

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Parcours S2TMD et perspectives professionnelles

S'approprier les enjeux de la rénovation de la série S2TMD

Emmanuelle Queyroy (Centre national de la Danse)
Christiane Louis (Cité de la musique-Philharmonie de Paris)

CN D

28 juin 2022

Les artistes et les autres ...

- Les « mondes de l'art »
- La production artistique – coopération et coordination
- Spectacle vivant : organisation globale et activités professionnelles associées de l'artistique à la technique en passant par la production et diffusion, le travail auprès du public et la médiation de l'art et de la culture.
- Les métiers artistiques et culturels et l'insertion professionnelle

Des pôles ressources spécialisés

Philharmonie de Paris Pôle ressources

Culture musicale

Philharmonie numérique

Pédagogie et éducation musicale

➤ Eduthèque

Métiers de la musique Vie professionnelle

- Informations & Orientation
- Projets : conseils et accompagnement
- Formations professionnelles
- Portail Métiers de la musique

Centre National de la Danse Département Transmission & métiers

Articulation de 3 pôles à l'attention des professionnels

- Ressources professionnelles
- Education artistique et culturelle
- Formation et pédagogie

Autres centres ressources

- Centre national de la musique
- Artcena
- Maison de la musique contemporaine

CND – Ressources

Médiathèque et collections

Ouverte à tous, la Médiathèque du CN D propose de larges ressources consacrées à l'art chorégraphique et aux techniques et pratiques de danse.

Cinémathèque de la danse

Films en durée intégrale ou montages spécifiques, les programmes sont élaborés à la demande pour des partenaires en France ou à l'étranger.

Numéridanse

Des milliers d'heures de vidéos, des collections d'artistes nationaux et internationaux, des outils pédagogiques et des milliers de ressources éditorialisées pour comprendre la danse et son histoire.

Ressources pour les professionnels

Fiches pratiques, Auditions et offres d'emploi, Répertoire des compagnies, Lettre des appels à projet, Santé et reconversion

Pôle ressources éducation artistique

Plateforme ressource pour monter, mener et étayer un projet d'éducation artistique et culturelle.

Personnes en situation de handicap

Documents de communication

Programmes semestriels, journal Camping, programmes de salle...

Recherche

Aide à la recherche, Danse en amateur et répertoire, Atelier des doctorants.

Éditions

Les éditions du Centre national de la danse offrent, à travers six collections principales, une grande diversité d'éclairages de l'art chorégraphique, des personnalités, des pensées et des pratiques de la danse.

CND – Ressources

/ Ressources

Ressources pour les professionnels

Accompagnement et informations aux professionnels

Le département des Ressources professionnelles continue à accompagner et informer les professionnels sur toutes les questions professionnelles et juridiques, et notamment dans leurs démarches face aux difficultés que le secteur peut rencontrer face à cette crise sanitaire.

Lettre des appels à projets

Cette lettre rassemble les appels à projets émanant des lieux de production et de résidence, festivals, structures culturelle...

Fiches pratiques

Une documentation importante, sous forme de fiches pratiques, est gratuitement mise à la disposition des usagers au département Ressources professionnelles au CN D à Pantin. Elles sont librement consultables et également téléchargeables en ligne.

Santé

Retrouvez en ligne les actes du Forum international danse et santé ; les actions proposées rencontres et formation et les fiches thématiques.

Auditions et offres d'emploi

Le département Ressources professionnelles participe à diffuser le plus largement et le plus complètement possible l'information relative à l'emploi dans le secteur chorégraphique.

Reconversion

Accédez aux ressources liées à la reconversion : Bourses IOTPD, Le temps de la reconversion en 9 portraits, Après la scène, bâtir un avenir meilleur pour les danseurs et l'art chorégraphique, Paroles autour de la reconversion.

Répertoire des compagnies

Vous trouverez en ligne les coordonnées et les organigrammes de compagnies chorégraphiques professionnelles.

