

Panorama des secteurs culturels :

- Arts visuels
- Audiovisuel
- Spectacle vivant
- Multimédia
- Publicité / Médias
- Edition
- Patrimoine
- Architecture / Urbanisme
- Artisanat d'art

Contexte du secteur culturel en 2016-2017 :

- Professionnalisation des métiers
- Féminisation
- Dynamisme (en France, le secteur est même très dynamique)
- Structures associatives
- Economie de projet (travail par projets successifs, plusieurs métiers dans une carrière)
- Intermittence
- Baisse des financements (dans tous les secteurs – moins d'emplois créés)
- Réseaux (ce secteur fonctionne par réseaux)

Familles des métiers de la musique :

1. Artistes
2. Enseignement
3. Technique du son
4. Instruments
5. Administration production (organisation de concerts, contrats)
6. Communication diffusion
7. Médiation (en plein essor ; imaginer des liens entre public et spectacle, concerts)
8. Edition musicale (disque et édition)

1. Artiste

Diplômes et Coursus :

- **MIMA** (Musicien Interprète en Musiques Actuelles) ; écoles privées jazz et musiques actuelles (Fneijma)
- **DEM** : fin de 3e cycle de conservatoire (pré-pro)
- **DESPM** : Conservatoires sup., pôles supérieurs (Aubervilliers 93 et Boulogne ; une autre offre que les CNSMD existe maintenant) en partenariat avec une Université (licence de musicologie) ; concours d'entrée (DEM généralement requis, sauf en musiques actuelles puisqu'il y a peu de DEM Musiques Actuelles ; CRR de Paris, Bourg-la-Reine)
- Diplômes supérieurs écoles privées : Schola cantorum, Ecole normale de musique
- **Master / Doctorat** (d'artiste) : dans les Conservatoires supérieurs (certains pôles sup. vont jusqu'au master)

2. Enseignement

Diplômes et Coursus :

- **CAPES – Agrégation** : Professeur de musique de l'Éducation Nationale
- **DE ou CA** puis concours : Professeur de conservatoire – se préparent dans les pôles supérieurs de musiques (et non plus dans les CEFEDM – CA uniquement dans les Conservatoires supérieurs)
- **DUMI** : coordinateur de projets musicaux à l'école, écoles de musique et conservatoires (ateliers d'éveil, atelier choraux...), centres socioculturels, maison de quartier... structure de diffusion musicale (orchestre, scènes nationales, opéras, Smac...), associations musicales (chorales, orchestres d'harmonie...), milieux spécialisés (crèches, hôpitaux, bibliothèques...) ; *c'est une formation courte qui embauche*

3. Technique du son

Métiers et cursus :

- Ingénieur du son, technicien ou assistant son, régisseur son, sonorisateur, illustrateur musical (multiples applications)
- Chef opérateur du son/preneur de son, bruiteur, mixage, postsynchro, postproduction : dans les grandes structures (Opéra, Radio France), les personnes ont des fonctions spécifiques ; dans des petites structures, les personnes font souvent un peu tout
- **BTS** audiovisuels option son ou **DMA** (Diplôme des Métiers d'Art) de la régie de spectacle option son
- CFA-SVA (Spectacle Vivant et Audiovisuel), **Certification Régisseur son** : CFA de Bagnolet (très bonne formation, très appréciée des métiers du cinéma et de la télévision : 2 filières : lumière et son ; postuler avec lettre de motivation et dossier scolaire)

Conseil : ce sont généralement des formations généralistes ; le BAC S est la plupart du temps requis (hyper sélectif). Des passerelles sont néanmoins possibles. L'alternance et l'apprentissage sont des voies privilégiées après un BTMM.

