

PARTENARIAT 2016-2017 CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE ET UNION DES ARTISTES

Grâce à un partenariat entre le CQM et l'UDA, les musiciens et travailleurs culturels du milieu musical ont la possibilité d'accéder à plusieurs formations organisées par l'UDA durant l'année 2016-2017.

Trois places sont réservées à la **clientèle du CQM** pour chacune des formations décrites ci-après.

POUR S'INSCRIRE : Vous devez contacter **Danielle Beauchemin**, coordonnatrice - Formation continue, Conseil québécois de la musique, diapason@cqm.qc.ca, 514-524-1310 poste 4. Premier arrivé, premier servi !

NOTE : Trois semaines avant chaque formation, les places encore libres ne seront plus disponibles pour la clientèle du CQM. Consultez la page formation du site www.cqm.qc.ca pour connaître le nombre de places encore disponibles. Afin de faciliter la coordination, **ne contactez pas** directement l'UDA pour vous prévaloir de cette entente.

Préparation et réalisation d'un extrait de spectacle pour « showcase » et concours

Atelier de 18 heures

Dates : 23-30 août 2016, 6-13-20-27 septembre 2016, de 18h à 21h

Lieu: Carrefour des Arts de la scène situé au 1240 rue Moffat (Métro Jolicoeur)

Coût : 72\$ plus taxes (82,78\$)

Formateur : Pierre Pagé

Mis à part quelques exceptions, l'intégration à la scène musicale passe presque inévitablement par la présentation d'extraits de spectacles dans différents concours et showcases. L'offre est grande et il revient aux artistes de donner une place de qualité à la chanson francophone. Il devient ainsi de plus en plus important que les artistes émergents se démarquent et prennent conscience de l'importance de développer leur présentation d'extrait de spectacle afin de projeter une image professionnelle accrue permettant ainsi une meilleure diffusion de leurs créations.

Préalables

- Cette formation s'adresse aux jeunes professionnels émergents, autodidactes ou diplômés d'une école.
- Avoir préférablement un projet artistique en tête.

Objectif général

Démystifier l'industrie culturelle et élaborer un Showcase à l'image de son potentiel créatif.

Objectifs spécifiques

À la fin de la formation, le participant sera en mesure de :

- Créer un extrait de spectacle de façon professionnelle;
- Développer un budget de réalisation pour son extrait de spectacle;
- Préparer le déroulement de sa présentation ;
- Savoir s'entourer de collaborateurs ;
- Raffiner les enchaînements entre les chansons

Description

L'objectif principal de cette activité de formation vise l'accroissement du niveau de professionnalisation, l'intégration au sein de la scène musicale et la multiplication d'occasions contractuelles.

Cette activité de formation suivra le déroulement suivant :

Cours 1

- Qu'est-ce qu'un « showcase »?
- À quoi sert un « showcase »?
- Qui peut réaliser un « showcase »?
- Devant qui est présenté le « showcase »?

Cours 2

- Identification des objectifs de l'artiste.
- Identification des possibilités de showcases et concours dans l'industrie.
- Identification et choix du représentant de l'artiste (agent-gérant-vendeur).

Cours 3

- Identification du matériel artistique (dossier de présentation et documents visuels et sonores).
- Identification des ressources humaines et financières.
- Identification des connaissances de l'industrie du spectacle.
- Élaboration d'un budget pour le « showcase ».

Cours 4

- Préparation d'un déroulement de présentation.
- Direction artistique et mise en scène.
- Choix des 3 ou 4 chansons dans le répertoire de l'artiste.
- Choix des textes d'enchaînements.
- Choix du visuel (éclairage-projection-tenue vestimentaire-accessoires-coiffure-maquillage, etc.).

Cours 5

- Élaboration d'un horaire de répétitions.
- Choix de la salle de répétition.
- Exécution des répétitions.
- Élaboration d'un carnet et fiche technique de tournée.
- Élaboration d'un budget de tournée.

