

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

Aujourd'hui, les artistes sont familiarisés à l'idée de pouvoir bénéficier d'un regard extérieur sur leur spectacle. L'intervention dont ils bénéficient leur permet d'évoquer leur projet artistique avec une personne de confiance. Pour que ce travail soit abouti, l'intervenant scénique doit apporter à l'artiste des clés utiles pour préciser l'identité du projet et permettre un meilleur partage avec le public.

Ce cursus de 3 mois est construit pour apporter aux participants différents regards d'intervenants scéniques confirmés, mais également une approche technique de la musique et du son, voix et interprétation, des métiers de la musique et les sociétés civiles ainsi qu'un apport en théorie et concepts en psychopédagogie.

OBJECTIFS

- + Diagnostiquer et analyser les manques ou besoins de l'artiste sur scène
- + Hiérarchiser, différencier et établir les étapes de leurs interventions scéniques
- + Organiser sa propre méthode de travail ou la construire
- + Evaluer les éventuels besoins de l'artiste dans d'autres disciplines permettant d'optimiser la prestation scénique
- + S'approprier le lexique technique, musical et outils pédagogiques pour s'adresser à l'artiste
- + Etablir confiance et alliance pédagogique avec l'artiste

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

- + Réalisation du diagnostic nécessaire à structurer l'intervention
- + Choix des thématiques à travailler : hiérarchisation et chronologisation en fonction des objectifs fixés avec l'artiste et/ou groupe
- + Intervention avec différentes méthodes de travail
- + Relation intervenant/artiste

MOYENS TECHNIQUES

- + Salles équipées au SDV (espace scénique, sonorisation, micros, pianos, paperboards, vidéoprojecteurs, TV, tapis Feldenkrais®, partitions, ouvrages de référence...)

PUBLICS CONCERNÉS

- + Artistes, intervenants en coaching scénique

PRÉREQUIS

- + Avoir une expérience de la scène et/ou en coaching scénique

INTERVENANTS

- + Philippe ALBARET (Coach scénique)
- + Claudia PHILLIPS (Professeure de chant, coach scénique)
- + Ghislaine LENOIR (Coach scénique, praticienne méthode Feldenkrais®)
- + Benjamin GEORJON (Comédien, coach scénique)
- + Franco MANNARA (Professeur de chant et de M.A.O, coach scénique)
- + Florence CABRET (Directrice pédagogique adjointe SDV, psychopédagogue)
- + Julien GUERREAU (Professeur de musique, guitariste)
- + Géraldine ALLOUCHE (Professeure de chant/coach vocal M.A)
- + Jean Paul GONNOD (Professeur MAO, réalisateur, ingénieur du son)
- + Olivier BAS (Responsable Pôle Création, journaliste)

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

EN PRATIQUE

- + **Dates** : S1 : du 06 au 09 octobre 2020 | S2 : du 20 au 23 octobre 2020 | S3 : du 03 au 06 novembre 2020 | S4 : du 17 au 20 novembre 2020 | S5 : du 1er au 04 décembre 2020 | S6 : évaluations du 14 au 18 décembre 2020 | S7 : examen final jury extérieur 12 et 13 janvier 2021
- + **Lieu** : SDV - Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (métro Bastille)
- + **Horaires** : 10h - 13h / 14h - 17h soit 152 h/stage
- + **Nombre de participants** : 6 maximum
- + **Tarifs** : 3 800€ (financement personnel et prise en charge)
- + **Conditions d'admission** : dossier (biographie) + lettre de motivation + entretien si candidature retenue
- + **Date limite de candidature** : 27/08/20
- + **Diplôme obtenu** : diplôme d'établissement SDV
- + **Inscription** : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
- + **Clôture des inscriptions** : 01/09/20 (avec prise en charge) / 28/09/20 (financement personnel)

SOMMAIRE

1. Intervention de Philippe Albaret
2. Intervention de Claudia Phillips
3. Intervention de Ghislaine Lenoir
4. Intervention de Benjamin Georjon
5. Intervention de Franco Mannara
6. Intervention Florence Cabret
7. Les 4 masterclass
8. Evaluation finale
9. Planning

1. Philippe ALBARET

Intervenant scénique depuis 1995 (Cali, Zaz, Emily Loizeau, Olivia Ruiz, Michel Fugain... plus de 3 000 artistes ou groupes). Créateur du Chantier des Francos en 1998. Directeur du SDV (jusqu'en août 2019). Auteur de « La scène est bleue comme une orange ».

L'intervention de Ph. Albaret portera sur trois thèmes fondamentaux :

- + L'enrichissement culturel des stagiaires dans le domaine des musiques actuelles
- + La classification élémentaire des sujets sur lesquels le stagiaire peut intervenir en situation de coaching
- + Le fonctionnement de l'intervenant en séance de travail

OBJECTIFS

- + Prendre en compte l'évolution régulière (et parfois très rapide) du fonctionnement et des priorités du secteur des musiques actuelles
- + Optimiser la réception des informations qui seront fournies aux stagiaires par les différents intervenants scéniques
- + Structurer leur identité d'intervenant en fonction de leur fonctionnement personnel

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

1) Historique des musiques populaires (l'enrichissement culturel des stagiaires dans le domaine des musiques actuelles)

- Près de 200 ans de culture de la scène chantée :
  - + Les lieux de spectacle depuis 1830
  - + Les artistes importants depuis cette date
  - + La création d'une industrie à partir de 1954

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

- + La culture constituée depuis 1830 (ex : « Soigne tes entrées, soigne tes sorties, et au milieu, fais ton métier »...)
- + L'arrivée des micros, radios, télévisions, internet, streaming...
- + L'enregistrement et la diffusion équivalent à l'invention de l'imprimerie au 15ème siècle

2) Classification élémentaire des sujets sur lesquels le stagiaire peut intervenir en situation de coaching

Il s'agit, là, de structurer une méthode propre à chacun des stagiaires :

- Les 3 domaines à prendre en compte : l'artiste, les œuvres, le spectacle
- L'artiste
  - + La puissance
  - + L'identité
  - + La présence
- L'interprétation d'une œuvre
  - + Les paramètres
    - + Le sentiment
    - + L'imaginaire
    - + L'émotion
  - + La traduction émotionnelle
    - + A qui je chante ?
    - + Pour dire quoi ?
    - + Dans quel objectif ?
- La construction d'un spectacle :
  - + La durée d'un spectacle
  - + L'identité d'un spectacle
  - + L'organisation du plateau
  - + L'entrée en scène
  - + L'ordre des chansons
  - + La sortie de scène
  - + Le costume...