Ecoles prestigieuses :

- **CNSMD** de Paris (DEM obligatoire) : cursus son
- **Ensatt** – Ecole Nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (8 élèves par an)
- **ENS Louis Lumière** (15 élèves)
- **FEMIS** (12 élèves par ans)

Ces écoles recrutent sur sélection, niveau master, les sciences sont très importantes

Cursus Licence musique et métiers du son à Marne-la-vallée (60 étudiants sur 1000 candidatures) : histoire de la musique, analyse, solfège, M.A.O, maths ; licence en 3 ans, en partenariat avec l'INA sup., donc accès possible à l'INA par la suite.

Formations « uniques » post-BTMM pour préparer des filières sons :

- **PCSO** (Préparation aux Coursus Scientifiques d'Orsay) : remise à niveau en 2 ans pour obtenir l'équivalent d'un Bac S (voir un peu au-delà) qui permet de postuler aux écoles de son
- **CPGE** spécialité Métiers du son (CRR Chalon-sur-Saône ; DEM requis)
- **CPGE Ciné-Sup** (de Nantes) – Classe préparatoire aux concours des écoles de cinéma et d'audiovisuel (sur dossier, lettre de motivation, etc.).

3IS, ISPS et autres écoles privées (jusqu'à 15 000€)

Conseil : Les professionnels ne se tournent pas vraiment vers ces écoles, mais plutôt des personnes ayant des BTS (et évidemment les grandes formations publiques). Ces écoles ne sont pas vraiment reconnues ; elles ne donnent pas de contacts donc pas de stages intéressants. Pour obtenir des stages plus intéressants, mieux vaut passer par des écoles nationales (ex : CFA de Bagnolet qui a un carnet d'adresses énorme). Mieux vaut une remise à niveau et intégrer une école reconnue

4. Instruments

Facture : tous les métiers liés à la fabrication artisanale et industrielle des instruments de musique

Lutherie : fabrication des instruments à cordes frottées ou pincées + entretien, réparation, restauration, expertise et revente

Diplômes :

- **CAP** (Certificat d'Aptitude Professionnelle) après la 3^e
- **BEP** (Brevet d'études professionnelles – Bac pro) depuis 2016
- **BMA** (Brevet de Métiers d'Art) – post CAP
- **DMA** (diplôme des Métiers d'Ar) – Bac +2

ITEMM (au Mans) : Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique : forme aux métiers du piano, de la guitare, de l'accordéon et des instruments à vent en proposant des CAP, BMA et DMA orientés vers l'accord et la réparation, mais aussi la vente et la gestion (DMA)

5. Administration / Production

Métiers :

- **Directeur...**
- **Chargé ou délégué de...** (niveau master)
- **Assistant de...** (Bac +3 environ)

Dans une petite structure, on fait souvent tout en même temps

Métier d'Administrateur : partie réglementaire et juridique ; il s'occupe des contrats et de tout ce qui est budgétaire. Contrats de vente d'un spectacle, de co-production, contrats des artistes, élaboration du budget, dossiers de demandes de subventions, d'aides, etc.

Métiers de production : gestion de l'argent en lien avec le spectacle (tout ce qui est nécessaire avec les spectacles et la technique) : réserver les hôtels, les loges, les billets de train, gérer les artistes... métier en lien avec tous les autres métiers de la musique. Demande une grosse disponibilité, des horaires très flexibles ; la vie personnelle est plus difficile à gérer.

Cursus :

- **Licence d'administration et de gestion culturelle**
- **Licence de droit**
- **Licence de gestion**

- Master spécialisé médias, arts et création (HEC)
- Master Management des organisations culturelles (Université Dauphine)
- Ce sont les 2 Master les plus intéressants, mais il existe des dizaines de Master possibles

6. Diffusion / Communication

Métiers de la Diffusion : chercher et trouver les endroits pour faire vivre la musique (trouver les salles), notamment pour des artistes connus, acteurs, etc. Doit trouver des contrats. Tourneur est aussi une appellation courante.

Métiers de la Communication : communiquer sur l'identité du groupe, de l'artiste, faire vivre un site, utiliser correctement les réseaux sociaux...