Cours 6

- Évaluation de la présentation générale (comportement, attitude, connaissance de son art et de l'art en général, connaissance du milieu culturel, ambition, etc.).
- Entente négociée avec les membres de l'équipe pour une éventuelle tournée.
- Élaboration des stratégies de représentation et de ventes en lien avec les acheteurs/diffuseurs.

Approche pédagogique

- Exposés magistraux
- Discussions dirigés

Formateur

Pierre Pagé a 40 ans d'expérience dans l'industrie culturelle au Québec et à l'international. Il a été agent d'artistes, producteur exécutif et directeur de tournée de spectacles pour les plus grands de la scène québécoise depuis les années 70. Agent vendeur chez GSI Musique, il a travaillé avec plusieurs artistes tels que Gilles Vigneault, Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland et Yvon Deschamps. De fait, il a largement contribué à l'essor et à la diffusion du produit culturel québécois à l'échelle nationale et internationale.

Il a aussi enseigné, réalisé plusieurs missions culturelles en Afrique francophone, tourné avec une troupe de ballet, travaillé pour un opéra, en plus d'avoir participé à des campagnes promotionnelles corporatives et municipales. Directeur artistique en 2012-2013 du Théâtre Paradoxe, il a également assumé les fonctions de directeur du développement chez Musicor. Aujourd'hui, il agit à titre d'enseignant en formation professionnelle en entrepreneuriat des arts de la scène (CASE). Pour Pierre Pagé, artiste et travailleur culturel représentent les deux protagonistes de la culture. Dans ce schéma, il se considère comme un travailleur culturel de la culture.

Son plus grand souhait est de poursuivre dans la création et l'application de nouveaux outils de développement, au profit de l'industrie culturelle québécoise et de ses artistes.

www.pierrepag.info

Structurer son projet artistique dans toutes ses dimensions

Atelier de 22h (comprenant 7 heures d'accompagnement individuel)

Dates : 21-22 janvier de 9h à 17h ainsi que le 8 mars de 9h à 12h.

Les rencontres individuelles se dérouleront entre le 23 janvier et le 8 mars 2017

Lieu : La formation se tiendra au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal (Métro Beaudry).

Coût : 70\$ + taxes (80,48 \$)

Formateur : Claude Gillet

Ne pourrait-on dire qu'une carrière en culture est une suite de projets et de réalisations de nature artistique, et d'accomplissements de diverses natures liées à des préoccupations personnelles (enseignement, citoyenneté ou autres)? Dans le secteur culturel, très peu d'artistes réussissent à vivre uniquement de leur art; c'est très important d'en prendre conscience. Pour durer et espérer avoir une longue carrière, les artistes doivent apprendre à bien concilier leur pratique artistique, leur travail gagne-pain, leur vie personnelle et familiale ainsi que leur vie citoyenne. C'est ce que nous appelons le scénario de pratique.

Objectif général

Évaluer ses objectifs professionnels et personnels pour élaborer un scénario de pratique cohérent avec ses besoins.

Objectifs spécifiques

- Acquérir une meilleure connaissance du milieu culturel ;
- Orienter ses objectifs de carrière en fonction de ses besoins ;
- Développer des habiletés de gestion et de planification ;
- Apprendre à maîtriser les notions en gestion d'entreprise ;
- Structurer son projet artistique (cycle de création/interprétation et de production/diffusion) ;
- Valider son plan d'action pour atteindre ses objectifs (description, temps alloué, objectifs ; tâches, ressources budget, financement, échéancier de réalisation) ;
- Élaborer un plan de communication.

Description

Cette activité de formation permet l'acquisition d'habiletés concrètes de gestion de sa vie professionnelle. Elle s'adresse tout autant aux artistes d'expérience qu'à ceux qui débudent leur carrière. La notion de gestion de projets est au cœur de la pratique artistique, tant au point de vue artistique, direction-gestion, financement que communication. Dans cette formation de 22h (comprenant 7 heures d'accompagnement individuel), nous apprendrons à bien structurer chacun de ces cycles de création/interprétation-production-diffusion dans leurs aspects non artistiques, tout en réfléchissant au meilleur scénario de pratique.

