

Guide de la scène

Nous espérons que ce guide vous aidera à identifier les éléments à prendre en compte pour réussir au mieux l'aspect scénique de votre carrière.

Table des matières

Préparer son tout premier concert

- Répéter p. 3
- Promouvoir votre concert p. 4
- Préparer son matériel p. 5
- S'échauffer la voix, et autres rituels avant la scène p. 6

Comment faire plus de concerts

- Gagner en confiance up p. 7
- Développer une relation avec les programmeurs et les bookers p. 8
- Jouer gratuitement : oui ou non ? p. 8
- Organiser un concert par vous-même p. 8
- Décrocher une première partie p.9

Partir en tournée

- Organiser sa tournée p. 10
- La vie « on the road » p. 11
- Le tour manager p. 11

Le merchandising

- Quels produits propose p.12
- Aller vers les fans p. 13

Engager un agent de booking p.14

Préparer son tout premier

Il est loin, le temps où même les musiciens au succès mitigé arrivaient à vivre uniquement de leurs ventes de disques. Aujourd'hui, les concerts sont un moyen essentiel de survie et d'épanouissement pour les musiciens. Nous espérons que ce guide vous aidera à identifier les éléments à prendre en compte pour réussir au mieux l'aspect scénique de votre carrière.

« Ne pas se préparer, c'est se préparer à l'échec ! »

Répéter

Nous vous conseillons de trouver un lieu de répétition où vous vous sentez à l'aise pour bien préparer votre concert. Si vous êtes auteur-compositeur-interprète acoustique, vous pouvez peut-être vous en passer. Mais si vous jouez avec d'autres musiciens, c'est un passage obligé. Que ce soit le garage des parents d'un ami, une salle dans une MJC ou une salle de live dans un studio, trouvez un lieu où vous pouvez vous rendre aussi souvent que possible à l'approche de votre concert. Dès que vous prévoyez de jouer un nouveau morceau que vos musiciens doivent apprendre, vous devrez répéter régulièrement.

Certains artistes préfèrent suivre leur set list à la lettre ; les répétitions peuvent donc servir à la construire. Vous pouvez développer plusieurs set lists de différentes longueurs selon que vous jouez en première partie, un showcase ou en tête d'affiche. Si vous préférez la spontanéité, aucun problème ! Faites simplement attention à ce que vos musiciens soient suffisamment réactifs.

Promouvoir votre concert

Les humoristes disent souvent que, pour leurs premières représentations devant un petit public, ils essaient de placer leur famille et leurs amis au premier rang pour qu'il y ait au moins une personne qui rigole. Tout comme le rire, les applaudissements et les cris du public sont contagieux. Alors, avant toute chose : embarquez vos proches ! Leur présence peut s'avérer rassurante et vous aider à rester calme. En revanche, si cela vous gêne de les voir de trop près, n'hésitez pas à leur demander de se fondre dans la foule.

Ensuite, faites en sorte de prévenir tous vos amis et vos abonnés. Faites passer le message par email et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez envisager de faire de la publicité sur les réseaux sociaux ou encore d'ajouter votre concert aux agendas événementiels appropriés. Retrouvez plus d'informations à ce sujet dans notre Guide de la promotion musicale.

Les ventes de billets ont tendance à suivre une courbe en forme de U : la plupart des places sont achetées juste après l'annonce du concert et dans les derniers jours qui le précèdent. Cette théorie reste applicable même lorsque les ventes se font sur place le jour J. Dans ce cas, vous devez redoubler d'efforts pour promouvoir votre événement. Pensez à quelques formes de promotion « douce » en amont. Par exemple, vous pouvez partager des vidéos de vos répétitions ou des versions live de vos morceaux. Quoi que vous fassiez, pensez à bien inclure la date et le lieu, voire le lien, du concert dans votre bio et sur vos infos de profil sur les réseaux sociaux. Ce doit être la première chose que l'on voit lorsqu'on consulte votre profil.

N'oubliez pas non plus les agendas de sortie régionaux, en ligne comme sur papier. Même si les journaux et les magazines ont perdu de leur puissance promotionnelle, il ne coûte rien de faire parler de vous dans leurs agendas de concerts lorsque c'est possible.