Cursus :

- **Licence de communication**
- **Licence de marketing** (à Paris, Dauphine est le top ; mieux que Paris 8)
- **Licence Communication et commercialisation des produits culturels (CCPC)** – option Industrie du disque / spectacle vivant (à Issoudun) ; filière très reconnue et très installée (en formation initiale)
- **Master Communication Sciences Po**

Conseil : il existe de nombreuses licences et master. Mieux vaut viser les Fac connues et renommées, notamment La Sorbonne (pour la communication) et le CELSA (à La Sorbonne aussi), très reconnu dans le milieu ; sur dossier (la motivation compte beaucoup ; montrer sa force de caractère et que l'on connaît ce milieu).

7. Médiation

Secteur actuellement en plein essor ; consiste à imaginer et créer des liens entre public et spectacle / concerts :

- Donner accès à la culture aux publics les plus larges
 - Encourager la participation citoyenne
 - Contribuer à l'épanouissement personnel des individus
 - Développer le sens communautaire
- **Etablir les liens, mettre en relation un milieu culturel et des publics**
- **Concevoir, organiser, accompagner des projets**

Cursus :

- **Licence Médiation culturelle** (il en existe de très nombreuses, Paris 3, Sorbonne Nouvelle est la plus installée)
- **Licence musicologie**
- **DUMI** également possible

Cursus de Musicologie : La Sorbonne est plus « classique » dans son offre ; Paris 8 est plus ouvert sur la création, tous les types de musiques, l'électro acoustique et le cinéma. La licence est cependant la même. Le choix se fait plutôt en fonction des choix et des goûts. Ex : l'ethnomusicologie est bien meilleure à Paris 8 ; musique ancienne est bien meilleure à La Sorbonne. Une mise à niveau musicale pour ceux qui ne lisent presque pas la musique est possible à Paris 8, pas à La Sorbonne.

Conseil : le problème est qu'il existe tellement de formations que beaucoup ne concrétisent pas leur diplôme. Le stage est une clé de réussite. On dit souvent qu'il faut faire 3 stages : une grande structure immédiatement identifiable et prestigieuse (Opéra de Paris, Radio France Philharmonie...); un stage dans une structure plus petite, pour multiplier les tâches (diffusion, communication marketing) ce qui n'est pas possible dans une grande structure ; et un 3e stage pour le plaisir. Mais les 2 premiers stages doivent être efficaces et utiles.

8. Edition musicale (disque et édition) – Filières du disque

Métiers :

- Producteur de disque
- Editeur (label) : celui qui presse le disque, l'édite à proprement parler
- Distributeur : le vendre, le mettre à disposition du public, la vente

Déclinaison numériques de ces métiers :

- Producteur ➔ agrégateur
- Editeur (label) ➔ plateforme (digitale)

L'éditeur musical : le seul partenaire chargé d'exploiter commercialement l'œuvre musicale et de défendre les droits de ses auteurs (partage les droits avec l'auteur)

La partition + la rencontre de l'œuvre avec son public par tout moyen d'usage dans la profession

Ressources du site de la Philharmonie de Paris :

- Adresse : <http://catalogue.philharmoniedeparis.fr/accueil-du-catalogue.aspx>
- Rubrique : Médiathèque
- Onglet Métiers de la musique (L'Eventail des métiers)

Quantité d'infos disponibles. Pour chaque secteur d'activité se trouve :

- Une fiche pratique (secteur d'activité, métiers, etc.)
- Formations, Ecoles et cursus en lien

Surveiller également les dates des rencontres professionnelles (inscription par mail gratuite) : chaque rencontre est filmée (vidéo indexée) et accompagnée ensuite d'un livret ressources (liens, lieux ressources, infos essentielles sur le métier, etc.)

Tous les mercredis après-midi de 13h à 18h : permanence à la Médiathèque de la Philharmonie de Paris pour répondre à toutes les questions sur l'orientation

Speed-meetings sur l'orientation : 10 à 15 min de discussion avec un professionnel.