3) Fonctionnement de l'intervenant en séance de travail :

- Recevoir une œuvre sans la juger
- Le travail de l'intervenant pendant l'écoute :
  - + Se laisser prendre par les émotions
  - + Lorsque l'intervenant sort de l'émotion, le questionnement
  - + Les différentes formes du questionnement et leur hiérarchisation
  - + La recherche des atouts de l'artiste et de ses faiblesses
  - + La mise en œuvre de la recherche de l'identité de l'artiste
  - + La gestion des débordements émotionnels de l'artiste :
    - + L'artiste en larmes
    - + L'artiste en fou-rires persistants
    - + L'artiste malade au 1er jour de travail
- La présentation par l'intervenant de ses méthodes de travail :
  - + Présentation à l'artiste
  - + Présentation lors d'une interview
  - + Reconnaissance de l'identité pédagogique de l'intervenant

MOYENS ET MÉTHODES PEDAGOGIQUES

- + Méthode expositive : cours magistraux sur la base de supports et techniques élaborés par l'intervenant avec fourniture de documentation écrite (tableaux, check-lists, ouvrages...)

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

+ Méthode participative : mise en pratique des stagiaires (intra-groupe)

ACQUIS À L'ISSUE DE LA FORMATION

- + Appréhender la connaissance de la vie des musiques actuelles depuis 1830
- + Appliquer une méthodologie de mise à jour des évolutions du secteur musiques actuelles
- + Déterminer et classer les éléments à questionner et à travailler sur un artiste
- + Assembler et discriminer les outils et méthodologies pédagogiques des différents intervenants scéniques
- + Formuler sa présentation personnelle du travail proposé (tant envers un groupe/artiste, que l'environnement professionnel de l'artiste, les médias)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

+ Evaluation formative : contrôle continu

En début de séance, questionnement et notation de chacun des stagiaires sur le cours précédent et mesurer les capacités de compréhension et d'intégration du cours.

+ Evaluation sommative : examen final

- + Rédiger, au vu d'une vidéo montrant 3 chansons de l'artiste en scène, la liste exhaustive des questions que se poserait le stagiaire en situation de travail
- + Présentation descriptive (sur 10mn à l'oral) du travail que propose chacun des stagiaires
- + Interrogation écrite sur le secteur des musiques actuelles et ses évolutions

2. Claudia PHILLIPS

Coach vocal et scénique, chanteuse

Approche musicale et stylistique via la musique : le son et le sens, les dynamiques, le corps en musique et le style, les préoccupations des artistes suivant les codes de leurs styles de prédilection, les attentes du public.

OBJECTIFS

- + Acquérir les fondamentaux du coaching scène dans les musiques actuelles amplifiées
- + Développer une culture large des styles et leurs spécificités vocales et musicales
- + Définir les codes et les attentes des publics suivant les styles
- + Effectuer un diagnostic au niveau oral, visuel et émotionnel de la prestation d'un groupe
- + Mettre en place les modalités de l'approche sensible et humaine
- + Réaliser la construction d'une séance d'accompagnement scénique
- + Elaborer la gestion de l'espace et du temps
- + S'adapter aux projets et aux artistes : augmenter sa capacité à être ouvert et réactif
- + Consolider une façon précise et claire de s'exprimer dans les musiques actuelles

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE**JOUR 1**Matin : tour de table

- + Faire un état des lieux de chaque stagiaire (expériences, points forts et lacunes, questionnements, demandes)
- + Définir ensemble les sujets prioritaires à traiter selon leurs profils
- + Exposition théorique de l'entretien avec un artiste et le diagnostic

Après-midi

- + Mise en situation avec le groupe/artiste
- + Observation active et dirigée de l'intervention par la formatrice avec le groupe de musiciens

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

+ Bilan de la journée

JOUR 2

Matin

+ Tour de table puis jeu de rôle : un groupe de stagiaires simule un groupe de musique, un.e stagiaire se propose pour faire un entretien, les stagiaires restant.es sont en observation active et dirigée (chacun a une tâche d'observation : observer l'intervenant.e, le groupe, l'interaction entre les deux...)

+ Préparation du travail avec le groupe l'après-midi

Après-midi

+ Mise en situation avec le groupe/artiste de la veille : plusieurs stagiaires feront des propositions de travail avec le groupe, choisis au préalable avec la formatrice le matin

+ Bilan de la journée et préparation du lendemain matin

JOUR 3

Matin

+ Les stagiaires qui ne sont pas intervenus la veille, proposeront des pistes de travail au groupe. A chaque passage, les autres stagiaires sont mis en position d'observation active et dirigée.

Après-midi

+ Retour oral sur les interventions des stagiaires

+ Bilan des 3 jours

MOYENS ET MÉTHODES PEDAGOGIQUES

+ Méthode expositive : apports théoriques sur le diagnostic d'un artiste ou groupe, l'entretien, la culture générale dans les musiques actuelles. Enjeu = l'intégration des notions abordées. Attitudes attendues = concentration, assiduité, prise de notes.

+ Méthode active : travail sur table d'élaboration d'une grille diagnostic ; réflexion et recherches autour des styles qu'on maîtrise moins que d'autres ; construction d'une séance type selon un cas de figure donné.

