

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

S2TMD

Quelles perspectives professionnelles ?

Pôle métiers – Philharmonie de Paris

PÔLE RESSOURCES – MÉDIATHÈQUE

• Culture musicale

- Musicologie, ethnomusicologie
- Organologie, facture instrumentale
- Archives concerts

Cité numérique – Portail Ressources

- Concerts live
- Dossiers et outils pédagogiques

• Métiers de la musique

- Informations : études / vie professionnelle
- Orientation : conseils et accompagnement
- Formations professionnelles certifiantes
- Portail Métiers de la musique

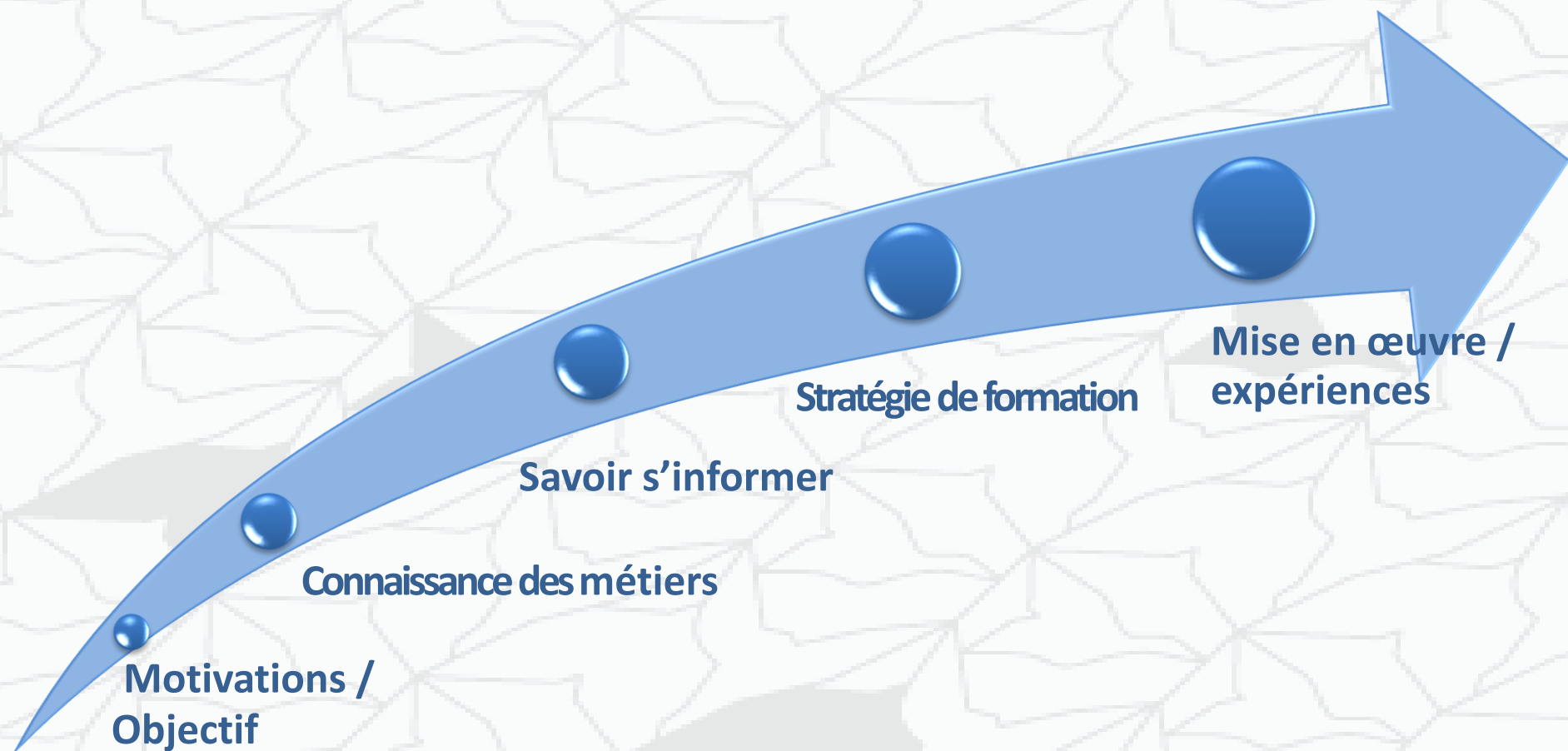

Orientation
Formation.

