats qui peuvent lier à un artiste à un professionnel.

+ 17h30 - 19h30 : **Intervention professionnelle : métier Programmateur** // Avec Ludovic LEFRANÇOIS (Assistant de programmation à La coopérative de Mai à Clermont-Ferrand). L'intervenant exposera aux stagiaires les différents aspects de son métier ainsi que les outils et démarches nécessaires à une prise de contact efficace avec un programmeur.

JOUR 3 - MERCREDI 22 JANVIER 2019

+ 10h00 - 13h00 : **Subvention et financement** // Avec Marie FAVRE (Octopus). Tour d'horizon de l'ensemble des financements et subventions proposés par la filière (locales, nationales, sociétés civiles : SACEM, ADAMI, SSCP, SPPF, FCM...) et exemple d'un budget type.

+ 14h30 - 17h30 : **Atelier expression écrite/orale du projet artistique** // Deux groupes : l'un avec Ghislaine LENOIR (Coach scénique du SDV- Feldenkrais) l'autre avec Olivier BAS. Les stagiaires en demi groupe travailleront en alternance sur la présentation écrite et orale de leur projet artistique.

+ 17h30 - 19h30 : **Culture métier : du Music Hall au concept de musiques actuelles, mutation des pratiques et de la façon de di user et consommer la musique** // Avec IGNATUS (Artiste/Conférencier). Cette présentation a pour but de permettre aux stagiaires de comprendre et d'appréhender les évolutions de leur secteur professionnel, notamment en terme de consommation de musique, et de leur apprendre à repenser leurs outils de communication en fonction de cette évolution.

JOUR 4 - JEUDI 23 JANVIER 2019

+ 10h00 - 11h30 : **Tour de Table** // Premier point sur le stage, interrogations et commentaires sur les rencontres pro.

+ 11h30 - 13h00 : **Méthodologie - Identification du réseau professionnel, prospection et stratégie de développement** // Avec Marion RICHEUX et Olivier BAS. Ce module permet aux stagiaires d'apprendre à identifier et cibler leur réseau professionnel, à motiver leurs démarches et à organiser leur prospection.

+ 14h00 - 17h00 : **Atelier expression écrite/orale du projet artistique** // Deux groupes : l'un avec Ghislaine LENOIR (Coach scénique du SDV - Feldenkrais©) l'autre avec Olivier BAS. Les stagiaires en demi groupe travailleront en alternance sur la

présentation écrite et orale de leur projet artistique.

+ 17h45 - 19h30 : Intervention professionnelle : métier éditeur // Fabrice BENOIT (Directeur général Première Music Group - précédemment DG EMI Espagne - DG universal Publishing - DG Barclay). L'intervenant présentera son métier et sa façon de l'exercer. Il exposera la marche à suivre pour entrer en contact avec un éditeur et/ou un producteur et les façons d'optimiser ses chances d'être signé pour un artiste.

JOUR 5 - VENDREDI 24 JANVIER 2019

+ 10h00 - 12h00 : Comment organiser administrativement son projet ? // Avec Clément PRAUD (Ideal Rights - Polychrone) Association loi 1901 – SARL – SAS – SASU - SCOOP ?

+ 12h00 - 13h00 : Artiste, un métier à risques ? Intervention sur les facteurs de risques psychosociaux liés aux conditions particulières de l'exercice du métier d'artiste // Avec Sophie BELLET, psychologue clinicienne, intervenante Structuration Professionnelle et consultante pour le Fonds de Professionnalisation et de Solidarité AUDIENS au SDV.

+ 14h30 - 17h30 : Atelier stratégie de développement // Avec Marion RICHEUX, Maÿlis PIOUS (Missouris Productions, Tomboy Lab) et Olivier BAS. Cet atelier est une mise en situation en petits groupes animés par un intervenant. A partir d'un cas générique, les stagiaires devront réfléchir et présenter une stratégie de développement de projet. Chaque groupe présentera sa stratégie à l'ensemble des stagiaires et des animateurs. Chaque présentation sera suivie d'un commentaire critique de la part des animateurs.

+ 17h30 - 19h : Atelier focus sur le métier de manager // Avec Marion RICHEUX et Maÿlis PIOUS.

JOUR 6 - LUNDI 27 JANVIER 2019

+ 10h - 11h30 : Tour de table // Second point sur le stage, interrogations et commentaires sur les rencontres pro.

+ 11h30 - 13h30 : Rémunération et fiscalité de l'auteur-compositeur-interprète // Avec Marie-José SALLABER (IRMA).

+ 14h30 - 16h30 : Le streaming et la monétisation du digital // Avec Julien PHILIPPE (Antipodes Music). Cette rencontre a pour but d'expliquer ce qu'est le streaming aujourd'hui, sa place dans l'économie ainsi que les modalités de rémunération pour les artistes. Focus sur Deezer, Spotify, I-Tunes et les playlists.

+ 17h30 - 19h30 : Intervention professionnelle : les outils web et le stratégie digitale // Avec Fany MONGODIN (Responsable de la communication SDV). L'intervenante présentera les principaux outils Web et leurs spécificités respectives, et comment les envisager dans une stratégie globale de communication du projet de l'artiste.

JOUR 7 - MARDI 28 JANVIER 2019

+ 10h00 - 11h00 : Etat des lieux des médias français // Avec Olivier BAS. Que sont les médias aujourd'hui et leur rôle dans un développement de carrière ?