Enjeu = réussite de la prise de recul sur sa pratique et l'intégration de la théorie appliquée. Attitudes attendues = réflexion, ouverture, précision du langage.

ACQUIS À L'ISSUE DE LA FORMATION

+ Maîtriser les fondamentaux : diagnostic, structuration d'une séance de coaching, l'approche humaine, une culture large

+ Identifier les ressources et richesses de sa culture musicale

+ Maîtriser les outils de diagnostic

+ Concevoir une séance dans le temps (déroulé dans un temps donné) et l'espace (organisation de l'espace scénique)

+ S'approprier des outils d'analyse et de prise de recul sur sa pratique

MODALITÉS D'ÉVALUATION

+ Évaluation prédictive en début de formation

Chaque stagiaire devra lister les styles dans les musiques actuelles en 3 colonnes : « connus », « peu connus », « ne connaît pas du tout ». Puis une autre liste avec : « ce que je sais faire en coaching scène », « ce que je suis en train d'apprendre », « ce que je ne sais pas faire ».

+ Évaluation formative : le 2ème jour de la session, chaque stagiaire est mis en situation, soit devant le groupe/artiste, soit dans un jeu de rôle où les autres stagiaires simulent un groupe de musique.

+ Début rédaction du journal de bord sur la période 1 : rencontre avec le groupe/artiste + diagnostic + début de coaching + axes

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

de direction de travail p/r à l'évaluation finale

+ Évaluation sommative : après la première série de 3 jours, un document écrit par les stagiaires est à rendre à la formatrice : Autoévaluation :

- + Ce que j'ai acquis, pas acquis, ce qui est en cours d'acquisition
- + 3 objectifs à atteindre avant la 2ème période de formation
- + Le déroulé d'un cours selon un cas de figure donné par l'intervenante
- + Mise en situation finale avec coaching sur le groupe/artiste à partir d'une grille d'items (acquis, non acquis, en cours d'acquisition) en lien avec l'enseignement dispensé par l'intervenant
- + Suite rédaction du journal de bord : le coaching du groupe/artiste + les préconisations/orientations de travail si le stagiaire devait poursuivre le travail scénique

Date butoir envoi du journal de bord : le 4/01/2021 au plus tard

3. Ghislaine LENOIR

Comédienne, metteuse en scène, coach scénique et corporel, praticienne méthode Feldenkrais©

« Partager avec les futur(e)s coachs mon axe principal qui s'articule autour de la médiation corporelle.

Le corps n'existe-t-il que pour séduire ou pour signer un propos ? Le corps est le premier contact avec le public, avant même de prendre l'instrument ou le micro.

Le corps a une mémoire ; quelqu'un qui croise systématiquement les jambes quand il est assis, sera probablement déhanché debout avec une main, voire les deux dans les poches. Alors, si on lui demande de s'ancrer sur ces deux pieds, il comprendra intellectuellement ce que cela veut dire mais il perdra le contact avec lui-même et dira probablement « je ne sais pas quoi faire de mes bras ... » car il n'a pas conscience de ce positionnement initial ; son rapport aux autres dans le quotidien l'a amené à être debout déhanché : est-ce une protection ? Une désinvolture ?

Les émotions et les sentiments, eux aussi se traduisent physiquement : la colère prendra au ventre comme on dit, mais vous verrez que le front se plisse, que les mains ont tendances à se fermer, alors que dans la joie, elles s'ouvriront avec le plexus et les yeux riant ! J'aborde donc le corps en tant qu'outil d'expression et pas en tant qu'image extérieure.

La méthode principale est la prise de conscience car si je n'ai qu'une solution pour faire un geste, il est compulsif ; si j'en ai deux, je réagirai en pensant bien ou mal ; à partir de trois la mécanique de la créativité est en marche ! »

OBJECTIFS

- + Repérer les qualités physiques de l'artiste (énergie, regard, gestes...)
- + Activer les moyens permettant la prise de conscience
- + Aider à l'expression de l'émotion à communiquer au public
- + Agir sur la mise à distance dans l'interprétation
- + Définir les moyens pour amener de la profondeur dans l'interprétation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

- + Il s'agira à la fois d'observer un coaching et d'expérimenter les propositions faites au groupe coaché

JOUR 1

Matin

- + Prise de contact avec présentations de chacun et chacune en cercle
- + Re-présentation de chacun et chacune devant les autres. Qu'est-ce qui change ?
- + Repérer les qualités physiques, la gestuelle, le regard, l'engagement

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

- + Travailler sur une de ces qualités

Après-midi

- + Accueil de l'artiste/groupe
- + Présentation de celui-ci et sa demande
- + Exécution d'un set de 20 mn avec entrée et sortie de scène
- + Réactions au set
- + Diagnostic
- + Premier travail avec le groupe : son espace sur scène, les moyens de communiquer l'émotion recherchée pour le public

JOUR 2

Matin

- + Bilan de la veille avec les stagiaires
- + Travail de prise de conscience et éveil du corps en lien avec le travail de la veille
- + Présentation des stagiaires en ajoutant une direction artistique
- + Retour

Après-midi

- + Suite du coaching de la veille en ajoutant la notion de profondeur
- + Quel est l'arrière plan de ce que je chante ?
- + Quelles en sont les différentes lectures possibles ?
- + Comment le traduire physiquement ?