Étude Onda « La diffusion de la danse en France de 2011 à 2017 »

Cette étude sur la diffusion de la danse en France est née du constat d'un déséquilibre persistant entre le

Des familles de métiers communes aux « Mondes de l'art »

Les métiers de la création et
de la transmission

Les métiers du
développement commercial
et du marketing

Métiers du
spectacle

Les métiers technico-artistiques

Les métiers de la
communication et des
relations publiques

Les métiers de la gestion
et de l'administration

Environnement professionnel culture

- Institutions culturelles
- Création / Production/ Diffusion
- Pratiques - Droits culturels

Politiques
culturelles

Financements
culturels

- Etat
- Collectivités locales
- Soutiens privés

- Socio-éducatif
- Champ social – Santé
- Développement local

Partenariats
croisés

Economie
de projet

- Marché du travail
- Réseaux professionnels
- Polyvalence/multi
activités

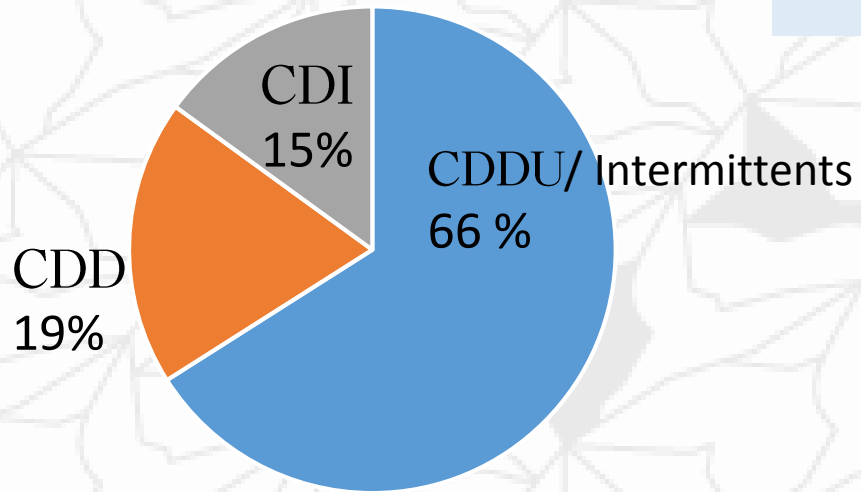
EMPLOI

720 700 personnes employés dans les secteurs culturels

Spectacle vivant

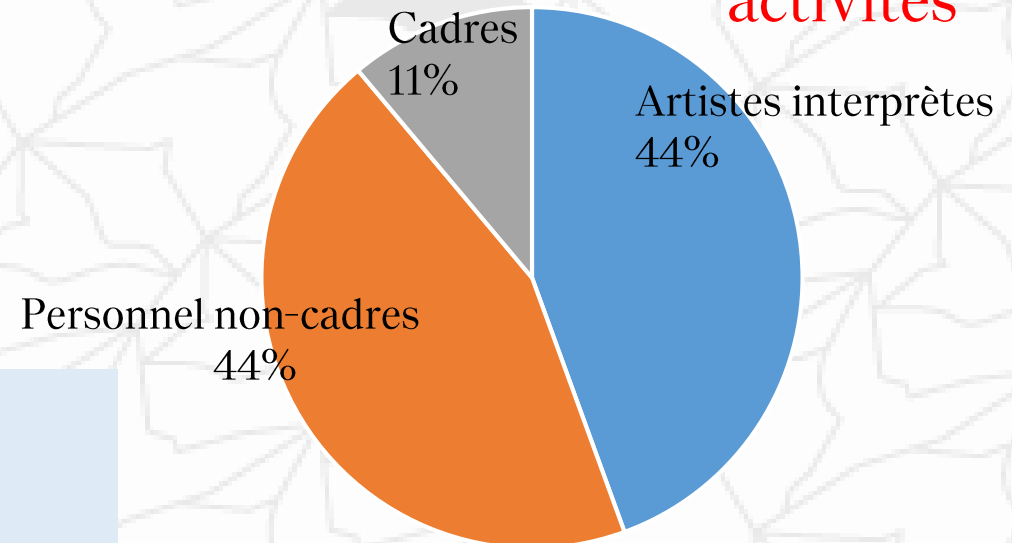
- Activité artistiques = Concurrence
- Inégalités : accès, revenus, reconnaissance
- Fortes qualifications - Formations
- Polyvalence et pluriactivités majoritaires
- Appui sur des réseaux professionnels

