

cieflies.paris@gmail.com

FORMATION MONTER SON PROJET CULTUREL

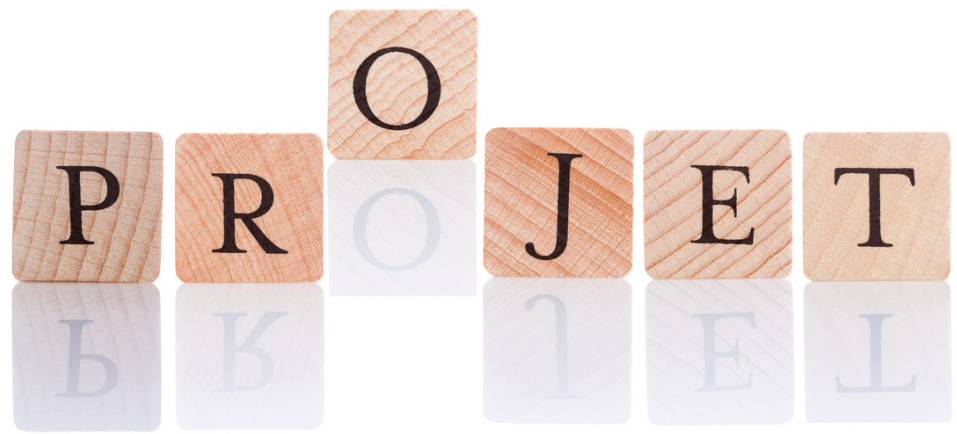
Découvrir

Modulable
Finançable
Professionalisante

PAR
CIE
FLIES

OBJECTIFS

À la fin de la formation en arts du spectacle vivant, les participants auront acquis les compétences suivantes :

- **Construire un projet** dans le spectacle vivant.
- **Évaluer les missions et les responsabilités** liées à la production d'un projet artistique.
- **Maîtriser les enjeux et contraintes** artistiques, financiers, juridiques et réglementaires associés à la production, la diffusion et l'organisation de spectacles.
- **Comprendre** les responsabilités d'un employeur, notamment en matière sociale et de prévention des risques.
- **Rédiger les documents et dossiers** nécessaires pour le financement, la production, la communication et la diffusion d'un spectacle.
- **Rédiger et négocier les principaux contrats**, tels que les contrats de coproduction, de coréalisation et de cession
- **Élaborer et suivre** les budgets prévisionnels, gérer la trésorerie et avoir une compréhension approfondie de l'environnement comptable.
- **Maîtriser la communication** d'un projet auprès des médias et des différents publics.
- **Développer une réflexion stratégique** sur la diffusion d'un projet dans le cadre du spectacle vivant.
- **Appréhender** les enjeux liés aux différents statuts juridiques applicables dans le domaine.
- **Coordonner les différents acteurs impliqués** et planifier les actions liées à un projet.
- **Connaître le fonctionnement d'une billetterie** et comprendre la gestion de la relation avec le public

FLIES FORMATION

Flies propose un **programme de formation** qui se distingue par la **qualité de sa formation** et l'opportunité qu'il offre de se **professionnaliser** dans le **secteur culturel de la danse** et, plus généralement, du spectacle vivant.

Ce programme **accompagne** les artistes qui souhaitent développer et financer leurs propres projets. Il les **forme à être autonome** dans leur pratique. Cette formation vise ainsi à fournir aux participants une compréhension approfondie de la gestion, du pilotage et de la coordination de projets dans le domaine de l'art du spectacle.

Pour cela, nous proposons une pédagogie complète et malléable permettant de maîtriser les fondamentaux de l'art du spectacle vivant, offrant la possibilité d'une **professionnalisation rapide et adéquate** aux besoins de chaque artiste. L'ensemble de nos formations sont dispensées par des **intervenants professionnels** qui excellent dans leur art (danse, beatmaking, production, pédagogie, etc.) partageant ainsi leur nombreuses années d'expérience et de formation.