Elle permet aux participants de préciser leur parcours professionnel et les amène à élaborer des outils concrets pour mettre en œuvre leur projet artistique. La démarche de formation est centrée avant tout sur la personne : elle accorde une place privilégiée aux besoins et objectifs des participants.

Approche pédagogique

- Discussion de groupe
- Exposés magistraux
- Suivi individuel via le médium Skype

Formateur

Claude Gillet œuvre dans le secteur culturel depuis plus de 25 ans. Guitariste et auteur-compositeur jusqu'en 1988, il a été adjoint de Blanche Morin pour la formation Gestion de carrière artistique depuis 1992. À partir de 2001, il conçoit, coordonne et donne cette formation pour l'Union des artistes, les Conseils régionaux de la culture et plusieurs autres organismes.

Technique Alexander - niveau 1

Atelier de 17 heures (comprenant 8 heures de coaching individuel)

Dates : 7 avril, 5 mai, 26 mai 2017, de 13h30 à 16h30

Lieu : Les rencontres de groupe se tiendront au studio Espace-temps situé au 4460 Chambord à Montréal.

Coût : 135 \$ plus les taxes (155,32 \$)

Formatrices : Johanne Benoit et Suzanne Jacob

Rencontres individuelles : Entre les trois rencontres de groupe, chaque participant reçoit huit leçons individuelles, soit quatre avec Johanne Benoit et quatre autres avec Suzanne Jacob. Prévoyez une période d'une heure pour chacune des huit leçons. Les rencontres individuelles auront lieu selon la disponibilité de chaque personne, jour ou soir, échelonnées du 7 avril au 26 mai 2017.

Interpréter un personnage, chanter, danser, manipuler une marionnette, jouer d'un instrument de musique ou parler devant public, ces métiers de la scène requièrent la maîtrise d'une technique alliée à l'expression authentique. Il arrive cependant que des façons d'agir ou de réagir limitent l'expansion du potentiel artistique. Vouloir bien faire ou faire trop ou faire trop rapidement amène à s'engager dans l'action avec des tensions inutiles.

Venez joindre les rangs des Juliette Binoche, Sting, Paul McCartney, Daniel Craig qui ont eu aussi recours à cet enseignement au cours de leur carrière!

Objectif général

Améliorer les performances de l'artiste scénique en lui donnant des outils pour éviter les tensions inutiles.

Objectifs spécifiques

À la fin de la formation, les participants seront en mesure de :

- Maîtriser leur conscience du corps en mouvement dans l'espace ;
- Reconnaître leurs habitudes face à une demande et d'appliquer de nouvelles façons d'agir;
- Agir avec une meilleure coordination en appliquant les principes de pause et de direction
- D'affirmer une qualité de présence dans l'action par une meilleure respiration et une meilleure attitude face au stress
- Se protéger plus adéquatement contre les accidents du travail
- Augmenter le niveau de polyvalence
- Choisir l'efficacité et la simplicité du mouvement.

De façon générale, les participants auront expérimenté une meilleure disponibilité à eux-mêmes, aux autres et à l'environnement, ce qui aura directement un impact sur la qualité de leur présence en situation de représentation.

Description

L'application des principes de la Technique Alexander invite l'artiste de scène et le musicien à reconnaître et à interroger ses habitudes de mouvement et de pensée. Par le fait même, il se donne le temps d'accorder son instrument premier : lui-même.

La technique Alexander est un enseignement concret, intégré dans plusieurs formations artistiques de par le monde. Les principes de cet apprentissage interpellent directement la disponibilité de l'artiste de scène en questionnant sa façon de faire habituelle. L'application des fondements de cette approche amène le participant à éliminer les tensions inutiles qui accompagnent souvent le fait de parler devant le public, de chanter, de jouer d'un instrument de musique ou de se métamorphoser pour interpréter un personnage. En prenant conscience de l'équilibre entre la tête et le dos, par exemple, il découvre qu'une meilleure coordination facilite la manière d'agir et de réagir. De fait, il réalise que le « non-faire » invite à la simplicité et au plaisir et qu'il peut s'adapter différemment aux exigences du métier.