Préparer son matériel

Faites la liste de tout ce que vous devez apporter à votre concert, et essayez d'avoir un double de tous les câbles, jacks et autres accessoires qui se cassent, s'abîment ou se perdent facilement. Relisez votre checklist chez vous pour être sûr de ne rien oublier, et dans la salle au moment de ranger après le concert. Il n'y a rien de plus énervant que de se rendre compte qu'on a oublié quelque chose, surtout quand on habite loin de la salle.

« Renseignez-vous bien en avance sur le matériel dont dispose la salle de concert »

Testez tout votre matériel la veille du concert, voire quelques jours avant, pour vérifier que tout fonctionne et sonne bien. Imaginez la catastrophe si vous remarquez une panne au dernier moment !

Renseignez-vous bien en avance sur le matériel dont dispose la salle de concert, de l'espace disponible sur la scène, du nombre de prises, etc. Vous devez parfois apporter votre propre matériel, comme un support de clavier ou une rallonge électrique. Une fois de plus, essayez d'éviter les mauvaises surprises de dernière minute.

Si possible, essayez d'aller voir un autre concert dans cette salle dans les semaines précédant le vôtre. En plus d'identifier d'éventuels inconvénients et problèmes à contourner, cela vous aidera à vous imaginer sur scène et à capter l'ambiance de la salle.

S'échauffer la voix, et autres rituels avant

Il est important de connaître ce qui vous aide à vous mettre dans l'ambiance avant de monter sur scène. Certains ont besoin de calme et de solitude. D'autres préfèrent regarder le spectacle qui les précède (s'il y en a). D'autres encore préfèrent rester avec leurs amis pour éviter le trac. D'autres enfin écoutent de la musique pour se mettre dans l'ambiance.

« Votre voix est un instrument, vous devez en prendre soin comme tel. »

Quel que soit votre style, ne buvez pas trop et, à moins que cela fasse partie intégrante de votre timbre, ne fumez pas non plus. Votre voix est un instrument, vous devez en prendre soin comme tel. Comme pour toute activité physique, vous devez vous échauffer avant de chanter.

Quel que soit votre style, pensez à faire quelques exercices d'échauffement vocal. Il y a énormément de tutos YouTube et d'applis pour vous aider à trouver la routine qui vous convient. Il existe également des pastilles pour la gorge, conçues spécialement, si l'on en croit le marketing, pour adoucir la voix et la gorge des chanteurs. Cet article du Guardian sur [la tendance qu'ont les chanteurs comme Adele à perdre leur voix](#) montre bien l'importance de protéger la vôtre.

Comme lorsque vous faites de la musique chez vous ou au studio, suivre quelques rituels peut vous aider à vous mettre dans le bon état d'esprit et à concentrer votre énergie. Voici quelques exemples de stars de la musique qui suivent des rituels avant leurs concerts :

- Lorde aime faire une sieste, toujours sous la même couverture, et manger des fruits rouges ou des algues nori sèches
- Beyoncé et Rihanna récitent une prière avec leurs musiciens
- Chris Martin, de Coldplay, assume ses nombreux rituels, dont le besoin de se brosser les dents pour se « sentir élégant »
- Leonard Cohen récitait quelques vers en latin avec son groupe

Comme vous le voyez, il y en a de tous les styles et même de très étranges ! Ce qu'il faut retenir, c'est que le rituel doit être personnel, avoir une signification pour vous et vous aider à vous calmer et à vous concentrer. C'est un peu comme un réflexe pavlovien, c'est-à-dire comme lorsqu'un chien apprend à associer le bruit d'une cloche à l'heure du repas. À vous de trouver le déclencheur qui vous convient, sans vous soucier de ce qu'en pensent les autres.