SAISON
2019-20

ORIENTATION &
FORMATION - BROCHURE
2019-20

Construire un projet d'orientation

Connaissance des métiers : le secteur culturel

**INDUSTRIES
CULTURELLES**
cinéma, TV, radio,
musique enregistrée

MULTIMEDIA
création jeux vidéo, Arts
numériques

ÉDITION / PRESSE
disque, livre, partition

**PUBLICITÉ /
MÉDIAS**

**SPECTACLE
VIVANT**
musique, danse, théâtre,
arts de la rue, cirque

ARTISANAT D'ART
stylisme, design...
Facture instrumentale

PATRIMOINE
bibliothèques, Musées

**ARCHITECTURE/
URBANISME**

ARTS VISUELS
arts plastiques, photo,
images animées,
graphisme

LE SECTEUR CRÉATIF ET CULTUREL

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES...

Professionnalisation

Formation /diplômes
Innovation artistique/technologique
Entrepreneuriat culturel
Forte concurrence

Marché du travail

Dynamique
Flexibilité et intermittence
Financements publics
Interconnexion sectorielle

Economie de projet

Fragmentation de l'activité
Chaîne de coopération
Polyvalence /polyactivité
Incarnation temporelle

Emploi

Cooptation
Réseaux professionnels
Reconnaissance par les pairs

Employeurs

80 % Associations
TPE
Economie sociale et solidaire

Politiques culturelles

Implication territoriale

Enjeux sociaux et sociétaux

Démocratisation culturelle
Artiste citoyen

Partenariats multiples

Secteurs éducatif, social, santé,
tourisme ...