Statuts

- Hommes majoritaires = 61 %
- Jeune = 50 % ont moins de 37 ans
- 41% en Ile-de-France
- Intermittence et précarité

activités

Economie de la culture : Employeurs SV

- Associations à but non lucratif
80% du secteur culturel

entreprises culturelles (43 500)

46% domaine spectacle vivant

18% enseignement culturel

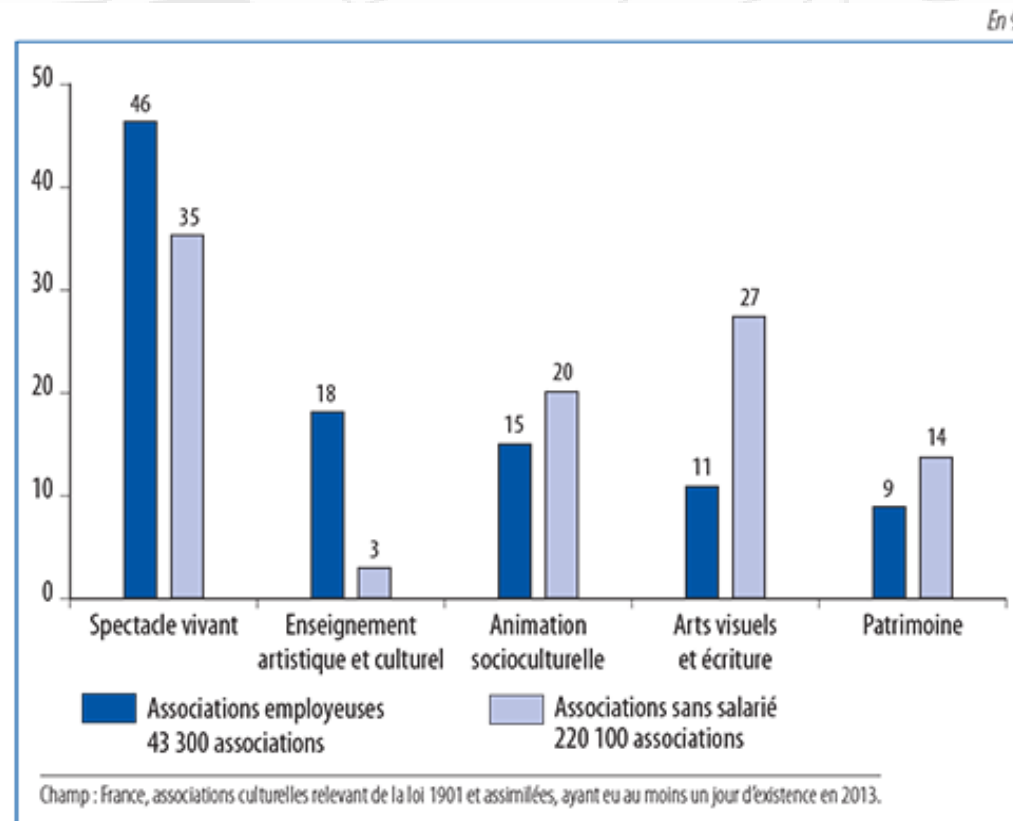
46% domaine spectacle vivant

18% enseignement culturel

En très large majorité relevant de l'ESS
= 26% des emplois culturels

- TPE 42 % avec au plus 5 salariés (dont 15% = 1 salarié)
50 % aucun salarié permanent (CDDU).