Nous sommes convaincus que l'expertise d'une branche artistique ne se limite pas à la pratique de l'art en lui-même, mais englobe plus généralement la **capacité à créer et gérer les différents projets culturels, du début à la fin et de manière autonome**. À travers nos **formations dédiées à la production artistique**, les participants auront l'opportunité de développer de telles compétences ouvrant ainsi la voie à leur **indépendance artistique**.

Notre approche vise à transformer les danseurs en **artistes entrepreneurs complets**, capables de concevoir, présenter, diffuser leurs propres créations, et de vivre ainsi de leur parcours artistique.

LES FORMATIONS FLIES MASTERCLASS CE SONT DES FORMATIONS :

➤ **PRÉSENTES SUR
L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE**

➤ **MODULABLES** dans
leur durée et leur
organisation

➤ **QUALIFIANTES OU
"CERTIFIANTES"**

➤ **FINANÇABLES
FAF - OPCO - CPF -
PÔLE EMPLOI**

➤ **AVEC UN
PROGRAMME
"SUR MESURE"**

MODALITÉS

DUREE*	De 15H à 140H
LIEU	Présentiel / En ligne
PUBLIC	Tous niveaux
PREREQUIS	Niveau BAC minimum
FINANCEMENT	Éligible CPF / Financement OPCO (Qualiopi)
CERTIFICATION	Attestation de compétences délivrée par notre organisme certifié Qualiopi
INSCRIPTION VIA	cieflies.formation@gmail.com

*Des entretiens sont réalisés en amont de la formation avec les personnes intéressées pour moduler le nombre d'heures selon les besoins

CONTENU

- **Module 1 : Fondamentaux du spectacle vivant**

Le module introduit l'organisation du secteur du spectacle vivant, les rôles et responsabilités des différents acteurs, ainsi que les types de production possibles. Les participants apprennent à analyser les besoins et les contraintes d'un projet scénique.

- **Module 2 : Administration, budget et juridique**

Ce module forme à la construction d'un budget prévisionnel, à la gestion des contrats et au respect du cadre légal. L'objectif est d'acquérir une maîtrise concrète des aspects administratifs et réglementaires du métier de producteur.

- **Module 3 : Communication et diffusion d'un spectacle**

Les stagiaires apprennent à concevoir un plan de communication, à identifier les réseaux de diffusion et à mettre en place des stratégies de promotion adaptées. Le module se conclut par la présentation d'un projet complet prêt à être produit

FORMATION INITIALE

Monter et financer une production de spectacle subventionné

- ⌚ Déterminer les grandes étapes de construction du projet
- ⌚ Définir et positionner le projet dans son environnement
- ⌚ Identifier et solliciter des subventions
- ⌚ Recherche de coproducteurs et de pré-acheteurs
- ⌚ Travaux pratiques

Gestion budgétaire et comptabilité

- ⌚ Etude des différents éléments de gestion : comptabilité, gestion et trésorerie
- ⌚ Bilan et compte de résultat
- ⌚ Construction budgétaire : Charges, produits, budget prévisionnel et réalisé.
- ⌚ Travaux pratiques

Stratégie de diffusion et de développement

- ⌚ Stratégie de développement et outils de diffusion
- ⌚ Réseaux et prospection
- ⌚ Vente de spectacle
- ⌚ Stratégie de développement et argumentaire de vente
- ⌚ Travaux pratiques

FORMATION INITIALE

Statuts Juridiques

- ⌚ Panorama des statuts juridiques dans le secteur du spectacle vivant
- ⌚ L'association loi 1901 : avantages et inconvénients
- ⌚ Statut d'auto-entrepreneur : avantages et inconvénients
- ⌚ Travaux pratiques

Principaux contrats du spectacle vivant

- ⌚ Contrat de vente
- ⌚ Contrat de cession
- ⌚ Contrat de co-production
- ⌚ Contrat de coréalisation
- ⌚ Travaux pratiques