JOUR 3

Matin

- + Suite du coaching avec l'artiste/groupe
- + Propositions de coaching et axes de travail des stagiaires pour le groupe
- + Retour et clôture de la séance avec le groupe par l'intervenante

Après-midi

- + Evaluation des mises en situation proposées par les stagiaires
- + Séance de travail sur le corps
- + Conclusion de la session

MOYENS PEDAGOGIQUES

Formation en présentiel. Méthodes pédagogiques :

- + Expositive : supports théoriques en psychologie et anatomie avec références et documents distribués aux stagiaires
- + Participative : mise en situation
- + L'objectif étant la prise de conscience du mouvement, de la gestuelle proposée et de la capacité de concentration. Intégration des notions entendues et ressenties pour tester l'implication.
- + Active : intervention de 15mn par stagiaire le dernier jour auprès de l'artiste/groupe, retour différé de l'intervenante

ACQUIS À L'ISSUE DE LA FORMATION

- + Déterminer les particularités de l'artiste et définir son identité
- + Approfondir le propos de l'artiste et élargir son interprétation
- + Concevoir une méthode de travail et la transmettre
- + Intégrer la prise de conscience du corps en mouvement

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- + Pré-évaluation lors de la 1ère présentation du stagiaire : ses connaissances et ses lacunes
- + Evaluation formative : à la suite de la supervision du coaching pratiqué seul dans un temps chronométré. En fin de journée, retours, commentaires et argumentaires auprès de chaque stagiaire sur la méthode utilisée, les points acquis et ceux à améliorer pour encourager et souligner les progrès du stagiaire.
- + Début de rédaction du journal de bord sur la période 1 : rencontre avec l'artiste/groupe + diagnostic + début de coaching + axes de direction de travail par rapport à l'évaluation finale.
- + Evaluation sommative : mise en situation finale avec coaching sur l'artiste/groupe à partir d'une grille d'items (acquis, non acquis, en cours d'acquisition) en lien avec l'enseignement dispensé par l'intervenant
- + Suite rédaction du journal de bord : le coaching de l'artiste/groupe + les préconisations/orientations de travail si le stagiaire devait poursuivre le travail scénique

Date butoir envoi du journal de bord : le 4/01/2021 au plus tard

4. Benjamin GEORJON

Metteur en scène, comédien et auteur

« De part mon approche empirique, mon objectif est de transmettre aux « apprentis coachs » la conscience que nous travaillons avec des artistes au potentiel que nous devons sublimer sans rien attendre en retour. Il s'agit d'être extrêmement vigilant dans notre démarche et respecter la singularité et l'identité de chaque projet artistique. »

OBJECTIFS

- + Identifier les différents paramètres constitutifs du comportement de l'intervenant scène et les adapter par rapport au profil de l'artiste
- + Guider l'artiste sur la compréhension de la construction de son spectacle
- + Accompagner l'artiste dans sa relation espace/corps/rapport au public
- + Analyser l'œuvre de l'artiste (texte, musique)
- + Concevoir la proposition scénique de façon la plus performante possible pour l'artiste

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

JOUR 1

Matin

- + Rencontre avec les stagiaires, leur parcours, leur positionnement face à cette notion de coach scénique
- + Présentation de l'intervenant et apports théoriques sur les composantes à aborder lors du travail scénique

Après-midi : avec le groupe /artiste

- + Prise de contact avec l'artiste - Première écoute de l'univers de l'artiste
- + Diagnostic
- + Attentes du groupe

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

+ Coaching de l'intervenant et échanges avec les stagiaires

JOUR 2 Matin

+ Comment établir un diagnostic suite au filage de l'artiste/groupe la veille ?

+ Les leviers sur lesquels agir, le travail à mettre en place :

Apports théoriques : L'émotion de l'interprète - L'aspect scénographique - La construction d'une set-list - Entrée de scène, sortie de scène - Le rapport public

L'émotion de l'interprète : chaque titre est une œuvre

Parce que nous sommes face à des êtres d'une grande sensibilité, comprendre l'interprète, ses failles, ses démons et ses qualités va nous permettre de l'aider à trouver un positionnement authentique face à son public. Le but ultime étant de détacher le créateur de l'interprète, afin que ce dernier gagne en émotion, en confiance, et surtout en liberté dans la manière de nous communiquer son œuvre.

L'aspect scénographique

La disposition plateau est un élément majeur de la proposition plastique de l'artiste, de la mise en place de son univers. Mais c'est aussi un levier permettant de travailler à la cohésion entre les musiciens, la place de chacun, leur complémentarité, leurs échanges. Déterminer une bonne disposition plateau permet de renforcer l'écoute entre les musiciens et de les mettre en valeur sans les couper, les isoler du groupe considéré comme un tout.

La construction d'une set-list

Déterminer l'ordre des titres à interpréter est souvent la pierre d'achoppement de l'artiste/groupe sur scène. Il s'agit de donner à chaque titre sa pleine puissance en déterminant sa juste place. Accompagner l'artiste dans la construction de la set-list permet surtout d'optimiser la proposition spectaculaire en la rendant plus efficace, plus réfléchie et au final, plus convaincante.

Entrée de scène, sortie de scène

Souvent négligées, l'entrée de scène et la sortie de scène sont pourtant des moments-clefs et décisifs de la prestation scénique. Travailler avec l'artiste à son entrée de scène, c'est l'aider à accepter l'immédiateté du rapport au public. Il s'agit d'accepter de prendre la lumière et prendre du plaisir pour le redistribuer ensuite au public. De la même façon qu'apprendre à sortir de scène, c'est apprendre à recevoir l'affection du public.

Le rapport public

Le public est une composante constitutive de la scène. Il est comme les artistes, acteur du spectacle. Penser cette interaction, générer une complicité entre les artistes et leur public, leur permet de gagner en confiance et donc en liberté, et au public de se sentir actif, de renforcer la force et la singularité du moment vécu.

Après-midi : avec groupe/artiste

Travail en binôme des stagiaires sur l'artiste/groupe après avoir identifié un élément constitutif du spectacle à aborder : par exemple, l'énergie du corps, l'œuvre, disposition plateau, scénographie...