- Environ 80 100 employeurs hors secteur professionnel du spectacle vivant

Spécificités du secteur chorégraphique

- Un marché du travail plus contraint
- Un secteur très réglementé par le ministère de la Culture, mais dont le soutien public est beaucoup plus récent que pour la musique :
 - 1982 : apparition de la danse au sein de la Direction de la musique et de la danse
 - 1987 : 1ere déléguée à la danse

Monde du spectacle

environ 200 activités au service de la création

<https://metiers.philharmoniedeparis.fr/eventail-metiers-musique.aspx>

ARTISTES

MÉDIATION

ENSEIGNEMENT

ADMINISTRATION
PRODUCTION
DIFFUSION

COMMUNICATION

TECHNIQUE
Son - Plateau- Régie –
Lumière- Décor – Costume
...

INSTRUMENTS

ÉDITION
MUSICALE

Artistes-interprètes du spectacle des compétences partagées

Compétences

- Expression artistique
- Gestion de carrière
- Prévention des risques et santé au travail

Compétences complémentaires

- Initiation d'un projet artistique
- Interventions artistiques et action culturelle
- Coaching scénique

Artiste - Médiateur – Enseignant des compétences complémentaires

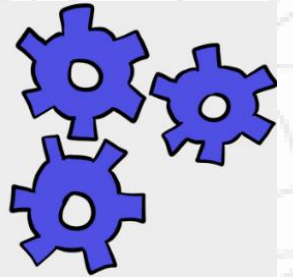
Interprétation et création
Expression artistique
Initiation d'un projet artistique

Médiation artistique
Action culturelle

Pédagogie / Transmission
Coaching scénique

Gestion de carrière

DIPLÔMES – QUALIFICATIONS ARTISTES-ENSEIGNANT

Etudes initiales
Préprofessionnelles
DEM – DEC – DET – CPES

- Conservatoires (CRR)
- Ecoles labellisées

Etudes supérieures artistiques

1er cycle = DNSP – Licence – Bachelor

2ème cycle = Master artistique

3ème cycle = Artist Diploma / Doctorat

- Pôles sup d'enseignement artistique
- Ecoles labellisées

- CFMI - Centre de formation musicien intervenant

Enseignement artistique

DUMI Musicien intervenant

1er cycle = Diplôme d'Etat – DE

2ème cycle = Certificat d'aptitude – CA

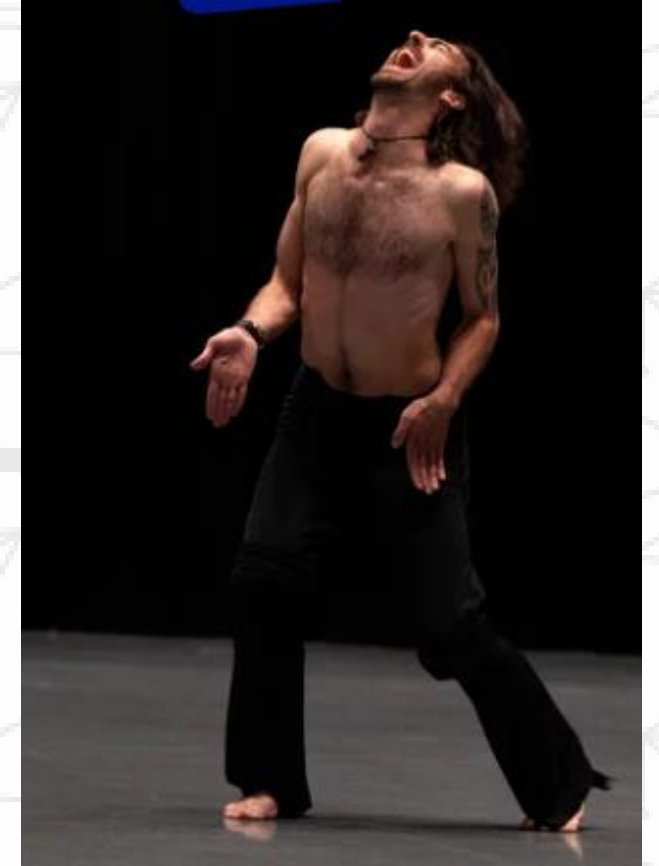
Universités – départements art

- *Licence et master universitaires (partenariat établissements artistiques)*
- *Master enseignement MEEF*
- *Doctorat*

- CNSM Paris et Lyon

SPÉCIFICITÉ DE LA DANSE

- Professions artistiques–Diplômes et qualifications
 - Danseur
 - Chorégraphe
 - Professeur, maître de ballet, pratiques somatiques ...
- L'enseignement artistique
 - Diplôme d'Etat
- Recherche et enseignement / théorie
 - Historien, enseignement, recherche
- Les « pas de côté »
 - Métiers créatifs
 - Métiers du soin et du paramédical

... FORMATIONS NON FORMELLES

- Master-classes, académies
- Stages professionnels
- Orchestres et chœurs de jeunes
- Programmes d'insertion professionnelles

CND –projet ELAN

Une école de l'égalité des chances

Public

Pour des jeunes avec une pratique en danse de niveau avancé et inscrits dans un conservatoire ou autres lieux de formation en danse.

L'école a pour axe central la danse contemporaine, mais elle est ouverte à tous les élèves, quelle que soit la technique dans laquelle ils sont formés.

Pour qui

- élèves de 3e cycle ou niveau équivalent, âgés de 15 à 19 ans environ ;
- forte motivation et un réel potentiel artistique ;
- résidant en Île-de-France.

<https://www.cnd.fr/fr/page/2809-elan-une-ecole-de-l-egalite-des-chances-pour-la-danse>

INTERVENTIONS ARTISTIQUES

Faire découvrir, faire pratiquer, créer de l'expérience et du lien par la pratique artistique
Un enjeu majeur éducatif, social, sociétal ' Accès à la culture et apport de la pratique artistique

Toucher tous les publics

- petite enfance
- Jeune
- personne âgée
- Mixité sociale et culturelle
- Les personnes « empêchées »
- Hôpital
- Handicap
- Prison

Apports cognitifs

- Mémoire
- Apprentissage
- Concentration
- Empathie
- ...

Développement de la personne

- Art & « Care »
- Art-thérapie

INTERVENTIONS ARTISTIQUES - EAC

Action culturelle et médiation artistique :
une demande toujours plus affirmée

Des formations et qualifications professionnelles

- *Dumi et formations pédagogiques*
- *Formation artistique*
- *Formation gestion de projet*
- *Techniques d'animation*
- *Développement de la créativité*

Un complément et un prolongement de
l'activité artistique et d'enseignement
spécialisé

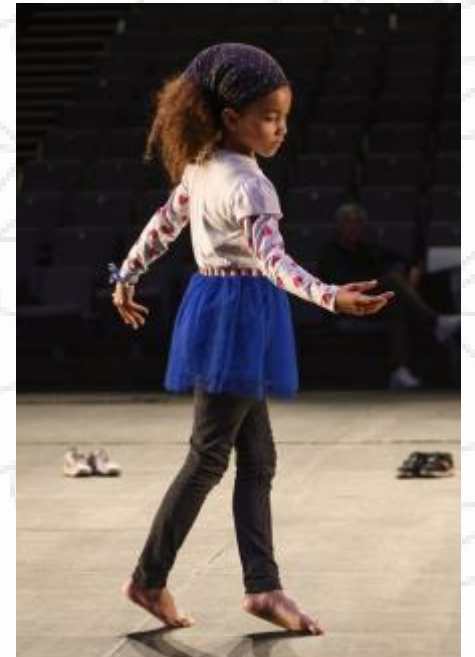
Expérimenter Innover

Travailler en partenariat

Des compétences artistiques, pédagogiques, d'animation et de gestion de projet

MÉTIER S – 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

LES MÉTIERS DE L'ADMINISTRATION CULTURELLE

- Administration de salles, d'ensembles, de compagnies
 - Production et diffusion de spectacle
- Gestion de projets culturels
 - Médiation culturelle
- Relation avec les publics
 - Marketing culturel
- Communication numérique
- Mécénat - recherche de financement

METIERS TECHNIQUES

<https://metiers.philharmoniedeparis.fr/son-et-regie-du-spectacle.aspx>

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
- Technicien son, preneur de son

- Professions très qualifiées et intermittence du spectacle
- Formations spécialisées, à dominante technique et scientifique, souvent en alternance
- Evolutions technologiques, informatique musicale, numérique

Métiers – Facture et lutherie

- Lutherie du quatuor, archèterie

Lycée Jean-Baptiste Vuillaume (Mirecourt) : DMA lutherie

- Facture instrumentale : guitare, instruments à vent, accordéon

- Accordeur piano

- Réparateur, Vendeur- conseil

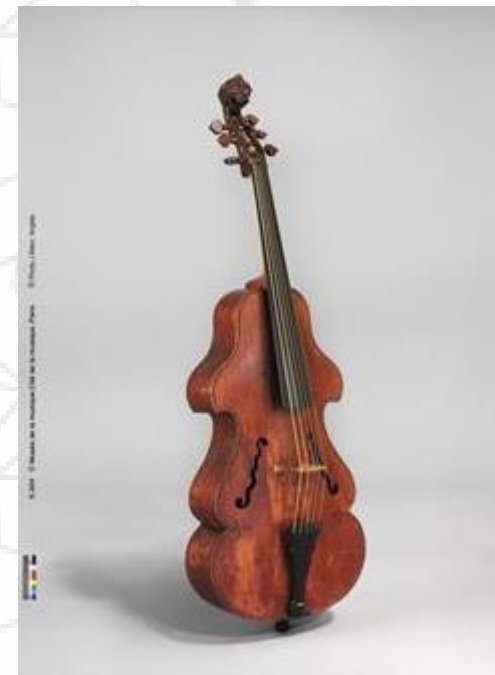
ITEMM (Le Mans) : CAP, BMA

- Facture d'orgue

CFA facteurs d'orgues d'Eschau

Et aussi :

Formations à l'étranger : Allemagne, Angleterre, Canada

Evolution du secteur culturel

2020-2022 -Un fort impact de la crise covid : le spectacle vivant, le patrimoine et les arts visuels sont les branches les plus touchées.

Quelques facteurs d'évolution

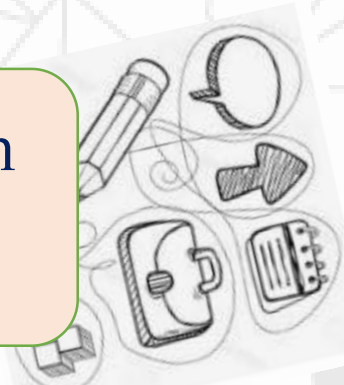
- Renouvellement des esthétiques
- Enjeux sociétaux
- Facteurs politiques
- Organisation du secteur
- Impact du numérique et des nouvelles technologies
- Facteurs économiques

LES BESOINS...

• Administration - Financement
Diffusion - Marketing culturel
Mécénat

Gestion & Administration
(projet, équipes, lieux...)

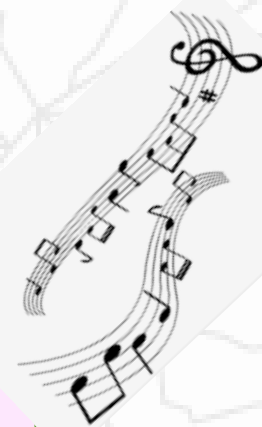
Médiation artistique et culturelle
Conception organisation, mise en œuvre

Numérique et nlls technologies

- Production et diffusions de contenus
- Equipement technique

Enseignement
et transmission artistiques

MERCI

Des questions ????

