

Métiers de la musique : un monde à découvrir

Vincent Niqueux, directeur général de l'Itemm

Lorsqu'on évoque les « métiers de la musique », on pense spontanément aux professions artistiques les plus connues : musicien (d'orchestre, de groupe...) ou encore professeur de musique. Encore n'a-t-on pas forcément à l'esprit l'extrême diversité des métiers existant dans ces deux catégories d'activité. Quant aux autres professions, elles sont souvent mal identifiées. On oublie le plus souvent les métiers à caractère technique, à l'exception -notable- du métier d'« ingénieur » du son qui suscite aujourd'hui un engouement d'autant plus fort que l'on ne sait pas toujours quelle réalité recouvre ce titre ! La lutherie, quant à elle, est souvent évoquée comme étant l'apanage du seul violon. Et que dire de l'extrême diversité des nombreuses activités professionnelles existantes dans un secteur musical en pleine révolution et qui recouvre les champs les plus variés : recherche, édition, animation, vente, production, management, administration, documentation, droit... ?

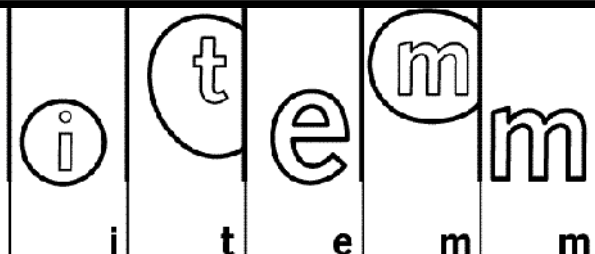
Et pourtant, le monde des métiers de la musique témoigne à la fois de l'essor et du bouleversement des pratiques de culture et de loisir. Du même coup, la professionnalisation dans ce secteur est devenue un enjeu essentiel. Il est indispensable de connaître la réalité des parcours de formation, de « carrières » professionnelles souvent constituées de plusieurs activités, avec des statuts souvent diversifiés et en tenant compte dans les parcours de nécessités d'adaptation et de reconversion... A cette condition, il est tout à fait envisageable de trouver sa voie dans ces métiers et d'allier à une forte motivation pour le secteur une compétence rigoureuse. Dans certaines spécialités, les débouchés ne sont pas forcément nombreux, mais les personnes qualifiées sont souvent difficiles à trouver. D'où l'importance de s'informer et de choisir les filières adaptées pour acquérir l'ensemble des compétences nécessaires.

Schématiquement, on peut parler de 3 « cercles » de métiers :

1. les métiers proprement **artistiques** : musicien -très souvent indissolublement lié au métier de pédagogue-
2. les métiers « **techniques** », qui conditionnent la réalisation artistique ou musicale : technicien du spectacle, facteur d'instrument, acousticien...
3. les métiers « **connexes** » relevant de leur propre spécialité, mais qui peuvent être exercés dans un domaine artistique et qui sont parfois très demandés : administrateur, juriste, gestionnaire, manager... On n'y pense pas toujours, mais pour qui veut exercer dans un domaine artistique, on peut construire un parcours original et motivant.

Tous ces métiers ont leur spécificité et peuvent constituer des choix gratifiants. A condition d'être au clair sur un certain nombre de points, valables pour bien d'autres secteurs, mais qui se révèlent encore plus cruciaux dans un domaine artistique :

- ne pas confondre loisir et métier dans l'approche de la professionnalisation
- choisir un métier pour lui-même et pas comme filière par défaut.
- au-delà des idées toutes faites, bien identifier les exigences des parcours de formation, d'insertion et de progression dans la vie professionnelle, car la mobilité, l'adaptabilité, la qualité relationnelle sont autant de qualités requises pour « entrer dans le métier ».

Reprenons ici quelques exemples pour mieux situer les métiers, en sachant qu'ils se déclinent dans des domaines aussi variés que le « classique », les « musiques actuelles » (jazz, rock, variétés...), les musiques traditionnelles... Ces différents secteurs sont plus ou moins structurés et institutionnalisés, mais tous font l'objet d'une professionnalisation croissante en termes de formation, de culture professionnelle exigée et d'offre de postes d'encadrement. :

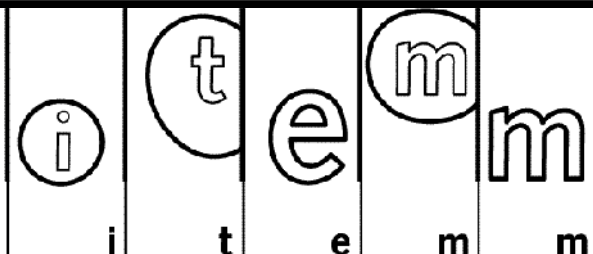
Le musicien : instrumentiste, chanteur et choriste, chef de chœur, compositeur et arrangeur... Dans le champ classique, l'accès au métier se fait principalement par les conservatoires, notamment les conservatoires supérieurs; dans les musiques actuelles, la formation est plus diversifiée (écoles associatives spécialisées, studio des variétés, et bien sûr la pratique sur le terrain...). Le musicien professionnel peut être salarié permanent d'une institution, ou intermittent du spectacle. Souvent, sa vie professionnelle est constituée de plusieurs activités, dont l'enseignement. Cette approche va être encore renforcée par la mise en place de pôles d'enseignement supérieur et de nouveaux diplômes et spécialités visant à permettre aux musiciens une inscription dans le système LMD.