+ Intervention chronométrée

+ Débriefing après chaque intervention des binômes, 2 passages chacun

JOUR 3 Matin : avec l'artiste/groupe

+ Intervention de chaque stagiaire sur un titre choisi par l'intervenant

+ Proposition d'une set-list de 5 titres par le stagiaire

Après-midi

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

- + Debriefing sur les interventions du matin entre les stagiaires et l'intervenant
- + Retours personnalisés et axes de travail
- + Travail fait sur l'artiste/groupe :
  - Évolution de l'identité de l'artiste
    - + Cohérence de la disposition plateau
    - + Clarté de l'œuvre
    - + Cohérence de l'ensemble du set
  - Gestion de son public, le futur intervenant scène :
    - + Capacité d'empathie
    - + Qualité d'observation
  - Cohérence de son propos
    - + Maîtrise des outils
    - + Maîtrise du temps
  - Conclusion de la séance
  - Le travail artistique à entreprendre pour la suite

MOYENS ET MÉTHODES PEDAGOGIQUES

- + Méthode expositive : approche théorique + remise d'un document répertoriant les 5 piliers constituant le coaching scénique
- + Méthode participative : application des notions abordées, intégration des exercices, motivation et implication lors des mises en situation

ACQUIS À L'ISSUE DE LA FORMATION

- + Amplifier l'œuvre de l'artiste : l'auteur, l'interprète
- + Maîtriser l'espace pour créer une disposition plateau cohérente avec la proposition artistique
- + Créer un ordre cohérent de la set-list afin de renforcer l'identité de l'artiste
- + Evaluer le rapport au public de l'artiste et son interaction potentielle
- + Organiser les entrées et sorties de scène

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- + Evaluation formative : mises en situation des stagiaires sur différentes propositions de coaching, supervisées par l'intervenant + retours : 1er contrôle continu
- + Début rédaction du journal de bord sur la période 1 : rencontre avec l'artiste/groupe + diagnostic + début de coaching + axes de direction de travail p/r à l'évaluation finale
- + Evaluation sommative : mise en situation finale avec coaching sur l'artiste/groupe à partir d'une grille d'items (acquis, non acquis, en cours d'acquisition) en lien avec l'enseignement dispensé par l'intervenant
- + Suite rédaction du journal de bord : le coaching de l'artiste/groupe + les préconisations/orientations de travail si le stagiaire devait poursuivre le travail scénique

Date butoir envoi du journal de bord : le 4/01/2021 au plus tard

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

5. Franco MANNARA

Chanteur, musicien, comédien et romancier, coach scénique et vocal

« Après un premier moment théorique, l'objectif de mon intervention sera de formaliser en outils la spécificité d'un regard « multi-dimensionnels ». Il s'agira de mettre rapidement les stagiaires en action afin d'éprouver les outils développés lors de la partie théorique. »

OBJECTIFS

- + Identifier les forces et faiblesses d'un spectacle
- + Mémoriser et expliquer les outils spécifiques à sa disposition, indispensables à une analyse précise de ce spectacle
- + Déterminer un objectif d'intervention particulier et en planifier le processus afin d'atteindre cet objectif
- + Expérimenter différents axes/approches de travail autour d'une même problématique (son, scène, corps, interprétation...)
- + Définir une méthode souple et adaptable à la personnalité de l'artiste
- + Développer l'autonomie du stagiaire face à l'artiste et le rendre capable de construire une approche globale du travail de la scène (dramaturgie, gestion son et instruments, mise en espace, balance, interprétation)
- + Evaluer rapidement le niveau de l'artiste et en déduire un axe et des priorités d'intervention

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

JOUR 1

Matin

10h00 - 11h30 : Rencontre avec les stagiaires, démarrage de la séquence théorique (1ère partie)

1) Concevoir une grille d'observation des constitutifs

- + Ce que l'on voit formel/informel
- + Ce que l'on entend : compositions/esthétique/technique vocale-musicale/gestion du son
- + Ce qui se dit : texte/type de geste vocal/interventions entre les titres

2) Sensibilisation aux esthétiques

- + Comprendre les codes et comment ils sont utilisés
- + Affiner et préciser le langage selon les codes
- + Différencier le formel (code) du personnel (personnalité de l'artiste)

3) L'imaginaire

- + Aider l'artiste à cartographier son imaginaire sur ses titres
- + Affiner avec lui la relation intime qu'il a avec chacune des chansons de son répertoire et qu'il puisse découvrir des niveaux plus « subtils » dans son interprétation
- + Sortir de la « récitation » pour entrer dans l'interprétation, l'appropriation, que chaque titre ait son propre goût, sa personnalité, sa « carte » unique

4) Travail transversal sur la fabrication : s'interroger sur la notion de la « fabrication » d'attitudes artificielles

- + Méthode de défense ou système de représentation
- + Méthode de reconnaissance (codes)
- + Outil de déconnexion de l'imaginaire et de la musique
- + Outil de reproche
- + Processus de déconnexion entre le public et l'artiste ou entre musiciens

11h30 - 13h00 : séquence théorique (2ème partie)

1) Identifier les fragilités du spectacle

- + Musicien

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

- + Titre
- + Moment du show
- 2) Identifier les empêchants sur un plateau
  - + Scénographie
  - + Gestion technique du plateau
  - + Disposition des musiciens
  - + Disposition du matériel
  - + Pas les bons outils ou matériel
- 3) Comment trouver les exercices
  - + Explorer divers processus de création d'exercices lors d'une session fonctionnant sur le principe d'un laboratoire
  - + L'écoute et l'adaptation d'exercices déjà connus
  - + La formulation et l'affinement de nouveaux exercices correspondants à des problématiques nouvelles ou ne correspondant pas à la gamme d'exercices déjà acquise.

14h00 - 14h30 : rencontre avec l'artiste/groupe + diagnostic (réalisés par deux stagiaires)

14h30 - 14h45 : debriefing

- + Analyse de la gestion de la rencontre par les stagiaires, sans la présence du groupe
- + Définition des axes de travail pour l'après-midi

14h45 - 16h30 : l'intervenant coache le groupe (devant les stagiaires, en utilisant les axes préalablement choisis)

16h30 - 17h00 : Debriefing de la session de coaching (questions, remarques, explications...)