+ 11h00 - 13h00 : Les relations presse : métier attachée de presse // Avec Anne-Sophie MONDAUD (Thomas Fersen, Clara Luciani, Vincent Delerm, Nolwenn Leroy). L'intervenante présentera ce que sont les relations presse aujourd'hui, elle donnera méthodes et outils pour approcher efficacement un journaliste.

+ 14h30 - 17h30 : Atelier outils de communication // Avec Marion RICHEUX, Maÿlis PIOUS et Olivier BAS. Ateliers en petits groupes sur les outils de communication des différents artistes, analyse critique des outils des stagiaires par les intervenants, présentation par l'exemple des erreurs à éviter et présentation des possibilités d'optimisation.

+ 17h45 - 19h30 : Intervention professionnelle : métier journaliste // Avec Stéphanie BERREBI (FRANCOFANS). Présentation par l'intervenante de son métier de journaliste et de la façon dont elle traite et sélectionne les projets qu'elle reçoit, importance du visuel, organisation de l'information.

JOUR 8 – MERCREDI 29 JANVIER 2019

- + 10h00 - 11h45 : **Atelier expression écrite/orale du projet artistique** // Avec Marion RICHEUX, Maÿlis PIOUX et Olivier BAS. Réunion des groupes et présentation des projets artistiques à l'oral et à l'écrit. Jeux de rôles et mise en situation.
- + 12h00 - 13h00 : **Intervention professionnelle : diversification des activités** // Avec Marine de BRUYN (Bureau Export). Comment exporter son projet à l'étranger, focus sur l'émergence.
- + 14h30 - 17h30 : **Table ronde / Diversification des activités et des revenus de l'auteur compositeur interprète** // Musique à l'image avec Nicolas HAAS (Auteur/Compositeur). Jeune public avec Pascal PARISOT (Auteur/Compositeur/Interprète). Ecrire pour les autres avec Thomas CARUSO (Artiste/auteur pour Hoshi, Louane, Claudio Capeo, Tom Walker...).
- + 17h45 - 19h30 : **Intervention professionnelle : métier producteur de spectacle** // Avec Aurélie THUOT (Directrice Adone productions - Fatals Picards, Rovski, Ycare, Dusk Totem). L'intervenante présentera l'activité d'une structure de production de spectacle. Elle présentera la marche à suivre pour entrer en contact avec un booker et les façons d'optimiser ses chances d'être signé pour un artiste.

JOUR 9 - JEUDI 30 JANVIER 2019

- + 10h00 - 11h30 : **Intervention professionnelle** // Avec Suzanne COMBO (Coordinatrice de La GAM). Elle présentera aux stagiaires le travail de la GAM, les nouvelles réglementations européennes et les enjeux liés au partage de la valeur pour les artistes.
- + 11h30 - 13h30 : **Direction Artistique image** // Avec Frank LORIOU (Photographe - Graphiste : Jean-Louis Murat, Nosfell, Gauvain sers, Cabadzi). L'image est indissociable de la musique et participe au processus artistique. L'intervenant expliquera la démarche qu'il met en place avec l'artiste.
- + 14h30 - 17h00 : **Atelier cohérence entre l'image, la communication et le projet** // Avec Marion RICHEUX, et Olivier BAS. Les intervenants présenteront aux artistes les différentes règles à suivre pour développer une image cohérente autour d'un projet. Que signifie une image cohérente aujourd'hui. En quoi est-ce important ?
- + 17h30 - 19h30 : **Intervention professionnelle : métier Directeur de label/Directeur artistique** // Avec Dominique GAU (Directeur Général Adjoint en charge de la Création / Head of A&R MERCURY MUSIC GROUP (Jenifer, Pascal Obispo, Louane, Slimane). L'intervenant présentera son métier de Directeur artistique, l'activité et le rôle d'un label. Il présentera la marche à suivre pour entrer en contact avec un label et les façons d'optimiser ses chances d'être signé pour un artiste.

JOUR 10 - VENDREDI 31 JANVIER 2019

- + 10h00 - 13h00 : **Table ronde : le développement de carrière** // Avec Annabelle MOULOUDJI (ADAMI), Nathalie ROY (SACEM), François CHESNAIS (FCM), Julien SOULIÉ (FAIR). Le FAIR, l'ADAMI, le FCM, et la SACEM (notamment à travers son programme d'aide à l'auto-production) sont des acteurs importants dans le développement de carrière. Ils exposeront aux artistes les accompagnements possibles avec leurs différentes structures, les modalités de dépôts des dossiers et/ou candidatures, ainsi qu'un état des lieux des circuits dans lesquels s'inscrivent les projets musiques actuelles en développement.
- + 14h30 - 17h00 : **Table ronde : cas particulier** // Avec Marion RICHEUX, Maÿlis PIOUX et Olivier BAS. Ce tour de table permet à l'équipe pédagogique d'évaluer l'acquisition des connaissances des jours précédents et d'éclaircir les points qui pourraient être restés incompris, en particulier les questions de management liés à des problématiques personnelles.
- + 17h30 - 18h30 : **Bilan de fin de stage** // Avec Marion RICHEUX, Maÿlis PIOUX et Olivier BAS. Chaque artiste a un temps dans de parole de 10 minutes, au cours duquel il expose ce que lui a apporté le stage de façon générale et développe un thème précis de son choix abordé pendant le stage.
- + 18h30 : Pot de fin de stage