Le pédagogue : en école de musique, dans les collèges et lycées, mais également intervenant en milieu de petite enfance, en milieu scolaire, dans l'animation socioculturelle, ... Outre la filière universitaire pour les enseignants de l'Education Nationale, les filières de formation pédagogiques se sont diversifiées dans ce domaine avec le développement des CEFEDM et CFMI à l'école, ou encore de départements de pédagogie dans certains conservatoires. Il ne suffit plus d'être un « bon musicien ». La pédagogie musicale est devenue, au fil des 20 dernières années, une préoccupation à part entière, au service notamment d'une pratique musicale amateur de plus en plus intégrée au quotidien des mélomanes.

Le facteur d'instruments de musique : fabricant (en facture industrielle ou artisanale), luthier ; archetier, technicien de maintenance et de réparation, accordeur... Il faut évoquer toutes les familles instrumentales : cordes frottées, guitare, piano, orgues, instruments à vent, accordéon, harpe, instruments baroques, traditionnels...

Il faut savoir qu'aujourd'hui des diplômes existent ou sont en création dans les principaux domaines de facture instrumentale. Le principal débouché artisanal sera la plupart du temps moins dans la fabrication que les activités de maintenance, de réglage, d'accord, de réparation et de restauration d'instruments, souvent associés à des activités de vente ; il s'agit d'un secteur professionnel conséquent, mais parfois mal identifié car dispersé en entreprises souvent petites sur l'ensemble du territoire. Le développement de la facture instrumentale va évidemment de pair avec le développement des pratiques instrumentales et du marché des instruments. Derrière la seule image du luthier existe bel et bien une gamme de métiers qualifiés et recherchés, la France ayant de ce point de vue une des offres de formation les plus en pointe à l'échelon européen avec CAP et Brevets et Diplômes « de métiers d'Art » de haut niveau dans des écoles ou centres de formation d'apprentis réputés à Mirecourt, le Mans et Eschau..

Le « technicien » du son, de l'informatique musicale, du multimédia... Dans tous les domaines liés aux nouvelles technologies, qu'ils soient axés sur la scène ou sur d'autres secteurs de production, les compétences requises sont en évolution rapide. Le professionnel va devoir s'adapter et sa formation devra marier un bagage théorique conséquent à l'irremplaçable expérience pratique pour comprendre les process et intégrer l'ensemble des contraintes artistiques, techniques et... humaines d'un projet. Les métiers sont en pleine diversification et les spécialités nombreuses, notamment dans le domaine du multimédia et de l'audiovisuel. La révolution informatique bouleverse le paysage de la prise de son, de la synthèse sonore.

De plus en plus nombreuses sont les écoles publiques, privées ou les universités qui proposent des formations dans ces domaines. Cela dit, il faut savoir choisir. Le fait qu'une formation soit ciblée sur le secteur musical constitue une approche spécifique à prendre en compte pour définir son projet de formation professionnelle.

Dans ce domaine comme dans les autres, c'est l'ouverture culturelle qui fera aussi la différence...

Le vendeur : de disques - et plus largement de musique (en ligne ou en magasin)-, d'informatique musicale, d'instruments de musique et d'accessoires, de partitions et d'ouvrages sur la musique. Aujourd'hui, la passion ne suffit pas pour être compétitif sur le terrain. Les magasins de musique, mais aussi la grande distribution, qui cherche en la matière à promouvoir de vrais produits d'appel culturels, sont de plus en plus demandeurs de profils jeunes et ouverts à la clientèle, ainsi que de compétences approfondies, aussi bien dans la connaissance du produit musical proprement dit que dans la gestion et le marketing, d'autant que les rapides mutations du marché exigent une technicité et une adaptabilité importante..

Le documentaliste, bibliothécaire, discothécaire : ces métiers, parfois perçus pour être de connotation «traditionnelle », n'en exigent pas moins une technicité croissante et la maîtrise à la fois d'une méthodologie rigoureuse et des technologies informatiques. Là encore, c'est la connaissance intime et passionnée du produit ainsi que la qualité de la relation aux usagers qui feront la différence et donneront au métier toute sa créativité.

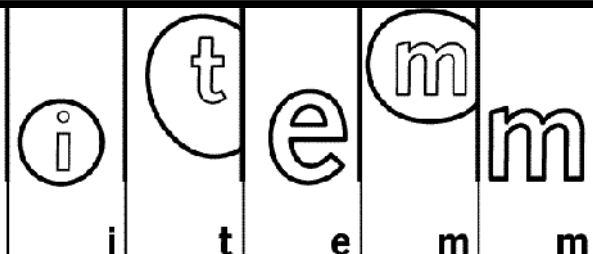
L'administrateur culturel : sont désignés sous cette rubrique tous les métiers à vocation administrative ou managériale, tant dans l'entreprise que dans l'administration culturelle, du responsable de développement d'un groupe de rap à l'administrateur d'un opéra en passant par des chargés de mission en développement social urbain... Tronc commun de ces métiers, une capacité à faire la synthèse entre projet artistique et exigences de gestion et d'organisation. Les qualités d'écoute sont primordiales dans ces métiers au regard de la stricte créativité artistique...Le professionnel est ici un médiateur , un agent de développement culturel, au service de la musique.

Il existe de multiples voies pour se former, aussi bien universitaires qu'en formations professionnelles ciblées.

D'autres secteurs professionnels seraient encore à citer, par exemple autour de la **production** et de l'**édition**. Ils sont souvent l'aboutissement de parcours d'entreprise originaux et témoignent encore une fois de la très grande diversité des métiers de la musique. Il est également important d'avoir à l'esprit qu'un certain nombre de compétences non spécifiquement musicales (juridiques, financières, paramédicales...) peuvent trouver un débouché dans le domaine culturel et musical, pour peu que l'on cherche à les valoriser dans ce secteur et constituent une autre façon d'exercer un métier dans un domaine choisi.

Ce qu'il faut retenir de ce rapide tour d'horizon, c'est le fait que le champ professionnel musical recèle encore une très grande diversité de parcours individuels, de formations et de pratiques de terrain.

«Faut-il être musicien»? nous demande-t-on toujours...Oui et non...Tous les métiers ne demandent pas le même niveau de formation «académique». Mais pour tous des qualités foncières peuvent être importantes dans les métiers dits «techniques»: d'écoute, de pratique personnelle...et surtout de culture musicale au sens le plus large; pour comprendre la demande du musicien, son environnement, ses besoins.. ;et développer au sens le plus fort du terme une capacité de « service ».

Dans un champ culturel aussi évolutif, qui concerne un public très considérable et aux attentes multiples, il y a de la place pour quantité de services et d'actions concrètes liées aux métiers de la musique. Les parcours ne sont pas toujours faciles, et un certain nombre de métiers restent marqués par la précarité. Mais pour qui sait définir lucidement son projet professionnel et se donner les moyens d'une qualification aujourd'hui de plus en plus indispensable, les métiers de la musique restent incontestablement un espace de créativité et d'épanouissement où peuvent encore être pris en compte à la fois de hautes compétences techniques et les acquis des années passées sur le terrain... Alors, vivez pour la musique !

N.B. : La typologie des métiers de la musique reprise ici très directement inspirée du Guide des métiers de la musique, Cité de la musique, 2000.

Quelques adresses utiles : centres de ressources et d'information

Cité de la musique

221, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
www.cite-musique.fr

IRMA

22 rue Soleillet - 75980 PARIS cedex 20
Tél. : 01 43 15 11 11
www.irma.asso.fr

**Ministère de la Culture et de la
Communication**

**Direction de la Musique, de la Danse, du
Théâtre et des Spectacles**

53 rue Saint-Dominique - 75007 PARIS
Tél. : 01 40 15 80 00
www.dmdts.culture.gouv.fr

Institut Supérieur des Métiers

28-30 rue des peupliers - 75013 PARIS
Tél : 01.44.16.80.40
http://ism.infometiers.org

Société d'encouragement des métiers d'art

Viaduc des arts, 23 avenue Daumesnil -
75012 Paris
Tél. : 01 55 78 85 85
www.metiersdart-artisanat.com

**Institut technologique européen des métiers
de la musique**

71 avenue Olivier Messiaen - 72000 LE MANS
t2L / 02 43 39 39 00
www.itemm.fr

création, diffusion

Musicien, instrumentiste
Chanteur, choriste
Compositeur

enseignement

En école de musique, conservatoire
En milieu scolaire (collège, lycée)

interventions en milieux spécialisés

Petite enfance
Milieux hospitaliers
Musicothérapie
Animation socioculturelle

documentation

Bibliothécaire
Discothécaire
Documentaliste

métiers de la musique

métiers du son

Technicien
Régisseur
Ingénieur
Illustrateur sonore
Technicien de maintenance

administration, gestion culturelle

Administrateur culturel
Juriste
Manager
Producteur

commerce de la musique et des instruments

Vendeur, chef de rayon
Technico-commercial
Métiers de l'industrie musicale

facture instrumentale

Facteur, luthier
Réparateur
Restaurateur
Accordeur

recherche

Acoustique musicale
Acoustique architecturale
Recherche et développement