Origine de la technique

D'abord comédien ayant des problèmes de voix, Frederick Mathias Alexander (1869-1955) a élaboré un enseignement qui amène l'individu à développer son sens du mouvement. Contemporain de Stanislavski et de Copeau, certains principes de son approche rejoignent ceux mis de l'avant par ces hommes de théâtre. Alexander reconnaît le lien indissociable entre le corps et l'esprit et met de l'avant des principes qui favorisent une meilleure utilisation de soi-même.

Approche pédagogique

- Laboratoires pratiques en groupe (trois séances)
- Coaching individuel (huit rencontres)
- La pratique du repos actif
- Un document de référence reliée à l'application des principes de la Technique Alexander pour le jeu scénique sera remis à chaque participant.

Formatrices

Johanne Benoit

Johanne Benoit a été comédienne puis directrice artistique du Théâtre La Grosse Valise, spécialisée dans la création de spectacles de jeu masqué pour différents publics. Elle a étudié auprès de Monika Pagneux et de Guy Freixe, disciples de Jacques Lecoq et possède un baccalauréat en enseignement de l'art dramatique (UQAM).

Diplômée de la Canadian Society of Teachers of the Alexander Technique (CANSTAT), elle intègre les principes de la Technique Alexander à sa pédagogie théâtrale et donne des leçons individuelles. Depuis 2006, elle co-dirige les classes de Technique Alexander à la formation continue de l'Union des artistes. Elle enseigne également à l'Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx.

Suzanne Jacob

Formée et certifiée en Angleterre dans l'enseignement de la technique Alexander en 1983, Suzanne Jacob exerce sa pratique en session individuelle et en session de groupe depuis cette date. Elle est membre de STAT & CANSTAT (Sociétés britannique/internationale et canadienne des enseignants de la technique Alexander) et du RES (Regroupement pour l'éducation somatique.) Elle détient également un DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation somatique) de l'UQAM depuis 2006.

À part le domaine de massothérapie où elle enseigne aux futurs massothérapeutes la conscience corporelle par l'éducation somatique, sa pratique touche également les artistes de la scène que ce soit avec les performances par le chant, avec un instrument de musique, par la danse, par le théâtre, expériences en autres: à Shaw Festival, N-O-L, Ontario, à St Andrews Arts Council, N.B., à l'UQUAM, à l'Agora de la danse, à l'université de Montréal, département de musique, à Cammac, chant.

Elle a l'immense plaisir de partager depuis 2012 la co-direction des classes de la Technique Alexander à la formation continue de l'Union des artistes.

Audition pour chanteurs lyriques

Atelier de 17 heures (comprenant 2 heures de coaching individuel)

Dates : 21 avril 2017 (Atelier théorique), de 10h à 17h, 24 avril 2017 (Classe de maître), de 10h à 17h, 4 mai 2017 (simulation d'audition), heures à préciser. Du 25 au 30 avril : coaching selon vos disponibilités.

Lieu: La formation se tiendra au Conservatoire situé au 4750 de la rue Henri-Julien à Montréal

Coût : 68,00 \$ plus les taxes (78,18 \$)

Formatrice : Suzie LeBlanc

Pianiste accompagnateur : Francis Perron

Préalables : Avoir fait des études en chant classique auprès d'un professeur, collègue ou université pendant au moins 4 ans. Avoir un parcours professionnel ou être en début de démarche professionnelle.