JOUR 2

10h00 - 11h30 : séquence théorique (3ème partie)

- 1) La place du coach
  - + Comprendre la différence entre position haute/position basse
  - + Précision et clarté dans la formulation et l'expression orale
  - + Le rapport humain
  - + Adaptation au projet de l'artiste

2) Structurer une séance

- + Rencontre
- + Diagnostic
- + Choix des axes de travail
- + Faire émerger une demande et y répondre
- + Conclure

11h30- 13h00 : « auto coaching », les stagiaires se coachent à tour de rôle sur une durée imposée, suivi d'un échange collectif

14h00 - 16h30 : les stagiaires interviennent à tour de rôle sur l'artiste/groupe. Chaque session est suivie d'un debriefing collectif.

16h30 - 17h00 : retours et commentaires de la journée par l'intervenant

JOUR 3

10h00 - 12h00 : les stagiaires interviennent à tour de rôle sur l'artiste/groupe. Chaque session est suivie d'un échange collectif.

12h00 - 13h00 : conclusion du travail avec le groupe/artiste, avec la possibilité de revenir sur certains points abordés pendant les sessions sur la demande du groupe ou des stagiaires

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

14h00 - 15h30 : « coaching flash » entre stagiaires, une notion, un problème, traités en moins de dix minutes afin d'aiguiser le regard, le diagnostic et l'objectif des stagiaires

15h30 - 16h00 : interrogation orale sur les notions et leurs mises en œuvres abordées pendant la stage

16h00 - 17h00 : conclusion par l'intervenant, suivi d'un temps question/réponse

MOYENS ET MÉTHODES PEDAGOGIQUES

+ Méthode expositive : cours théoriques (outils de coaching)

+ Méthode participative : mise en situation avec le groupe/artiste (application des outils et techniques, intégration des consignes et contraintes de l'exercice en y intégrant des process précis)

+ Auto-évaluation : temps de réflexion et auto-analyse co-construite avec les stagiaires après chaque mise en situation. L'objectif de la méthode pédagogique étant de rendre le stagiaire susceptible d'évaluer clairement et rapidement un axe de travail, les outils à mettre en œuvre en s'insérant dans une durée limitée d'intervention.

ACQUIS À L'ISSUE DE LA FORMATION

+ Encourager la rencontre avec l'artiste de manière positive et dynamique

+ Conscientiser sa capacité d'écoute, d'analyse et de proposition

+ Cibler un diagnostic précis des points forts et faibles d'une proposition scénique

+ Chronologiser et hiérarchiser les différentes parties d'intervention de la séance lors de mises en situation avec un artiste/groupe

+ Sélectionner et fixer des axes de travail

+ Réaliser un leading « soft »

+ Maîtriser la gestion du temps et la conclusion d'une séance

+ Reproduire les items du programme lors de séances de coaching scénique

MODALITÉS D'EVALUATION

+ Evaluation formative :

+ Quotidienne et sous forme d'un questionnaire distribué en fin de journée : en un temps donné, il s'agira de définir et d'argumenter sur les outils abordés théoriquement le matin et mis en œuvre l'après-midi

+ Mises en situation du second et troisième jours : identifier les compétences acquises et celles en cours d'acquisition

+ Début rédaction du journal de bord sur la période 1 : rencontre avec l'artiste/groupe + diagnostic + début de coaching + axes de direction de travail par rapport à l'évaluation finale

+ Evaluation sommative :

+ Questionnaire sur la globalité de la formation, suivi d'un entretien individuel au cours duquel il sera demandé au stagiaire d'auto-évaluer ses compétences et de débattre de points précis de théorie ou de pratique afin de permettre à l'intervenant d'évaluer chacun stagiaire

+ Mise en situation finale avec coaching sur l'artiste/groupe à partir d'une grille d'items (acquis, non acquis, en cours d'acquisition) en lien avec l'enseignement dispensé par l'intervenant

+ Suite rédaction du journal de bord : le coaching du groupe/artiste + les préconisations/orientations de travail si le stagiaire devait poursuivre le travail scénique

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

Date butoir envoi du journal de bord : le 4/01/2021 au plus tard

6. Florence CABRET

Directrice pédagogique adjointe du SDV et Psychopédagogue

THEORIE & CONCEPTS EN PSYCHOPEDAGOGIE ou Comment apprendre à enseigner ?

OBJECTIFS

- + Utiliser des concepts et théories empruntés à la psychologie clinique, à la psychologie du développement et à la psychopédagogie concernant la médiation de l'apprentissage
- + Choisir un vocabulaire adapté pour favoriser la rencontre et l'échange avec l'artiste
- + Différencier les processus de mé-communication
- + Encourager les outils de méta-communication
- + Promouvoir un travail de centration (qui je suis, d'où je pars ?) afin d'optimiser l'alliance pédagogique avec l'artiste
- + Ecouter, proposer (formuler), accompagner

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Thèmes, Théories & Concepts

Chaque année et en fonction des spécificités du groupe concernant la médiation pédagogique qu'est le coaching scénique, des thématiques différentes pourront être abordées sur 5 séances de 3h.

- + Pourquoi faire référence à des concepts empruntés à la psychologie clinique, à la psychologie du développement et à la psychopédagogie ?
- + Définition des mots suivants : formateur, former, coaching, scène, interprétation
- + Proxémie et communication
- + La psychopédagogie face à la question de l'apprentissage
- + Pédagogie et psychopédagogie : cognitif et conatif
- + Structure ternaire de relation en psychopédagogie
- + Cadre et règles de fonctionnement
- + Théorie et concept en référence à l'entretien dit « clinique »
- + La « neutralité bienveillante » : théorie et concept en référence à la psychologie clinique
- + L'exercice de l'empathie
- + Notions : statut / rôle / fonction / compétence
- + La communication non violente (CNV)
- + Les 12 critères de médiation de R.FEUERSTEIN
- + Concept de médiation en pédagogie : étayage / guidage
- + Théoriciens en psychologie du développement
- + Le triangle dramatique ou triangle de Karpman

Cette liste n'est ni définitive, ni exhaustive...