CULTURE ET ÉCONOMIE

ENTREPRENEURIAT ARTISTIQUE ET CULTUREL

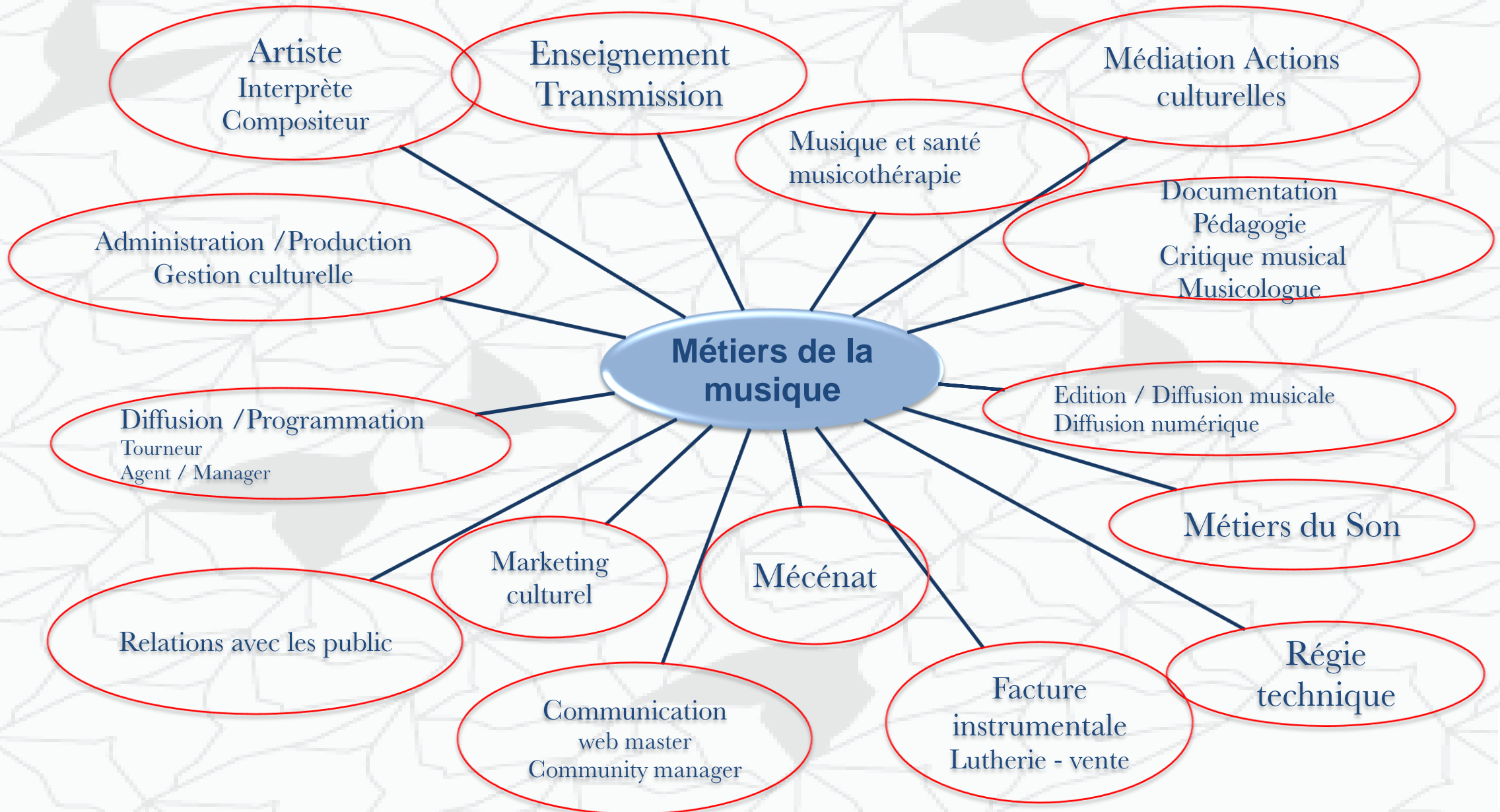
Organisation du travail artistique et culturel = **PROJET**

- **Engagement vers l'action** = initiative, prise de risque
- **Innovation** = singularité artistique ; renouvellement esthétique
- **Pluriactivité**, polyvalence = portefeuille d'activités et de ressources
- Appui sur **des valeurs** (esthétiques, sociales, sociétales, don, vocation ...)

Des compétences complémentaires

- Artistiques / **Expertise culturelle**
- **Techniques administratives** : gestion de projets, organisation, financement
- **Communication**, construction et animation de son **réseau professionnel**
- **Action artistique et culturelle**, médiation, pédagogie

LES MÉTIERS DE LA MUSIQUE

FAMILLES DE MÉTIERS

ARTISTES

ENSEIGNEMENT

MÉDIATION

**ADMINISTRATION
PRODUCTION**

**COMMUNICATION
DIFFUSION**

**TECHNIQUE ET
RÉGIE**

INSTRUMENTS

**ÉDITION
MUSICALE**

**EDITION
NUMÉRIQUE**

ACTIVITÉS ARTISTIQUES : DES COMPÉTENCES DIVERSIFIÉES

Interprétation et création

- Orchestre, Ensemble, Compagnie
- Collaboration interdisciplinaire
- Composition, création musicale
- Design sonore, musique à l'image
- Création jeune public

Médiation Artistique = Artiste citoyen

- Education Artistique et culturelle
- Spectacle éducatif
- Concert participatif
- Résidence artistique
- Rencontre artiste / public

Enseignement -Transmission

- Pédagogie musicale
- Accompagnement artistique
- Pratiques collectives
- Ateliers de pratiques artistiques