Pièces à fournir au CQM (diapason@cqm.qc.ca) : Lettre de motivation et démo mp3 d'un air au choix (classique) d'une durée de 3 minutes minimum avec accompagnement

Que cherche le jury lors d'une situation d'audition ? Que veulent-ils entendre ? Quel rôle veulent-ils combler dans leur prochaine production ? Ces questionnements peuvent ébranler votre confiance et vous empêcher de donner votre meilleur en audition. Comment se préparer à bien vivre cette étape? Comment se protéger de nos pensées négatives et de nos propres juges intérieurs ? Quels sont les meilleurs outils pour garder notre concentration en audition ?

Objectif général

S'approprier une ou des œuvre(s) du répertoire classique en respectant le contexte musical et historique de l'œuvre choisie.

Objectifs spécifiques

À la fin de la formation, les participants seront en mesure de :

- Maîtriser de nouveaux outils pour augmenter leur confiance en audition ;
- Analyser le contenu musical et le contexte historique de(s) l'œuvre(s) étudiée(s) ;
- Augmenter leur connaissance des réseaux national et international ;
- Choisir un répertoire qui met en valeur leurs qualités ;
- Identifier le matériel de promotion à envoyer avec leurs demandes d'auditions.

Description

La musique est un art qui séduit et donne du plaisir, en commençant par soi-même. Grâce à cette activité de formation, les participants pourront développer des outils, notamment par le perfectionnement de certaines approches musicales et techniques (travail sur le texte, la prosodie, la diction, la respiration, la posture) pour calmer leur nervosité dans un contexte d'audition. Ils auront également l'occasion d'approfondir leur connaissance des œuvres qu'ils ont choisi d'interpréter par une étude approfondie de celle-ci (contexte musical, harmonique, stylistique et historique). La formation traitera aussi de l'importance de faire bonne équipe avec un accompagnateur, surtout lorsqu'on ne le connaît pas bien, comme c'est souvent le cas en audition.

En dernier lieu, nous verrons comment rester flexible en audition et de quelle manière se présenter, de l'entrée à la sortie.

La formation se déroulera de la façon suivante :

- 1 journée de 6 heures - théorie - (lecture et discussion autour de témoignages écrits par des chefs d'orchestre et des agents au sujet des auditions, choix du répertoire, comment calmer la nervosité et construire la confiance, matériel d'appui) ;
- 1 journée de 6 heures - classe de maître pendant laquelle chacun présente une œuvre chantée ;
- 2h de coaching individuel par participant avec le pianiste et le formateur ;
- Une simulation d'audition de 3h, enregistrée et filmée.

Approche pédagogique

- Exposés magistraux
- Exercices pratiques
- Simulation de situation d'audition

Formatrice :

Suzie LeBlanc - Née en Acadie, Suzie LeBlanc s'est découverte très tôt une passion pour la musique baroque. Cette soprano au grand charisme prouve de façon convaincante la popularité de la musique ancienne tout en explorant le lied, la mélodie française, la musique contemporaine et l'opéra. Récemment récipiendaire de l'Ordre du Canada pour sa contribution à l'épanouissement de la musique ancienne et de la culture acadienne, elle s'est également mérité quatre doctorats honorifiques et une bourse de carrière du Conseil des arts du Québec en 2010. Suzie LeBlanc a participé à des enregistrements couronnés par plusieurs prix, notamment un Grammy pour l'opéra Thésée de Lully avec le Boston Early Music Festival et des prix Opus pour un disque d'Olivier Messiaen, « Chante de terre et de ciel » et Tempi con Variazioni avec Helmut Lipsky et l'ensemble Mélosphère. Elle a reçu le prix du meilleur album classique (ECMA) pour I Am in Need of Music, musique contemporaine canadienne, qui fut également finaliste du prix Masterworks du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse.