Comment faire plus de concerts

De bien des façons, vous produire sur scène et partir en tournée est l'élément le plus important de votre carrière et de votre promotion. Pour obtenir plus de dates de concert, nous vous conseillons de contacter directement les programmeurs et les bookers plutôt que d'attendre qu'ils viennent vous chercher

« N'attendez pas que les programmeurs et les bookers viennent vous chercher »

Gagner en confiance

Quand vous débutez, vous devez avoir comme objectif d'affûter vos techniques, de vous habituer à la scène et d'apprendre à gérer les différentes situations, les différents publics, les salles et les contretemps qui se présentent. Durant ces premières étapes, ne cherchez pas à vous faire programmer dans les plus grandes salles à tout prix. Essayez plutôt de jouer dans le plus grand nombre de salles possible.

Avant de vous faire connaître, profitez des scènes ouvertes pour tenter de nouvelles choses et gagner en confiance. Jouer dans la rue n'a rien à voir avec jouer dans une pièce, mais cela peut vous habituer à jouer devant un public. Essayez autant que possible de décrocher des dates, même si vous apparaissez en bas de la programmation, et proposez de jouer aux soirées de vos amis et aux événements locaux gratuits.

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Dans son livre *Ed Sheeran : Voyage illustré*, le musicien témoigne de la façon dont il a affûté sa performance scénique :

« Le jour où je suis parti pour la capitale, j'ai envoyé un email à tous les programmeurs musicaux de Londres sur Musicborn.com pour leur demander : "Salut, je peux faire un concert, s'il-vous-plaît ? " J'ai dû envoyer 300 emails pour 50 réponses reçues. Je faisais souvent deux ou trois concerts par soir, arrivant sur scène à 19h30 au premier, à 21h au suivant et à minuit au dernier. »

Développer une relation avec les programmeurs et les bookers

Comme avec tous les acteurs du monde de la musique, identifiez vos cibles en écumant les sites et les magazines. Développez un carnet d'adresse email de programmeurs et allez voir leurs concerts et leurs salles de spectacle pour essayer de les rencontrer en personne. Puis, comme vous le faites avec les fans abonnés à votre newsletter, informez-les une fois par mois de vos nouveaux morceaux, de votre actu, de vos dates de concert, de vos vidéos, des articles qui parlent de vous et de toute autre chose susceptible de retenir leur attention..

Jouer gratuitement : oui ou non ?

Si vous avez le droit d'attendre des salles les plus respectables qu'elles vous payent au moins un montant symbolique pour le service de divertissement que vous fournissez, ne refusez pas catégoriquement les concerts gratuits si l'idée d'y jouer vous plaît vraiment. S'il s'agit d'un évènement près de chez vous, vous ne perdrez pas grand-chose à vous déplacer.

Malheureusement, il existe encore des propriétaires de salles et des programmeurs qui essayent de faire jouer les musiciens gratuitement. À vous de voir si vous pensez que le jeu en vaut la chandelle. En fin de compte, nous vous déconseillons vivement de jouer gratuitement plus d'une fois par programmeur ou par salle. Une fois que vous commencez à vous faire un nom, commencez à réduire petit à petit le nombre de concerts gratuit.

Organiser un concert par vous-même

Si vous avez du mal à trouver une date, envisagez de louer une salle de concert bon marché pour y organiser un concert par vous-même. Voyez cela comme une bonne opportunité pour inviter la presse locale et les talent scouts dont vous avez les contacts, et remplissez le public de tous vos amis. Vous pouvez également partager les frais avec d'autres artistes pour diminuer votre investissement et offrir une programmation plus étoffée.

Décrocher une première partie

Assurer la première partie d'un autre groupe peut être une excellente façon de vous faire connaître d'un nouveau public, de vous produire dans un contexte moins stressant et, potentiellement, de partir en tournée. Pour ce faire, il existe trois possibilités :

- Vous faire programmer en première partie d'un concert comptant plusieurs artistes
- Vous faire repérer par le groupe en question
- Vous faire repérer par le manager ou l'agent du groupe en question

Il ne fait aucun doute que vous devez explorer les trois possibilités.