Gestion de carrière

- Communication
- Réseaux professionnels
- Administration culturelle
- Environnement culturel

ACTIVITÉS ARTISTIQUES : DIPLÔMES ET CURSUS

- **Ecoles privées jazz et musiques actuelles** (Fneijma)
MIMA

- **Conservatoires** (orientation professionnelle)
DEM – Diplômes d'études musicales
Cycle préparatoire enseignement supérieur

Etudes initiales
préprofessionnelles

Filières universitaires + parcours interprète

- **CRR** (DEM) + Licence universitaire
- **Pôles supérieurs**
DNSPM + Licence / Master universitaire
- **Conservatoires supérieurs** (Paris ; Lyon)
DNSPM / Master (2ème cycle)
Doctorat / Artist diploma (3ème cycle)

Etudes supérieures

Études à l'étranger
Bachelor
Master

- **Ecoles privées** Schola Cantorum, École Cortot
Diplômes d'établissement

Master-classes
Académies
Orchestres / chœur
de jeunes

MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT - FORMATION - TRANSMISSION

Éducation nationale

Professeur d'éducation musicale

> Université – Musicologie

- Licence
- Master MEEF

Concours de l'enseignement

- Capes
- Agrégation

Conservatoires

Professeur enseignement artistique

> Pôles supérieurs / CNSM

- DE Diplôme d'Etat
- CA Certificat d'aptitude

Musicien intervenant

> CFMI – Centre formation musicien intervenant

- DUMI – Diplôme universitaire de musicien intervenant

Autres lieux d'enseignement

Ecoles associatives ; Associations musicales (chorales, orchestres d'harmonie...)

Centres socioculturels, associations, maisons de quartier, MJC ...

Milieus spécialisés (crèches, hôpitaux, bibliothèques...)

INTERVENTIONS ARTISTIQUES ET ENGAGEMENT SOCIÉTAL

➤ Animation socioculturelle et arts

- Accompagnement artistique
- Gestion studios répétition
- Encadrement pratiques collectives ...

- Diplômes animation (Jeunesse et sport)
- Licences Professionnelle
- Dumi
- Formations courtes / stages professionnels

➤ Enfance, hôpital, handicap

- Petite/très petite enfance
- Eveil musical
- Publics empêchés
- Pédagogie spécifique
- Culture à l'hôpital

- Licences spécialisées/
- Dumi
- Formations courtes / stages

➤ Art - thérapie

- Formations universitaires DU / Master
- Ecoles spécialisées
- Formations courtes / stages pro

Musicologie

Socle de connaissances + compétences complémentaires

Analyser, étudier, enseigner...

- + Didactique / Pédagogie
- + Pratiques artistiques
- + Recherche
- _____
- Ecoles, Collèges, Lycées
- Ateliers de pratique,
- Artiste intervenant
- Recherches spécialisées (répertoires, partitions...)
- Documentation musicale

Expliquer, décrypter, traduire

- + Médiation
- + Animation
- + Pédagogie
- _____
- Préparation au spectacle/concert
- Sensibilisation artistique
- Médiation culturelle
- Outils pédagogiques