Elle se produit régulièrement au Canada, aux États-Unis et en Europe, en récital, avec orchestres et en musique de chambre. Suzie LeBlanc est la fondatrice et directrice artistique de la compagnie Le Nouvel Opéra à Montréal (www.lenouvelopera.com). Pour un complément d'information, consultez son site Web à l'adresse www.suzieleblanc.com

Médias sociaux : outils de création et de communication (ÉNH)

Atelier de 22 heures (comprenant une heure de coaching individuel)

Dates : 1er, 8 et 15 mai de 9h30 à 17h30, 29 et 30 mai (coaching)

Lieu : École nationale de l'humour située au 2120 de la rue Sherbrooke Est, 7e étage à Montréal.

Formateur : MC Gilles alias MC Gilles

Coût : 88\$ par participant plus taxes (101,18\$)

Pièces à fournir au CQM au moment de votre inscription : Veuillez nous décrire en 150 mots vos attentes face à cette formation et ce qui motive votre inscription.

Avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'utilisation d'Internet et le réseautage ont atteint un tout autre niveau. Les gens communiquent maintenant autant de manière écrite que de façon orale. L'utilisation des réseaux sociaux connus est devenu un incontournable pour le travail de l'artiste. Cette présence web permet de générer de nouvelles opportunités d'emploi et lui accorde une visibilité accrue. Mais encore faut-il savoir comment bien utiliser chacun des réseaux de manière efficace.

Objectif général

Utiliser les techniques afférentes aux réseaux sociaux pour s'en servir comme un outil de création et de communication.

Objectifs spécifiques

À la fin de la formation, le participant sera en mesure de :

- Maîtriser l'utilisation des différents réseaux sociaux en lien avec son travail (Google + / Youtube / Vine / Instagram / Flickr / Tumblr / Pinterest / SnapChat, YouTube, Instagram, Vine, Viber et autres);
- Mesurer son influence sur le Web (Klout, Kred, Twitter Analytic, statistiques de Facebook et autres);
- Maximiser sa présence web en améliorant son référencement sur Internet (Google, Yahoo, Bing);
- Créer ses propres topos web. (Meme, Youtube et autres);
- Décoder le langage approprié de chaque réseau;
- Maîtriser les questions légales de base, la gestion des fans et des « trolls ».

Les participants auront l'occasion de prendre conscience de l'importance de la plateforme Twitter dans le milieu télévisuel et de développer leurs connaissances en « twivage ». Ils apprendront également l'importance de ce qu'est la veille stratégique et la recherche sur le Web.

Approche pédagogique

- Exposés magistraux
- Exercices et discussions structurées
- Démonstrations concrètes sur chacune des plateformes
- Coaching individualisé

Description

Cette activité de formation a été créée en réaction aux nouvelles opportunités d'emploi offertes aux artistes dans l'univers des plateformes numériques. Elle vise à outiller le participant quant à l'utilisation des médias sociaux. Il sera en mesure d'exploiter les médias sociaux pour la diffusion de matériel artistique, la recherche préliminaire au plan de marketing, en passant par la production et le financement. Grâce à cette formation, les participants pourront intégrer l'utilisation d'Internet dans leur carrière artistique pour développer leur réseau professionnel. Chacune des plateformes et des réseaux sociaux seront abordés et tous sauront trouver quel outil leur sied le mieux.

Formateur : MC Gilles alias MC Gilles

Titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques, Dave Ouellet est mieux connu sous le pseudonyme de MC Gilles. Depuis 2005, en tant que chroniqueur à l'émission Infoman, il présente de multiples phénomènes sociaux souvent méconnus dans le cadre des désormais célèbres Productions pas une cenne. Il collabore actuellement à l'émission Puisqu'il faut se lever de Paul Arcand au 98,5 FM et diffuse une émission de 2 heures sur la musique du terroir dans 7 villes, dont en France et aux Territoires du Nord-Ouest. Très présent sur les réseaux sociaux, il enseigne leurs rouages à L'École nationale de l'humour. Depuis quelques années, il discute télévision à C'est juste de la Tv et arpente les tapis rouge avec Paparagilles. Dans son ancienne vie, Dave Ouellet a également été gestionnaire d'entreprise culturelle durant 12 ans et consultant en radiodiffusion au CRTC et à Industrie Canada.