Billetterie & Publics

- ⌚ Règlementation et législation
- ⌚ Taxes sur la billetterie (TVA, SACEM, SACD, CNV)
- ⌚ Logiciels de Billetterie
- ⌚ Gestion de salle
- ⌚ Comptabilité de la billetterie
- ⌚ Billetterie et coréalisation
- ⌚ Travaux pratiques

Communication

- ⌚ Stratégies et plan de communication
- ⌚ Relations médias
- ⌚ Réseaux sociaux, newsletter et publicité
- ⌚ Charte graphique, logos et banques d'images
- ⌚ Travaux pratiques

SPECIALISATION DANSE

En plus de la formation initiale, les participants ont la possibilité de choisir une spécialisation **danses académiques** ou **danses urbaines**.

Le contenu des cours de spécialisation reste le même mais sont adaptés en fonction de la spécialité choisie. Des exercices pratiques directement sur le terrain sont prévus dans la formation.

- **Contrats et droits d'auteur dans la danse** : Comprendre les contrats spécifiques à la danse, notamment ceux liés aux droits d'auteur des chorégraphes et des interprètes.
- **Diffusion et tournée dans le monde de la danse** : Explorer les stratégies de diffusion spécifiques à la danse, la planification de tournées, la coordination logistique et la promotion des spectacles de danse.
- **Politiques culturelles** : Examiner les politiques culturelles qui influent sur le monde de la danse, y compris les soutiens gouvernementaux, les subventions et la participation dans les initiatives culturelles.
- **Gestion artistique** : Appréhender les défis spécifiques liés à la création chorégraphique, la collaboration avec les chorégraphes, danseurs et autres artistes de la danse.
- **Relations avec le public** : Comprendre comment créer et fidéliser un public engagé, en utilisant les médias, la communication efficace et d'autres stratégies.
- **Relations interdisciplinaires** : Explorer les liens entre la danse et d'autres formes d'art, la musique, le théâtre, les arts visuels, etc. Encourager la collaboration interdisciplinaire pour enrichir les expériences artistiques.
- **Évolution des tendances et innovation dans la danse** : Suivi des tendances émergentes et des innovations dans le domaine de la danse, et comment celles-ci peuvent influencer la production. Comment intégrer les nouvelles technologies dans la danse telles que la chorégraphie numérique, la réalité virtuelle, la captation vidéo, ou d'autres moyens technologiques permettant d'explorer de nouvelles possibilités artistiques.

Les participants peuvent également choisir une à quatre des options suivantes :

- **Production logistique** : Maîtriser les aspects logistiques propres à la production de spectacles de danse, tels que la scénographie, l'éclairage, le son et d'autres éléments techniques spécifiques à la danse.
- **Histoire de la danse** : Comprendre l'évolution historique de la danse, ses différents styles et mouvements afin de situer la discipline dans un contexte culturel et sociétal.
- **Gestion de carrière et bien-être** : Fournir des conseils sur la gestion de carrière dans le monde de la danse, en mettant l'accent sur la promotion de la santé mentale et physique des artistes.
- **Diversité et inclusion** : Aborder la question de la diversité culturelle, ethnique, sociale et corporelle dans la danse. Encourager l'inclusion de perspectives variées et la représentation de différentes identités sur scène.

SPECIALISATION MUSIQUE

En plus de la formation initiale, les participants ont la possibilité de choisir une spécialisation **musiques actuelles**. Des exercices pratiques sont prévus dans la formation.