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

- + Méthode expositive : cours théoriques, concepts, références psychologues cliniciens, du développement, psychopédagogues, documents, bibliographie
- + Méthode participative : intégration des consignes par analogie sur des situations de coachings scéniques
- + Méthode active : travail personnel sur une thématique précise entre 2 séances ; retours et commentaires dirigés par l'intervenante

ACQUIS À L'ISSUE DE LA FORMATION

- + Maîtriser : l'observation sans évaluation, la formulation d'une demande, d'un besoin, les 7 étapes essentielles à l'expression de l'empathie
- + Organiser, chronologiser, hiérarchiser un questionnaire lors de la première rencontre avec l'artiste/groupe et l'intervenant scène
- + Conscientiser les différents paramètres constitutifs au savoir être (neutralité bienveillante, l'empathie, la CNV, code déontologique de Meirieu) et savoir faire (écouter, proposer, accompagner)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- + Evaluation formative : contrôle continu
- + Selon les thématiques abordées, mises en situation pédagogique et/ou questionnaire écrit pour évaluer l'assimilation et la compréhension des concepts référents ainsi que la verbalisation et la formulation

7. MASTER-CLASS

1) Module musique : Julien GUERRAUD

Professeur de musique, guitariste

- + Sélection de vidéos de « live » d'artistes confirmés et/ou émergents et susceptibles d'être accompagnés dans le cadre d'un coaching scénique et qui serviront de base de travail
- + Lors de cette séance, focus sur la partie musicale (justesse, tonalité, rythme...)
- + Chaque stagiaire devra apporter un élément de réflexion ou faire une remarque constructive sur ce qu'il vient de voir et d'entendre
- + Retours et commentaires de l'intervenant : bilan, corrections, nuances, approfondissement des différents points abordés
- + Sensibilisation sur l'aspect psychologique de ce genre d'intervention puisqu'il s'agit d'évaluer rapidement le profil des artistes que l'on a en face de soi afin de trouver le meilleur angle possible pour aborder les problématiques potentielles et les solutions à apporter.

2) La technique vocale au service de l'interprétation et du coaching scénique : Géraldine ALLOUCHE

Professeure de chant, coach vocal

Master-class de 3h composée de 2 axes de travail et réflexions :

APPORTS THÉORIQUES

Aborder les notions essentielles que tout coach scénique doit connaître au niveau de « l'instrument voix ».

- + Anatomie
- + Physiologie
- + Prise de conscience d'une respiration costo-diaphragmatique

MISE EN SITUATION PRATIQUE (avec un chanteur)

Visualisation et éléments de compréhension du travail que le coach vocal doit faire en amont du coaching scénique :

- + Conscience respiratoire à l'aide d'exercices
- + Vocalises adaptées à la tessiture du chanteur afin d'assouplir et renforcer l'instrument
- + Choix des tonalités de chaque titre
- + Travail technique sur chaque morceau : placement du son dans le masque, groove, phrasé, résonance, voyellisation...

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

Ces références et repères techniques permettront au coach scénique d'élaborer plus facilement la set-list de l'artiste et de la mettre en valeur. Il aura aussi la capacité à définir les besoins d'un accompagnement spécifique auprès d'un professionnel de la voix le cas échéant.

3) MAO : Jean Paul GONNOD

Professeur en MAO, réalisateur, ingénieur du son

À travers son expérience en concert, l'intervenant soulèvera des problématiques que peuvent poser le son lors d'une intervention scène. L'importance de la balance, le positionnement des instruments et le rapport instruments acoustiques/ instruments amplifiés et électroniques seront abordés.

Cette masterclass précisera le sens et l'utilisation du lexique technique pour permettre aux stagiaires de se familiariser avec ce vocabulaire et de se faire comprendre par tous, aussi bien l'artiste/groupe que l'ingénieur du son.

Apprendre à utiliser les bons mots, le bon langage lorsque l'on parle du son est un gain de temps et d'une efficacité tangibles lors d'une intervention scénique.

Une partie théorique sur les aspects principaux du son en live seront évoqués, ainsi que l'utilisation et les règles de base des nouvelles technologies comme la MAO.

4) Module métiers de la musique et les sociétés civiles : Olivier BAS

Responsable pôle création, journaliste

Connaissances de l'environnement professionnel d'un artiste : éditeur, tourneur, producteur, manager... des partenaires institutionnels et les sociétés civiles : Sacem, Adami, CNM, SCPP, SPPF, Spedidam...

8. EVALUATION FINALE / DIPLÔME D'ETABLISSEMENT

Jury extérieur composé de 3 personnes évoluant dans la sphère des musiques actuelles et travaillant ou faisant appel régulièrement à des intervenants en coaching scénique pour leurs artistes ou groupes accompagnés : tourneurs, managers, directeurs.trices de salles, festivals, producteurs.trices de spectacles...

Mise en situation sur 2 jours d'examen :

Passage de 3 stagiaires par jour

- + ½h de filage d'un artiste/groupe devant les 3 stagiaires leur permettant d'établir un diagnostic et axes de travail
- + Séance de 2h pour chaque candidat répartie comme suit : 1h30 de coaching + ½h de questions/échanges avec le jury
- + Grille de lecture coaching/jury rédigée par les intervenants de la FIS

Notation et mention éventuelle :

- + Contrôles continus + évaluation finale des 5 intervenants scène
- + Contrôle continu en psychopédagogie
- + Examen final/jury extérieur : coaching + entretien

Les modalités précises des coefficients et leurs répartitions respectives seront communiquées aux stagiaires lors de leur entrée en formation FIS.