Ecrire, commenter, promouvoir

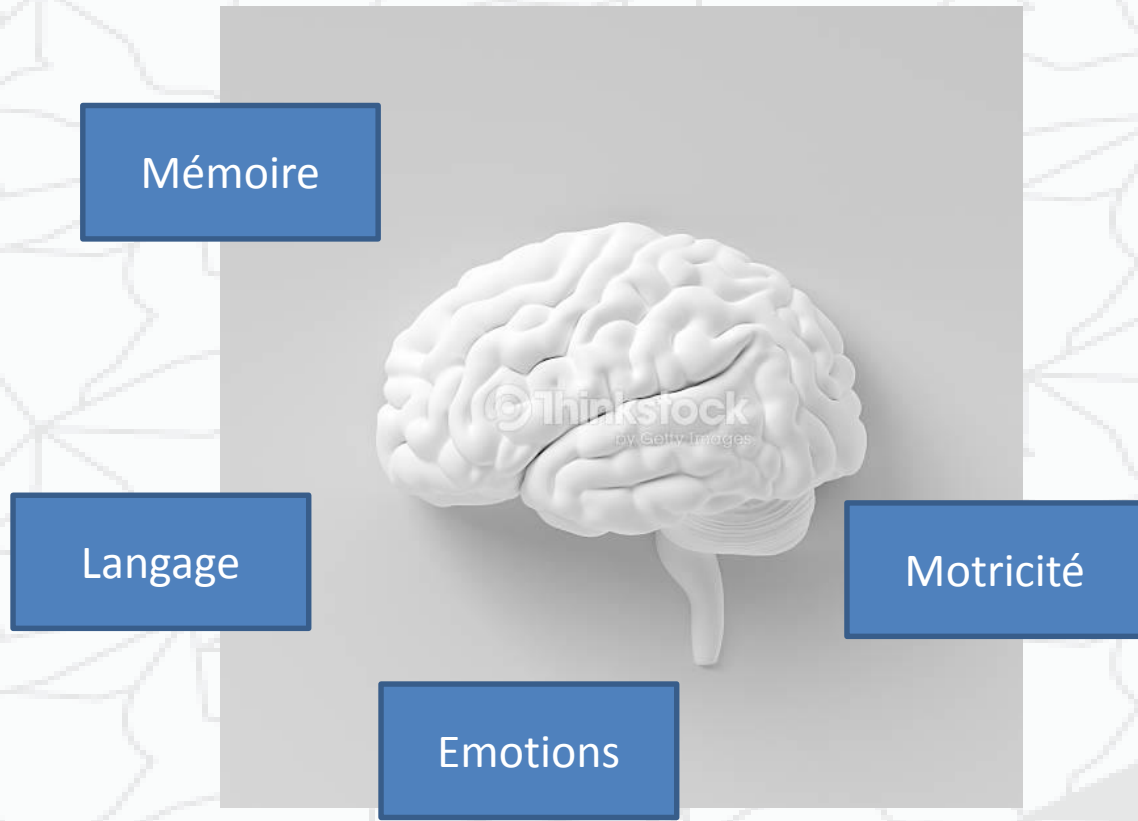
- + Communication
- + Numérique
- + Marketing culturel
- _____
- Rédaction programme
- Web master, community manager ...
- Mécénat
- Relation avec le public

Choisir, concevoir, organiser

- + Administration culturelle
- + Gestion de projet
- _____
- Management artistique
- Programmation
- Gestion de production, diffusion
- Conception et gestion de projets...

CE QUE LA MUSIQUE FAIT AU CERVEAU

- Stimulation de certaines zones du cerveau

• Pratique musicale / Culture musicale

- Apports cognitifs
- Apprentissage
- Confiance en soi
- Coopération
- Créativité
- =
- Valorisation professionnelle (savoir, savoir faire, savoir être)