- **Édition musicale et droits d'auteur** : Comprendre les aspects légaux tels que les droits d'auteur liés à l'édition et à la diffusion des partitions musicales classiques et les droits des interprètes et des compositeurs.
- **Diffusion et tournée dans le secteur musical** : Explorer les stratégies de diffusion spécifiques aux musiques actuelles, la planification de tournées, la coordination logistique, la promotion de spectacles et de phonogramme.
- **Production phonographique** : Examiner le processus global de la production phonographique et les différents aspects juridiques qui y sont liés.
- **Politiques culturelles** : Examiner les politiques culturelles qui influent sur l'industrie musicale, y compris les lois sur le copyright, les subventions gouvernementales et les initiatives culturelles.
- **Relations avec le public** : Comprendre comment construire et maintenir un public engagé, en utilisant les médias sociaux, le marketing créatif, et d'autres stratégies pour établir des relations durables avec la communauté.
- **Économie de l'industrie musicale** : Explorer les aspects économiques de l'industrie, y compris les modèles commerciaux, les sources de revenus pour les artistes (streaming, concerts, ventes physiques, etc.) et les défis économiques auxquels l'industrie est confrontée.
- **Relations interdisciplinaires** : Explorer les liens entre la musique et d'autres formes d'art, tels que le cinéma, la danse, les arts visuels, etc. Encourager la collaboration interdisciplinaire pour enrichir les expériences artistiques.

Les participants peuvent choisir une, plusieurs ou la totalité de ces options de façon cumulative.

- **Histoire de la musique** : Comprendre l'évolution de la musique à travers les époques, les genres musicaux et les mouvements culturels, afin de situer la discipline dans un contexte plus large.
- **Innovation technologique** : Intégrer les nouvelles technologies dans la musique, que ce soit à travers la production musicale numérique, les plateformes de streaming, la réalité virtuelle, ou d'autres moyens technologiques permettant d'explorer de nouvelles possibilités artistiques et de diffusion.
- **Gestion de carrière et bien-être** : Fournir des conseils sur la gestion de carrière dans l'industrie musicale, en mettant l'accent sur la promotion de la santé mentale et physique des artistes.
- **Diversité et inclusion** : Aborder la question de la diversité dans l'industrie musicale, en mettant l'accent sur la représentation équitable des différents genres, cultures, et identités.
- **MAO** : Acquérir les bases de la MAO (musique assistée par ordinateur, via le logiciel ...

SPECIALISATION ARTS VISUELS URBAINS

En plus d'une formation initiale les participants ont la possibilité de choisir une spécialisation **arts visuels urbains**.

Des exercices pratiques sont prévus dans la formation.

- **Diversité des formes artistiques** : Examiner la diversité des arts visuels urbains, incluant le graffiti, le street art, les installations, les fresques murales et d'autres formes artistiques émergentes dans l'environnement urbain.
- **Techniques artistiques et matériaux** : Explorer les différentes techniques utilisées dans les arts visuels urbains, des bombes de peinture aux pochoirs, en mettant l'accent sur la maîtrise des matériaux et des outils spécifiques.
- **Préservation et conservation** : Aborder les défis liés à la préservation des œuvres éphémères dans l'espace urbain, ainsi que les initiatives visant à conserver et protéger le patrimoine des arts visuels urbains.
- **Relation avec le marché de l'art** : Comprendre la dynamique entre les arts visuels urbains et le marché de l'art, en abordant des sujets tels que la commercialisation des œuvres, les galeries spécialisées, et la reconnaissance institutionnelle.
- **Législation et régulation** : Aborder les aspects juridiques liés aux arts visuels urbains, tels que les lois sur le graffiti, les autorisations pour les interventions artistiques dans l'espace public, et les débats sur la propriété artistique dans l'environnement urbain.
- **Activisme et engagement communautaire** : Examiner le rôle des arts visuels urbains en tant qu'outil d'expression sociale et politique, mettant en avant des projets artistiques engagés, qui favorisent la participation locale, le dialogue interculturel, et le renforcement des liens communautaires.

Les participants peuvent choisir une, plusieurs ou la totalité de ces options de façon cumulative.

- **Histoire et évolutions des arts visuels urbains** : Explorer l'évolution des arts urbains depuis leurs débuts, en mettant l'accent sur les mouvements artistiques, les artistes pionniers, et les influences culturelles.
- **Digitalisation et nouveaux médias** : Explorer l'impact des nouvelles technologies sur les arts visuels urbains, en mettant en avant les projets utilisant la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et d'autres formes d'expression numérique.
- **Diversité et inclusion** : Favoriser une représentation équitable des styles, cultures et identités au sein des arts visuels urbains, en encourageant la participation de créateurs issus de diverses communautés pour enrichir la palette artistique urbaine.

IDENTITE & VALEURS

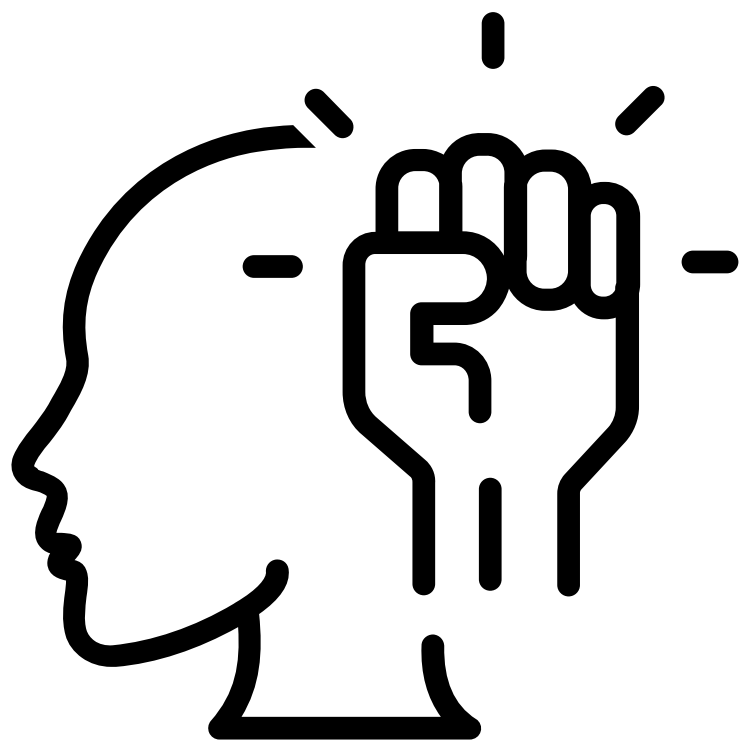
Accompagnement professionnel

Avec Flies Masterclass, nous formons avec bienveillance des professionnels autonomes du spectacle vivant. Adaptée aux plannings, notre formation propose un suivi personnalisé, des conseils pratiques, du réseautage et un soutien continu pour exceller dans la production artistique.

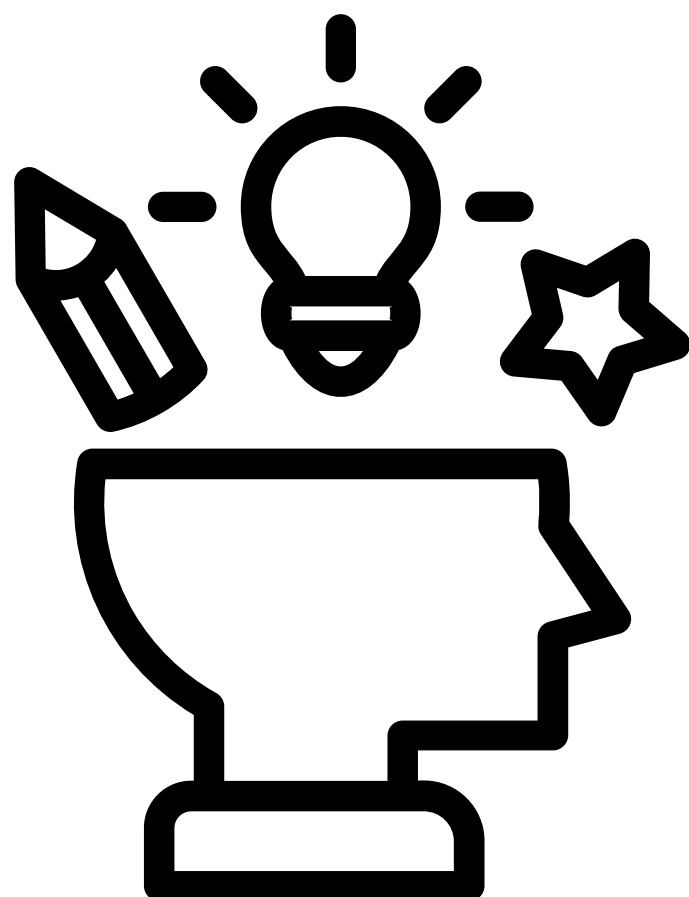
Indépendance artistique

La formation vise à rendre les artistes rapidement autonomes pour gérer leurs projets de manière indépendante. Les alternants acquièrent les compétences nécessaires pour concilier création artistique, production et administration. Ils sont encouragés à affiner leur vision artistique tout en maîtrisant les pratiques pour concrétiser leurs idées.

Innovation Créative

Flies Masterclass mise sur l'innovation créative, invitant ses participants à repousser les limites artistiques et à expérimenter librement. Nous formons des professionnels capables de réinventer les normes du spectacle vivant avec audace et originalité

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES

GUY ASSO

Formation initiale

Spécialisation danse et musique

Organisateur, formateur, danseur interprète, instrumentiste et créateur artistique, Guy Assou est un artiste aux multiples talents. Son passage à l'AID (Académie Internationale de la Danse) lui a donné un élan de professionnalisation, renforcé par l'obtention d'un bachelor en direction artistique, qui enrichit encore sa vision créative. Diplômé en biotechnologie, il allie rigueur scientifique et sens artistique, apportant une perspective unique à ses projets. Fort de son expérience et de sa polyvalence, il s'engage avec passion à transmettre son savoir, à inspirer les nouvelles générations et à promouvoir un art inclusif et accessible. Que ce soit sur scène, en studio ou en coulisses pour organiser des événements, Guy Assou apporte une vision unique et une créativité sans limite, ce qui transparaît également dans ses créations telles que "Mon reflet dans le regard de l'autre". Son parcours, marqué par la diversité et l'innovation, en fait un acteur essentiel de la scène artistique urbaine.

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES

DOMIZIANA CASTELLINI

Formation initiale

Spécialisation danse

Danseuse italienne formée dès son plus jeune âge en Italie à la Maison de la danse, Domi a quitté son pays pour se professionnaliser en danse. En France, elle travaille pour des chorégraphes tels que Mvula Sungani et Fabrizio Mainini. En 2013, elle obtient son diplôme d'artiste danseur et d'aptitude technique en danse contemporaine à l'Académie Internationale de la Danse à Paris. Elle intègre ensuite le Jeune Ballet Européen et la compagnie "N'zup" en 2015 sous la direction de Jimmy Yudat. Par la suite elle a travaillé sur les créations de Philippe Almeida et Olivier Du bois en 2017, avant de rejoindre la Compagnie Flies en 2018 et la compagnie ENDLESS de Malkom Fazeuilh en 2020. Sa danse transcende les styles, son approche se basant sur l'amour, la passion et la dévotion.

En 2022, elle obtient un Master en production et financement en spectacle vivant, tout en aidant Guy Assou à organiser ses événements culturels.

ILS NOUS ONT DÉJÀ SOUTENUS...

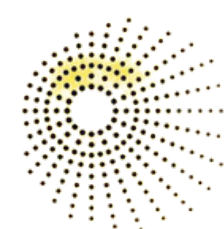
FOLIES BERGERE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

MISTER
INK

Été
culturel
2022

IESA
arts&culture

OFAJ
DFJW