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

8. PLANNING

Formation Intervenant Scène (FIS)

6 octobre 2020 au 13 janvier 2021

SESSION 1 9h30: accueil, petit déjeuner, présentation équipe

06-oct-20

10h-13h	Psychopédagogie	Florence Cabret
14h-17h	Historique des musiques populaires	Philippe Albaret

07-oct-20

10h-13h	Structuration de la matière artistique	Philippe Albaret
14h-17h	Structuration de la matière artistique	Philippe Albaret

08-oct-20

10h-13h	Structuration de la matière artistique	Philippe Albaret
14h-17h	Cours théorique : réaliser une bonne observation	Philippe Albaret

09-oct-20

10h-13h	Théorie: 1ers échanges avec l'artiste + <i>1er Contrôle continu</i>	Philippe Albaret
14h-17h	Connaissance de la musique	Julien Gueraud

SESSION 2

20-oct-20

10h-13h	Présentations + Apports théoriques	Claudia Phillips
14h-17h	Trav Groupe 1 : observation; diagnostic	Claudia Phillips

21-oct-20

10h-13h	Travaux Pratiques entre stagiaires	Claudia Phillips
14h-17h	Trav Groupe 1 : travail sur l'artiste	Claudia Phillips

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

22-oct-20

10h-13h	Trav Groupe 1 : travail sur l'artiste	Claudia Phillips
14h-17h	Travaux Pratiques + apports théoriques + 1er Contrôle continu	Claudia Phillips

23-oct-20

10h-13h	Psychopédagogie	Florence Cabret
14h-17h	La technique vocale au service de l'interprétation et du coaching scénique	Géraldine Allouche

SESSION 3

03-nov-20

10h-13h	Présentations + Apports théoriques	Ghislaine Lenoir
14h-17h	Trav Groupe 2 : observation, diagnostic	Ghislaine Lenoir

04-nov-20

10h-13h	Travaux Pratiques entre stagiaires	Ghislaine Lenoir
14h-17h	Trav Groupe 2 : travail sur l'artiste	Ghislaine Lenoir

05-nov-20

10h-13h	Trav Groupe 2 : travail sur l'artiste	Ghislaine Lenoir
14h-17h	Travaux Pratiques + apports théoriques + 1er Contrôle continu	Ghislaine Lenoir

06-nov-20

10h-13h	Psychopédagogie	Florence Cabret
14h-17h	Le fonctionnement de l'intervenant face à l'artiste	Philippe Albaret

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

SESSION 4

17-nov-20

10h-13h	Présentations + Apports théoriques	Benjamin Georjon
14h-17h	Trav Groupe 3 : observation; diagnostic	Benjamin Georjon

18-nov-20

10h-13h	Travaux Pratiques entre stagiaires	Benjamin Georjon
14h-17h	Trav Groupe 3 : travail sur l'artiste	Benjamin Georjon

19-nov-20

10h-13h	Trav Groupe 3 : travail sur l'artiste	Benjamin Georjon
14h-17h	Travaux Pratiques + apports théoriques + <i>1er Contrôle continu</i>	Benjamin Georjon

20-nov-20

10h-13h	Psychopédagogie	Florence Cabret
14h-17h	Son /Connaissance de la MAO	Jean Paul Gonnod

SESSION 5

1er déc 20

10h-13h	Présentations + Apports théoriques	Franco Mannara
14h-17h	Trav Groupe 4 : observation; diagnostic	Franco Mannara

02-déc-20

10h-13h	Travaux Pratiques entre stagiaires	Franco Mannara
14h-17h	Trav Groupe 4 : travail sur l'artiste	Franco Mannara

03-déc-20

10h-13h	Trav Groupe 3 : travail sur l'artiste	Franco Mannara
14h-17h	Travaux Pratiques + apports théoriques + <i>1er Contrôle continu</i>	Franco Mannara

[CURSUS]

FORMATION INTERVENANTS SCÈNE

Devenir intervenant scénique dans les musiques actuelles

04-déc-20

10h-13h	Psychopédagogie + <i>contrôle continu</i>	Florence Cabret
14h-17h	Métiers de la musique et les sociétés civiles	Olivier Bas

SESSION 6 2d Contrôle continu: SDV -2d travail avec même groupe sessions 2 à 5

14-déc-20 2d contrôle continu

10h-13h	Trav Groupe 3 : évaluation des stagiaires en situation	Benjamin Georjon
14h-17h	Trav Groupe 3 : évaluation des stagiaires en situation	Benjamin Georjon

15-déc-20 2d contrôle continu

10h-13h	Apports théoriques	Philippe Albaret
14h-17h	Evaluation des stagiaires	Philippe Albaret

16-déc-20 2d contrôle continu

10h-13h	Trav Groupe 2 : évaluation des stagiaires en situation	Ghislaine Lenoir
14h-17h	Trav Groupe 2 : évaluation des stagiaires en situation	Ghislaine Lenoir

17-déc-20 2d contrôle continu

10h-13h	Trav Groupe 4 : évaluation des stagiaires en situation	Franco Mannara
14h-17h	Trav Groupe 4 : évaluation des stagiaires en situation	Franco Mannara

18-déc-20

10h-13h	Trav Groupe 1 : évaluation des stagiaires en situation	Claudia Phillips
14h-17h	Trav Groupe 1 : évaluation des stagiaires en situation	Claudia Phillips
3e C.Continu	Synthèse écrite sur les 2 sessions de coaching + suite - préconisations de travail	les 4 intervenants groupe

EXAMEN Mise en situation finale : 10h - 13h30 / 14h30 - 19h

12-janv-21	JURY EXTERIEUR
13-janv-21	JURY EXTERIEUR