MÉTIERS – MÉDIATION CULTURELLE

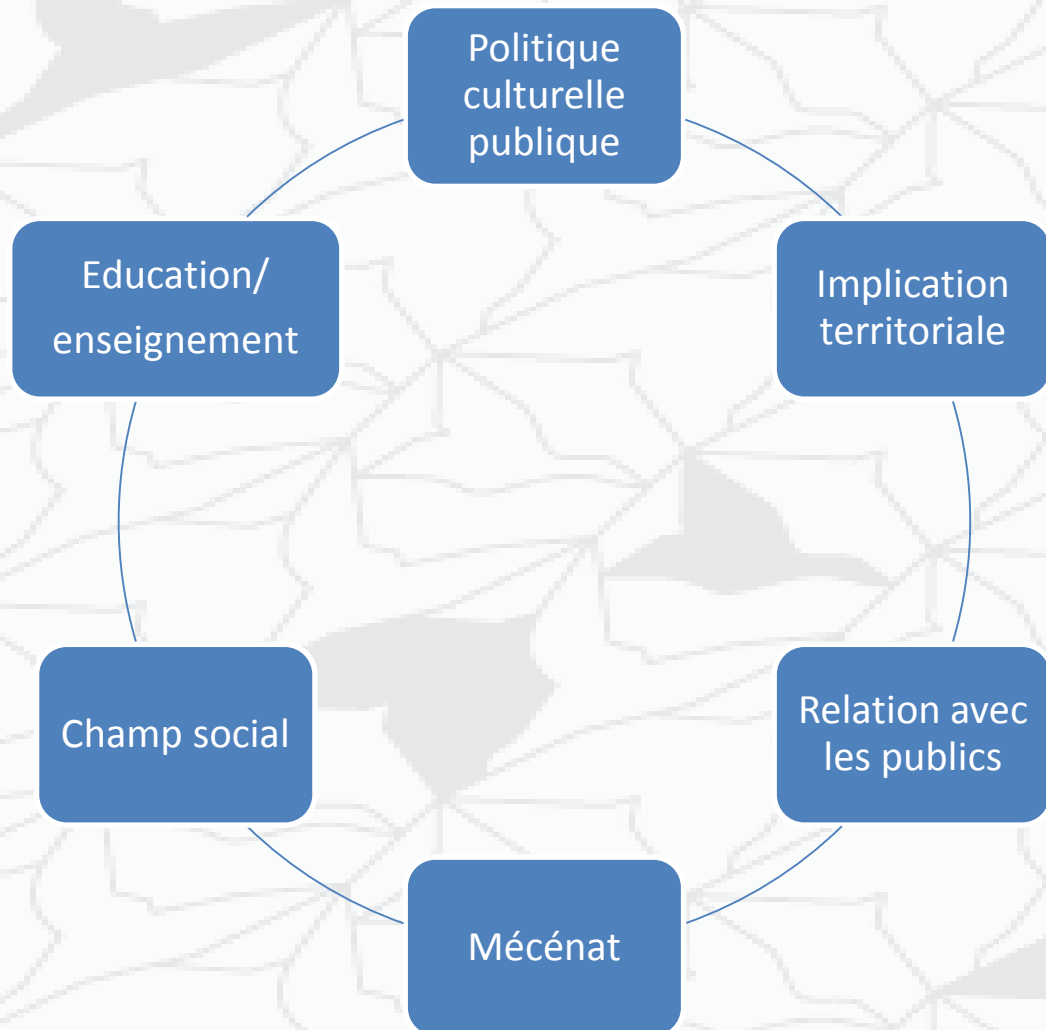
- **Donner accès à la culture** aux publics les plus larges
- Encourager **la participation citoyenne**
- Contribuer à **l'épanouissement personnel** des individus
- Favoriser la **rencontre, le « vivre ensemble »**

- Créer des liens entre un milieu culturel, des œuvres et des publics
- Concevoir, organiser, accompagner des projets
- Expérimenter des pratiques artistiques
- Partenariats croisés :

Culture / Education nationale / Collectivités locales / Fondations ...

MÉDIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE COOPÉRATION

Employeurs

Equipes artistiques
Lieux culturels
Administration territoriale
Association culturelle

Formations

- Licence et **Master de Médiation culturelle**
- Licence et **Master de gestion de projet culturel**

+

culture et pratiques artistiques

MÉDIATION – EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

➤ **Spectacle / concert**

- Concert jeune public / Concert en famille
- Concert éducatif, participatif
- Clefs d'écoute : médiation artistique
- Rencontres musicologiques/ Avant concerts
- Les publics « empêchés »

➤ **Action de sensibilisation :**

- Intervention en milieu scolaire,
- Répétition publique, conférence,
- Préparation au concert ...