Allez voir les concerts de groupes plus confirmés que vous appréciez, et essayez de les rencontrer et de leur faire parvenir votre musique en leur disant à quel point vous aimeriez qu'ils pensent à vous pour faire leur première partie. Contactez par email les managers et les bookers des groupes que vous aimez pour leur envoyer vos démos, vos stats et vos liens, et leur faire savoir votre ambition. Bien sûr, soyez réaliste et ne contactez pas n'importe qui. Plus vous vous liez d'amitié avec d'autres groupes similaires, plus vous aurez de chance de décrocher un concert de cette façon.

Partir en tournée

Passer de petits concerts locaux à des dates nationales voire internationales est une étape particulièrement enrichissante. Pourtant, et surtout au début, il y aura plus de douleur que de glamour.

Organiser sa tournée

Commençons par la version autodidacte. Lorsque vous commencez à vous faire un nom, à avoir quelques fans fidèles et à faire parler de vous sur Internet, vous pouvez commencer à sortir de votre scène régionale pour contacter des programmeurs plus loin de chez vous. Pour cela, vous devez trouver le premier programmeur qui vous donnera votre chance dans une autre ville. Une fois que vous parvenez à bloquer une date, vous pouvez commencer à contacter les programmeurs et les salles de spectacle des villes voisines ou qui se trouvent sur votre chemin pour voir s'ils ont eux aussi une date à vous proposer. Plus vous parvenez à bloquer de dates, plus vous gagnerez en crédibilité auprès des programmeurs. Cela renforce vos chances d'obtenir une réponse positive à vos prochaines demandes. C'est l'effet domino.

À ce stade, vous devez simplement chercher à rentrer dans vos frais, même si, malheureusement, cela peut parfois être trop ambitieux. N'hésitez pas à demander aux programmeurs s'ils peuvent vous aider à trouver un endroit où dormir si votre budget est trop faible voire inexistant. Demandez toujours à couvrir les frais d'essence et les billets de train ou de bus.

« On n'a jamais dit que ça allait être glamour ! »

La vie « on the road »

Si vous partez en van avec tout votre matériel, envisagez d'y mettre un matelas pour y dormir. Cela peut sembler un peu austère, mais de nombreux musiciens connus sont passés par là. On n'a jamais dit que ça allait être glamour !

Quand vous partez en tournée, prenez soin de vous physiquement et mentalement. Votre couchage a beau être rudimentaire, vous devez essayer de dormir suffisamment et éviter de vous laisser emporter dans un tourbillon d'excès en tout genre. Une tournée peut vous donner le mal du pays, et vous retrouver dans des situations où vous êtes censé être sociable dès qu'une personne souhaite vous parler peut créer un sentiment d'anxiété.

Ayez conscience de vos émotions et de vos comportements, et soyez honnête avec vos musiciens et vos programmeurs si vous avez une baisse de régime. Le monde de la musique compte bien trop d'histoires sombres d'artistes ayant mal tourné à cause de la pression des tournées et de la célébrité, et il est important d'avoir conscience

Le tour manager

Si vous avez la chance de rencontrer un certain succès, vous aurez alors peut-être les moyens de vous payer un tour manager. Son job est de vous accompagner d'un concert A à un concert B sans accroc, de faire en sorte que vous ne manquiez de rien pour votre confort, et de vous aider à vous produire dans de bonnes conditions. Mais attention, ce n'est pas votre babysitter ! Le tour manager s'occupe de gérer les problèmes de transport, de logistique et de représentation, et il assure le contact avec le programmeur pour vérifier que tout se passe bien et comme prévu.

Il s'occupe également de l'aspect financier et de faire respecter le budget de la tournée.

Pour les musiciens moins confirmés, le manager assume souvent le rôle de tour manager, voire même parfois de chauffeur.

Le merchandising

La vente de produits dérivés est souvent ce qui permet de rentabiliser une tournée à peine rentable ou carrément à perte. Vendez des CDs ou vinyles de votre musique (si vous en avez), des vêtements au nom de votre groupe, des accessoires, des posters et des petits objets, et vous verrez les petits profits s'additionner.

N'oubliez pas que le public n'achète que le merchandising des groupes les plus populaires ; si vos produits sont assez accrocheurs, vous pourriez même convaincre un spectateur dubitatif. Certaines personnes aiment arborer fièrement les produits d'un groupe encore inconnu pour montrer qu'ils ont un temps d'avance sur les tendances et connaissent un groupe avant que tout le monde n'en parle. Bien sûr, plus vous gagnez en popularité, plus vous avez de chance de gagner de l'argent avec votre merchandising.

