

Développer et manager son projet musical - 5 jours pour structurer son projet et renforcer son pouvoir d'agir

6

stagiaires

5

jours
en centre

35

heures

1950

€ TTC

Qu'il souhaite collaborer avec des professionnelles 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 participantes 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 seule ou de s'entourer de collaboratrices.

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 Canutes, cette formation se déroule dans des espaces bienveillants, inclusifs et non normatifs, où chaque voix est entendue.

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 interlocutrices professionnelles.

Public visé

Artistes-interprètes, musiciennes, auteures-compositeuses.

Professionnelles de la musique ou en reconversion (managères; porteuses de projets)

Prérequis

Être porteuse 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 la formation

Certification : Formation conforme aux critères Qualiopi

Supports pédagogiques fournis : Modèles de contrats, grilles budgétaires, documents professionnels Ressources vidéo et audio.

Moyens techniques mis à disposition : Grande salle équipée d'un accès internet. Vidéoprojecteur avec écran, système de diffusion audio.

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

Modalités d'évaluation : L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment via des exercices pratiques. En fin de formation, lors de l'exercice de synthèse du dernier jour, chaque participante présente une stratégie de développement de projet. La formatrice évalue alors l'acquisition des objectifs pédagogiques. Un bilan personnalisé est remis à chaque participante à l'issue de la formation.

Méthodes techniques & pédagogiques

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 paires.
- Accompagnement individualisé : bilans personnalisés, outils de suivi, plan d'action

L'esprit des Canutes : écoute bienveillante et cadre sécurisé

Aborder les discriminations et les violences peut susciter de vives émotions et amener le partage d'expériences difficiles. Nos formatrices sont formées pour créer des cercles de parole sécurisés, tout en maintenant le cadre et le fil conducteur de la formation.

Inscription

Sur notre site internet : emil-training.eu

Le collectif Les Canutes et ses formatrices

Depuis 2022, Les Canutes accompagnent les musicien·nes femmes cis, trans et non-binaires de Rhône-Alpes pour qu'iels développent leur projet artistique avec confiance et autonomie. Soutenu par le CNM, le collectif propose un accompagnement sur-mesure, adapté aux artistes en début de parcours comme à celles plus expérimentées. Trois temps forts rythment cette démarche : des ateliers collectifs pour monter en compétence, des résidences immersives pour créer en collectif, des rencontres professionnelles pour explorer les réalités du secteur musical.

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

Claudia Courtial

Directrice artistique et accompagnatrice de projet

Après trois ans passés à Grand Bureau, le réseau Auvergne-Rhône-Alpes des musiques actuelles, Claudia se lance en indépendante en 2022, soutenant l'émergence artistique sous diverses casquettes, dont la codirection artistique du festival Vogue la nuit. Aujourd'hui, elle coordonne le festival Les Chants de Mars et poursuit en parallèle ses activités d'accompagnement et de formation.

Marie Robert

Administratrice / autrice, compositrice, interprète

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.

Marlène Vincent

Communicante / Autrice, compositrice, interprète

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.

Viviane Fargier

Manageuse et diffuseuse

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.

Le programme (en résumé)

jour
1

Environnement professionnel

- Cartographier les acteurices, réseaux et partenariats clés de la filière musicale.
- Analyser les relations contractuelles et financières entre les différentes professionnelles.
- 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.

jour
4

Diffusion et réseau professionnel

- Élaborer une stratégie de diffusion pertinente (salles, festivals, médias).
- Comprendre les attentes des programmateurices et des professionnelles 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.