➤ **Action éducative**

- Atelier de pratique musicale,
- Atelier de création
- Orchestres de jeunes (Demos)
- Orchestres à l'école

LES MÉTIERS DE L'ADMINISTRATION CULTURELLE

➤ **Autour de la production et diffusion...**

- Administration de salles, de lieux culturels, festivals, scènes...
- Programmation et production
- Diffusion de spectacles

➤ **Autour des artistes ...**

- Management / agent artistique
- Administration d'ensembles / compagnies
- Promotion, production, diffusion
- Actions culturelles
- Recherche de financement

• **Autour de la communication et de la transmission...**

- Communication institutionnelle
- Relation presse et médias
- Relation avec les publics
- Marketing culturel
- Information / documentation / ressources

➤ **Autour des politiques culturelles...**

- Administration culturelle territoriale
- Développement culturel
- Aménagement du territoire
- Financement de la culture
- Mécénat / Partenariat

METIERS TECHNIQUES

Métiers de la régie

- Régie générale
 - Régie lumière
 - Régie son - sonorisateur
 - Régie plateau

Techniques du son

- Ingénieur du son, directeur artistique,
- Réalisateur sonore/ Informatique musicale
- Chef opérateur du son
- Technicien son, preneur de son
- Mixage, postsynchro, postproduction

Professions très qualifiées

Formations spécialisées, à dominante technique et scientifique

Place majeure des nouvelles technologies, informatique musicale, numérique

Formation alternée

Intermittence du spectacle

Métiers – Facture et lutherie

- **Lutherie du quatuor, archèterie**

Lycée Jean-Baptiste Vuillaume (Mirecourt) : DMA lutherie

- **Facture instrumentale : guitare, instruments à vent**

- **Accordeur piano**

- **Réparateur, Vendeur- conseil**

ITEMM (Le Mans) : CAP, BMA, DMA

- **Facture d'orgue**

CFA facteurs d'orgues d'Eschau

Et aussi :

Formations à l'étranger :

Allemagne, Angleterre, Canada

MÉTIERS – INDUSTRIE MUSICALE

➤ Production / Édition phonographique

Production / Edition phonographique (+ fabrication) / Distribution.

- **Majors** : Universal, Sony, Warner
- **Editeurs indépendants** (maisons de disque, labels)
- **Autoproduction**

➤ Edition musicale (partition)

L'éditeur est le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public, la diffusion permanente et suivie d'une œuvre.

➤ Distribution, diffusion physique (CD) ; numérique (plateformes streaming ; téléchargement...)

Economie = Relation directe avec le spectacle vivant !

- **Pas de formation spécifique mais des compétences** :
- Commerciales , marketing culturel ,
- Droit et propriété intellectuelle
- Développement technologique (numérique)
- Documentation intellectuelle (datas des fichiers numériques)
- Direction artistique

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Numérique et nouvelles technologies

- **Diffusion - distribution - industrie musicale :**

streaming audio/vidéo, musique en ligne, librairie musicale, billetterie, applis musicales, E-commerce

- **Communication :**

marketing, RP, publicité, réseaux sociaux, booking, crowdfunding, webmaster

- **Production et recherche :**

réalité virtuelle, arts numérique, réalisation informatique musicale, logiciels de création ...

- **Education musicale/culturelle :**

tutoriaux, documentation multimédia

- **Archivage**

patrimoine musical, conservation, classification, informatique documentaire

- **Régie du spectacle :**

l'informatique et les réseaux sont devenus des outils transversaux incontournables dans les métiers techniques du spectacle

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Communication

*« La créativité sans stratégie, cela s'appelle de l'Art.
La créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la communication. »*

- Conception – stratégie (identité d'un projet et promotion)
- Rédactionnel, graphisme, audiovisuel
- Web et communication digitale
- Marketing culturel
- Relation avec les publics
- Relation presse, relation avec les médias
- Mécénat

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Traitement de l'information et production de contenus

