collective les canutes

emil EUROPEAN MUSIC INDUSTRY LECTURES

Des formations qualifiantes pour les artistes et professionnel.les des musiques actuelles, axées sur l'inclusivité, l'équité et la déconstruction des biais systémiques.

Affirmer son projet musical

5 jours immersifs pour avancer avec plus de confiance et de clarté.

Une formation pensée pour aider les musicien·ne·s à structurer leur projet musical et renforcer leur pouvoir d'agir.

Qu'iel souhaite collaborer avec des professionnel·le·s ou mener son projet de manière indépendante, l'artiste se confronte à un même constat : pour exister dans la musique, il ne suffit pas de créer. Il faut aussi savoir structurer son activité, prendre en charge la communication, comprendre les aspects juridiques et administratifs, et se positionner dans un environnement professionnel complexe.

Cette formation soutient les participant·e·s dans l'acquisition des compétences essentielles pour gérer tous les aspects de leur activité artistique, à travers des modules interconnectés qui abordent chaque étape clé du développement de projet, que l'on choisisse de travailler seul·e ou de s'entourer de collaborateur·ic·e·s.

Au-delà des savoir-faire techniques, cette formation invite à interroger les mécanismes de domination qui traversent la filière musicale. Elle s'adresse à toute personne désireuse de développer un projet artistique dans une logique plus juste, solidaire et émancipatrice.

On y déconstruit les modèles dominants, on y réfléchit à des pratiques alternatives et, surtout, on y conçoit des outils concrets pour bâtir un projet cohérent, viable et aligné avec ses valeurs.

Un accent particulier est mis sur les espaces d'échange et d'intelligence collective. Ces moments permettent de partager les défis artistiques, d'échanger des idées et de recevoir des retours bienveillants. C'est un cadre idéal pour nourrir vos projets grâce aux expériences et perspectives des autres, tout en trouvant des solutions concrètes aux problématiques rencontrées.

Assurée par les formatrices du collectif Les Canut·e·s, cette formation se déroule dans des espaces bienveillants, inclusifs et non normatifs, où chaque voix est entendue.

35 heures

4 jours

6 stagiaires

1400 €TTC

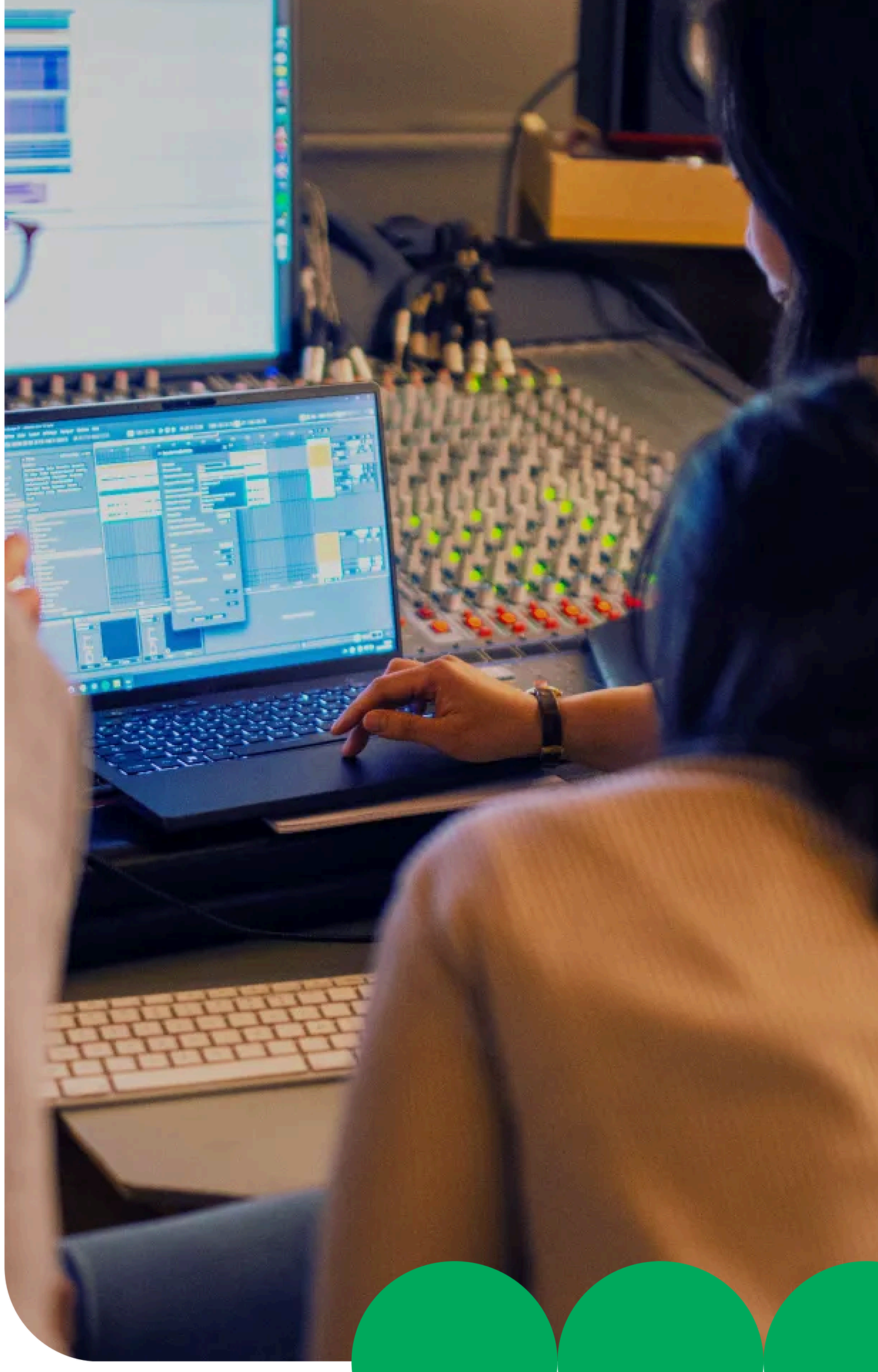
Finançable Afdas et France Travail

Contact

melina@lescanutes.fr
07 86 13 80 59
lescanutes.fr

Objectifs Pédagogiques

- **Identifier** les différents acteurs de l'écosystème musical (production, édition, spectacle, management) et analyser leurs rôles, fonctions et interactions.
- **Repérer** les ressources, cadres juridiques et outils nécessaires à la structuration d'un projet musical professionnel.
- **Construire** une base solide pour son projet musical, en intégrant les dimensions administratives, budgétaires, juridiques et organisationnelles.
- **Élaborer** une stratégie de développement adaptée à son projet (communication, diffusion, financement, partenariats), et planifier sa mise en œuvre.
- **Développer** sa posture professionnelle et son autonomie dans la gestion de projet, en s'appuyant sur des outils de leadership inclusif et une analyse des freins systémiques liés au genre.
- **Renforcer** sa capacité à formuler, défendre et adapter son projet face aux interlocuteur·rices professionnel·les.



Public visé

Artistes-interprètes, musicien·ne·s, auteur·rices compositeur·rices.

Professionnel·le·s de la musique ou en reconversion (manager·euse·s; porteureuses de projets)

Prérequis

Être porteur·euse d'un projet musical en développement (scène, enregistrement).

Maîtrise de l'outil informatique et numérique indispensable.

Compétences développées

Compétences analytiques et stratégiques :

- **Identifier** les enjeux et mécanismes de la filière musicale.
- **Structurer** et planifier le développement de son projet.
- **Définir** une stratégie de communication et de diffusion.
- **Gérer** les aspects juridiques, administratifs et financiers de son activité.

Compétences en posture professionnelle et leadership :

- **Prendre** des décisions de manière autonome.
- **Développer** un leadership inclusif et collaboratif.
- **Affirmer** sa légitimité et sa vision artistique.

Modalités de formation

Supports pédagogiques fournis :
Modèles de grille d'auto-évaluation, modèles de de plan d'actions, Ressources vidéo et audio.

Moyens techniques mis à disposition : Salle de formation équipée, vidéoprojecteur et écran, paperboard, connexion internet et petites fournitures.

Matériel requis : Chaque stagiaire doit venir avec son propre ordinateur portable équipé de la suite Microsoft Office ou équivalent (LibreOffice, Google Docs...).

Certification :
Formation conforme aux critères Qualiopi

Modalités d'évaluation :
L'évaluation se fait tout au long de la formation à travers des exercices pratiques. En fin de formation, la présentation de la feuille de route permet de vérifier l'atteinte des objectifs. Un bilan personnalisé est remis à chaque participant^{e}.

À la clé ?

- ✓ Un état des lieux de là où vous en êtes dans votre projet musical
- ✓ Des pistes pour faire évoluer vos projets ou en imaginer de nouveaux
- ✓ Une feuille de route concrète pour passer à l'action
- ✓ Des indicateurs pour suivre et ajuster vos actions

Programme détaillé

Jour 1

Environnement professionnel

- Cartographier les acteur·ᶜᵉs, réseaux et partenariats clés de la filière musicale.
- Analyser les relations contractuelles et financières entre les différent·ᵉs professionnel·ᵉs.
- Affiner son positionnement artistique et professionnel pour mieux orienter son projet.

Jour 2

Structuration et financement

- Mettre en place une organisation administrative et juridique adaptée à son projet.
- Repérer et mobiliser les dispositifs de financement et d'accompagnement existants.
- Définir des outils de pilotage de projet (budget, rétroplanning, documents de suivi).
- Identifier les obstacles administratifs et financiers et proposer des leviers d'action pour les dépasser.

Jour 3

Direction artistique et communication

- Clarifier et formuler sa vision artistique (valeurs, message, singularité).
- Concevoir une stratégie de communication cohérente avec son projet artistique.
- Élaborer un pitch clair et impactant pour valoriser son projet.
- Analyser les enjeux de visibilité et renforcer la cohérence entre identité artistique et image publique.

Programme détaillé

Jour 4

Diffusion et réseau professionnel

- Élaborer une stratégie de diffusion pertinente (salles, festivals, médias).
- Comprendre les attentes des programmateur·ᶜᵉs et des professionnel·ᵉs de la filière.
- Développer et entretenir un réseau professionnel actif.
- Identifier les freins liés à la diffusion et au réseautage et développer des stratégies pour les dépasser.

Jour 5

Stratégie de développement et prise de pouvoir

- Consolider sa posture professionnelle et renforcer son pouvoir d'agir en tant qu'artiste.
- Formuler ses limites et adopter des stratégies face aux situations discriminantes.
- Utiliser des outils d'auto-diagnostic et d'auto-management pour ajuster son fonctionnement professionnel.
- Formaliser un plan d'action stratégique aligné avec ses objectifs artistiques et professionnels.

Les Canut^e^s
et ses formatrices

Collectif Les Canut^e^s

Depuis 2022, Les Canut^e^s accompagnent les musicien^ne^s femmes cis, trans et non-binaires de la région lyonnaise dans le développement de leur projet artistique.

Et parce qu'accompagner des artistes, c'est aussi agir sur l'environnement dans lequel iels évoluent, Les Canut^e^s interviennent aujourd'hui auprès des professionnel·s du secteur culturel pour faire évoluer leurs postures et leurs pratiques. À travers des formations et des temps de sensibilisation, le collectif contribue aujourd'hui à faire émerger et soutenir des initiatives en faveur de l'égalité partout en France.

Issues du secteur des musiques actuelles, les formatrices s'engagent à créer des espaces d'apprentissage, d'écoute et de transmission bienveillants et égalitaires. Elles veillent à ce que chaque participant^e^ évolue dans un cadre respectueux et sécurisé, notamment pour aborder des récits sensibles.

Marie Robert

Artiste musicienne, autrice, compositrice et interprète sous le pseudonyme Rosemarie, Marie est également administratrice spécialisée dans le spectacle vivant pour plusieurs producteurs, dont Last Train Productions, Evasion festival et Sanguine.

Depuis 3 ans, elle développe une activité de management avec l'artiste lyonnaise Claire days.

Viviane Fargier

Après avoir été chargée de production et diffusion chez Yuma Prod, Viviane fonde Many Ways Production, une structure spécialisée dans l'accompagnement de projets musicaux. Engagée et inclusive, elle crée des espaces de travail collaboratifs et bienveillants, tout en partageant régulièrement son expertise comme formatrice et membre de jury.

Claudia Courtial

Forte de 10 années d'expérience dans les musiques actuelles (Oh Plateau!, Bi-Pole, Grand Bureau…), Claudia se lance dans l'indépendance en 2022, en mêlant programmation, accompagnement et formation.

Elle coordonne notamment le festival de chanson francophone Les Chants de Mars, transmet son expérience au sein du Master 2 Management Carrières d'Artistes et intervient comme conseillère artistique pour Les Nuits de Fourvière.

Marlène Vincent

Autrice, compositrice et interprète lyonnaise, Marlène est également spécialisée dans le songwriting et l'accompagnement d'artistes. Diplômée en communication en 2015, elle s'investit dans deux projets musicaux : Marlene Larsen (soft rock) en solo et Mary Killjoy (grunge féministe) en groupe, affirmant une identité artistique forte et engagée.

Informations pratiques

Accessibilité

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Un référent handicap est disponible pour étudier les possibilités d'adaptation des modalités pédagogiques, techniques ou organisationnelles afin de permettre la participation de tous et toutes dans les meilleures conditions.

Adaptation aux besoins spécifiques

Une évaluation diagnostique permet d'adapter le parcours aux besoins spécifiques de chaque participant·e. L'équipe pédagogique s'engage à ajuster les contenus, la pédagogie et le rythme si nécessaire.

Suivi administratif

Chaque stagiaire reçoit une convocation avant la formation. Une feuille de présence est signée chaque jour. À l'issue de la formation, une attestation de fin de formation ainsi qu'une attestation des acquis sont délivrées.

Amélioration continue

Les questionnaires de satisfaction et d'autoévaluation sont analysés par l'équipe pédagogique. Les retours servent à améliorer en continu le contenu, les méthodes et l'organisation des futures sessions.

Méthodes pédagogiques mobilisées

- Apports théoriques : exposés clairs pour ancrer les connaissances de base
- Mises en pratique : études de cas, simulations, diagnostics de projet
- Échanges collectifs : co-développement, cercles de discussion, entraide entre pair·e·s.
- Accompagnement individualisé : bilans personnalisés, outils de suivi, plan d'action

Modalités d'inscription

Les inscriptions se font via contact direct par email ou téléphone. Une réponse est donnée sous 5 jours ouvrés. La formation est accessible dans un délai moyen de 2 à 4 semaines après validation de l'inscription, dans la limite des places disponibles.

Conditions matérielles et logistiques

La formation se déroule à Lyon dans une salle équipée. Les locaux sont accessibles en transports en commun. Une liste du matériel fourni et du matériel éventuellement à apporter par les stagiaires est communiquée en amont. Des solutions de restauration sont disponibles à proximité.

Contact

melina@lescanutes.fr
07 86 13 80 59
lescanutes.fr

collective les canutes

emil EUROPEAN MUSIC INDUSTRY LECTURES