Quels produits proposer

Les produits achetés ou créés en grande quantité coûteront moins chers à l'unité. Cela dit, quand vous débutez, il est préférable de faire preuve de prudence pour ne pas vous surcharger d'un stock trop important. Faites un essai avec des petites quantités pour évaluer la demande avant de vous engager sur quelque chose de plus important.

Le plus important reste d'exprimer votre identité musicale, votre individualité et votre marque visuelle. Si vous n'avez pas encore de marque visuelle, vous devrez créer un logo ou choisir une police particulière. Si vous vous débrouillez en graphisme, vous pourrez les créer vous-même. Sinon, vous devrez vous tourner vers un graphiste. Si vous ne connaissez personne, demandez conseil à vos amis et aux autres musiciens.

Les t-shirts et les tote bags sont probablement les objets les plus vendus de nos jours. Mais il n'y a pas de limite aux produits que vous pouvez proposer. Faites preuve de créativité. Pour les vêtements, proposez plusieurs modèles et, bien entendu, plusieurs tailles. Proposez quelque chose qui n'est pas disponible sur votre boutique en ligne. Enfin, misez sur l'inhabituel. Il existe des centaines d'entreprises de merchandising qui peuvent plaquer votre logo sur n'importe quel objet, de la clé USB au briquet en passant par le parapluie et les bonbons. Consultez leurs sites et voyez si vous trouvez quelque chose d'amusant à ajouter à votre collection.

Aller vers les fans

Lorsque vous débutez et que vous cherchez à minimiser les frais, vous pouvez demander à un ami de vous aider à gérer votre stand de merchandising. Vous pouvez le rejoindre une fois votre set terminé pour rencontrer votre public. À l'heure de l'accès instantané grâce aux réseaux sociaux, le public s'attend à pouvoir interagir avec les artistes qui ne sont pas encore des superstars. Cela permet de renforcer la relation qu'ils entretiennent avec vous. Certains artistes plus connus n'hésitent pas non plus à mettre la main à la pâte. Ils ont compris qu'ajouter une touche personnelle peut changer la donne, notamment en termes de popularité sur les réseaux sociaux.

Quelle que soit la personne responsable de votre stand, n'oubliez pas de signaler la présence de votre merchandising à votre public !

Engager un agent de booking

C'est l'une des plus grandes questions que se posent les jeunes musiciens : comment engager un agent qui me trouvera des concerts ? La réponse rapide, c'est que ces choses-là ne se forcent pas. C'est l'agent qui vient à vous, et non l'inverse.

Cela signifie que tant que vous ne faites pas parler de vous et que les programmeurs et les bookeurs ne se bousculent pas pour vous proposer des concerts, vous n'intéresserez sans doute pas les agents. Le mieux est de prendre votre mal en patience et de continuer à vous promouvoir en attendant que quelqu'un vienne vers vous.

Cela dit, il n'y a aucun mal à envoyer quelques emails avec votre musique à des agents, surtout si vous avez des dates prévues et disposez d'une petite revue de presse pour leur donner la meilleure première impression possible. Faites quelques recherches pour trouver les agents qui représentent des petits groupes que vous appréciez, et préparez votre email de présentation. Envoyez-leur des nouvelles de temps en temps si vous avez de nouveaux morceaux et des actualités à partager.

*

Nous n'avons pas la formule magique pour rendre vos concerts encore plus spectaculaires ou vous blinder de confiance avant de monter sur scène. Cela vient avec l'expérience, le courage, la planification et la détermination, autrement dit, avec le temps. Faites autant de concerts que possible, et continuez à affûter vos techniques pour que, le jour où une opportunité plus importante se présente, vous ayez confiance en votre réussite. Nous espérons que ce guide vous a apporté un bon aperçu de tous les aspects de l'art de la scène. Et surtout, que vous l'avez trouvé utile !

SPINNUP

spinnup.com