- **Editorialisation** (présentation de projets, rédaction web...)
- **Recherche et veille documentaire**
- **Conception d'outils documentaires**
- **Rédaction spécialisée** (programmes, livrets, guide pédagogique ...)
- **Accès, traitement et enrichissement des données** (Big data/ open data = web de données)

SAVOIR S'INFORMER – Métiers @philharmonie.fr

L'ÉVENTAIL DES MÉTIERS

MÉTIERS DE LA MUSIQUE : LES ÉTUDES SUPÉRIEURES

MUSIQUE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE

JAZZ ET MUSIQUE ACTUELLES

ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

MUSIQUE ET SANTÉ

ANIMATION

MUSICOLOGIE, ESTHÉTIQUE, HISTOIRE DE LA MUSIQUE

MÉTIERS DE LA MÉDIATION

ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE

SON ET RÉGIE DU SPECTACLE

FACTURE INSTRUMENTALE LUTHERIE

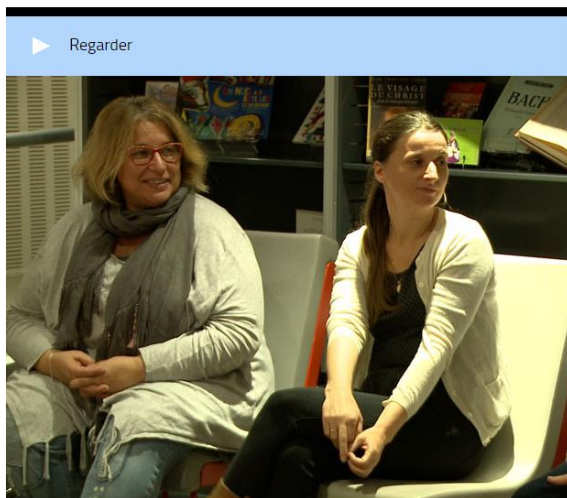

DISQUE ET DIFFUSION NUMÉRIQUE

LA PRATIQUE COLLECTIVE DANS LES ORCHESTRES DÉMOS
Mercredi 4 janvier 2017

Intervenants :

- Lucie de Baysier, intervenante musicienne
- Sylvie Forestier, directrice de l'association Club Léo Lagrange
- Patrick Toffin, responsable des activités orchestrales et conseiller musical

Le monde évolue, les métiers aussi. Dans tous les secteurs de la musique, les contours des activités professionnelles s'élargissent, se concentrent ou se transforment. Ce nouveau rendez-vous présente des projets innovants en matière de création, de pédagogie, de

Des rencontres sur

- Tous les métiers de la musique
- Des pratiques professionnelles
- Les réseaux professionnels

Disponibles en ligne

Accompagnées d'un livret documentaire

Musique et santé

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Rencontre professionnelle

LE RÉSEAU DES DIFFUSEURS DE JAZZ
En partenariat avec l'AJC

Amphithéâtre - Cité de la musique
Mercredi 29 novembre 2017 - 10:00

Rencontre professionnelle

L'ADMINISTRATION DU PROJET ARTISTIQUE

Médiathèque - Cité de la musique
Jeudi 18 janvier 2018 - 18:00

Rencontre professionnelle

COMPOSITEUR ET RÉALISATEUR DE FICTIONS TV
En partenariat avec l'union des compositeurs de musique de films (UCMF)

Médiathèque - Cité de la musique
Jeudi 22 mars 2018 - 18:00

LES BESOINS...

Economie

- Diffusion spectacles
- Marketing culturel
- Mécénat

Gestion de projet

- Méthodologie
- Organisation
- Politique culturelle

Médiation

- Actions éducatives et culturelles
- Relation avec les publics
- Musique et lien social

Numérique

- Communication
- Diffusion
- Production contenus

Enseignement artistique

- Enseignement spécialisé
- Intervention musicale
- Pratiques collectives

Contact :

Christiane Louis – Pôle ressources Philharmonie de Paris

clouis@philharmoniedeparis.fr

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS