

Avec The Artist Academy, l'univers des artistes à votre portée !

Posted By: Morgane Palomo on: juin 12, 2018 In: Business | News No Comments

 Imprimer Email

Dans l'intimité créatrice d'artistes d'exception

Apprendre à raconter et construire un écrit avec l'écrivain de renom Éric-Emmanuel Schmitt, saisir les subtilités d'une interprétation avec Gauthier Capuçon, trouver et peaufiner un style avec Chantal Thomas... C'est désormais possible grâce à The ArtistAcademy. Une première en France ! « Les gens ont besoin aujourd'hui de sortir de leur quotidien, d'oublier le stress de leur travail. Ils sont en quête d'inspiration, explique Evelyne Platnic Cohen, l'une des cofondatrices de The Artist Academy. Nous leur offrons la possibilité d'approfondir leur passion avec les meilleurs, des personnalités d'exception ». En pénétrant avec eux les secrets de fabrication de leur art, pour mieux décrypter leur génie.

Le concept : des master classes accessibles aux fans

Emprunté du modèle américain qui fait un carton outre-Atlantique (masterclass.com), The Artist Academy propose une plateforme de masterclasses interactive, d'une durée minimum de 3 heures chacune et dirigées par des maîtres en leur discipline : écrivain, musicien, danseur, couturier, explorateur, sportif, œnologue etc. « Ceux qui se sont prêtés au jeu à ce jour sont d'une curiosité malade, prêts à transmettre leur savoir, alors même qu'ils créent aussi de façon intuitive » souligne Evelyne Platnic-Cohen. Il ne s'agit donc pas d'un reportage documentaire, mais bien de leçons.

Ces classes virtuelles de prestige s'adressent aux fans, aux passionnés de tout âge, qu'ils soient amateurs, initiés ou déjà pratiquants, dans la mesure où ils ont soif d'apprendre. « On sait par exemple, qu'un tiers des Français rêvent d'écrire, il y en aurait 400 000 qui ont des manuscrits dans leurs tiroirs, relève Marjorie Leblanc Charpentier, cofondatrice et CMO de The Artist Academy. Nos masterclasses visent à leurs donner des clés pour créer une œuvre, et pas seulement sur la partie technique. Nous sommes dans l'inspiration. C'est-à-dire en approchant au plus près le ressenti des artistes, ce qui se passe dans leur tête, avant, et après leur production. Les élèves se retrouvent donc dans les coulisses de leur création. »

Trois formules , dont deux ponctuées de « lives » avec le maître de l'art

Chaque masterclass est bâtie sur les mêmes principes pédagogiques, mais elle est et reste unique. Une masterclass dure 3 heures en moyenne. Elle est composée de 8 chapitres, chacun d'eux comprenant 2 à 4 cours de 10 minutes. Sur cette base, The Artist Academy propose trois formules.

1/ La formule digitale. L'apprenant reçoit tous les chapitres en même temps, qu'il consulte à son rythme, sans bénéficier toute fois d'interaction avec l'artiste. Toutefois celui-ci peut proposer des bonus : offre spéciale sur un livre, un spectacle.

2/ La formule interactive. L'apprenant reçoit un chapitre tous les 15 jours durant 4 mois, et a des exercices donnés par l'artiste, à effectuer dans l'intermède. L'artiste intervient lors de deux live privés sur la plate-forme, d'environ une heure chacun, pour corriger, en direct, certains exercices. Là aussi, il peut proposer des bonus : offre spéciale sur un livre, un spectacle.

3/ L'ultime expérience. C'est la formule interactive, sur 4 mois, enrichie d'un exercice exclusif et d'une rencontre physique avec l'artiste, dans un lieu emblématique de leur univers, et dont le contenu est à déterminer avec lui. Le nombre de places est limité.

Par exemple, les élèves de la masterclasse de Chantal Thomass sur la création (décoration, accessoires, mode etc.) ne seront pas plus de 400. Ils auront droit à 2 lives avec elle via la plate-forme en ligne, au cours des 4 mois. A la fin de la classe, ils enverront un dossier présentant leur création. Chantal Thomass en sélectionnera 40. Un choix qu'elle expliquera en détail lors d'une soirée, devant les 400 apprenants. Et elle offrira aux 3 vainqueurs de passer une journée entière avec elle.

Éric-Emmanuel Schmitt proposera, pour sa part, de passer 4 heures avec l'ensemble de 400 apprenants dans son théâtre (le Théâtre Rive Gauche à Paris) avec un menu d'activités : chaque participant écrira une nouvelle, qui sera au préalable, lue et commentée par un professionnel de l'édition puis 40 nouvelles seront tirées au sort sur les 400, et pourront être lues par un comédien. L'écrivain fera ensuite une conférence sur l'écriture. Le lauréat gagne en plus d'être coaché en ce domaine 3 heures durant par les éditions Albin Michel.

Une pédagogie axée sur les secrets du métier

Les divers chapitres suivent un parcours très rythmé, qui se déroule sur trois volets. Tout au long de son enseignement, l'artiste livre tous ses ingrédients de la réussite et se raconte sur plusieurs points en s'adressant à l'apprenant face caméra, et en lui disant « vous ». Il doit donner des conseils concrets, des trucs et astuces, illustrés de son expérience, et expliquer pourquoi c'est important pour lui. Le point fort du format français étant l'expérience ultime : la rencontre physique entre l'artiste et ses disciples, un passage magique du virtuel au réel.

Voici les 3 volets

1/ Ce qu'il faut savoir avant de se lancer

“ Éric-Emmanuel Schmitt explique son rôle d'écrivain, son rapport aux lecteurs, ce que son art lui rapporte :
« Je ne pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie en étant écrivain... Je pensais être un écrivain du dimanche mais je suis devenu un écrivain de la semaine. »

- Les règles du jeu pour s'y épanouir, les sacrifices, les exigences, l'impact sur la famille, les fans, le réseau à développer.
- Son appréciation de la performance des autres : les auteurs qu'il aime, en quoi il reconnaît un écrivain en herbe, les aptitudes nécessaires pour percer.

2/ Ce qui permet de rester performant

- La préparation physique : connaître sa chronobiologie, entretenir son corps, manger sainement
- La préparation mentale : avoir gérer une page blanche, gérer l'effort, l'échec, la critique
- L'alimentation intellectuelle : s'inspirer sans plagier, multiplier les lectures, rencontres, recherches

3/ Comment réussir son propre chef d'œuvre.

- La validation du projet : nouvelle ou roman ? Trame ? Personnages principaux et secondaires ? Le style, le synopsis etc.
- Le cadrage du projet : les ressources nécessaires (financières et humaines), l'organisation, sur qui et quoi on peut compter.
- La réalisation de l'œuvre : le 1er jet ou l'esquisse, la transmission des émotions, les passages à retravailler, la prise en compte des critiques.
- La diffusion de l'œuvre : la rédaction d'un synopsis, le choix des meilleurs canaux, les relances.

Avant chaque classe de 10 minutes, l'apprenant doit effectuer le travail préparatoire, des missions confiées par l'artiste, afin de profiter pleinement du cours, et après appliquer les leçons par autant de missions, dans un cercle d'apprentissage vertueux. Exemples. Avant : réactiver ses connaissances sur le sujet, (re)découvrir des œuvres (livres, morceaux de musique...). Après : vivre des expériences sensorielles et émotionnelles, enquêter, produire (lire, écrire, filmer, construire, jouer...)

Des objectifs ambitieux

Les trois cofondatrices de cette formation atypique voient grand. « Nous avons effectué une levée de fond de 900 000 euros pour les 5 masterclasses disponibles en 2018, et nous en attendons 8 artistes de plus en 2019 » expose Sophie de Parseval, membre du trio, en charge du management des organisations, de la pédagogie et de la qualité. De fait, il a leur fallu investir sur un gros travail de production « On tourne dans les conditions de cinéma pour obtenir un visuel parfait, avec un lourd chantier de post-production » souligne Marjorie Leblanc Charpentier.

The Artist Academy a en outre une vision internationale : 50% de ses ventes sont réalisées dans les pays francophones. Un marché porteur de 274 millions d'individus, répartis sur cinq continents. Pour anticiper un tel développement et des retombées bien au-delà, les masterclasses sont sous-titrées en anglais.

De plus, se greffe au concept une notion-clé, innovante : la création de la bibliothèque des arts de demain. Grâce au digital, les masterclasses vont en effet laisser une trace vivante regroupant les plus grands virtuoses dans leur domaine. Imaginez si on avait pu enregistrer un cours de théâtre avec Shakespeare ou Molière ou un cours de musique avec Mozart ou Beethoven. Une transmission grandiose à travers les âges !