

La professionnalisation du musicien

FORMATION | ORIENTATION | ACCOMPAGNEMENT

Chargé de production

Cité de la musique

Rencontres de la Médiathèque

Mercredi 20 février 2013

Sommaire

- || **Intervenants**
- || **Les contours du métier**
- || **Le chargé de production, homme-orchestre**
- || **Les formations**
- || **À lire**

Rencontres de la Médiathèque – Cité de la musique Chargé de production

■ || Intervenants

Giulia De Vecchi, responsable production et programmation au Cabaret Sauvage

Étienne Gautier, chargé de production de l'Ensemble Pygmalion

Rencontre animée par Emmanuel Hondré, directeur de la production et du planning des salles à la Cité de la musique

Giulia De Vecchi

Giulia De Vecchi fait ses premières expériences d'organisation de concerts à la Cité universitaire internationale, lors de ses études de lettres à la Sorbonne. Suite à une proposition de mission dans ce domaine, elle réalise que l'organisation de concerts peut être un métier. Elle décide alors de suivre une formation professionnelle, le DESS de management culturel en Europe à l'Université de Paris VIII – Saint-Denis.

Titulaire de son diplôme, elle est d'abord coordinatrice de 2000 à 2007 du Festival de la Goutte d'Or (Paris 18e). Dans ce cadre, elle développe notamment une *formation aux métiers de la musique, du spectacle vivant et audiovisuel* à destination des jeunes déscolarisés du quartier de la Goutte d'Or leur permettant ainsi de mener des expériences pratiques durant le festival.

Giulia De Vecchi devient chargée de la programmation et de la production auprès du Centre musical Fleury Goutte d'Or – Barbara en 2007 et, depuis novembre 2011, elle occupe cette même fonction au Cabaret Sauvage.

www.cabaretsauvage.com

Étienne Gautier

En parallèle d'un cursus de violon au conservatoire du 1er arrondissement de Paris, Étienne Gautier suit des études de musicologie à l'Université Paris IV - Sorbonne. En 2006, il prend en charge l'organisation d'une tournée de l'orchestre de son université en Chine et découvre par la même occasion de nouvelles perspectives professionnelles. Il intègre l'année suivante le cursus de gestion et d'administration de la musique de la Sorbonne tout en travaillant à partir de 2008 comme assistant de production pour le chœur de chambre Accentus. Diplômé de ce master professionnel en octobre 2009, il rejoint l'Ensemble Pygmalion où il occupe depuis le poste de chargé de production. Il poursuit par ailleurs la pratique du violon en amateur au sein du groupe *Bats on a swing* et développe son activité de photographe.

www.etiennegautier.com

www.ensemblepygmalion.com

**Rencontres de la Médiathèque – Cité de la musique
Chargé de production**

Emmanuel Hondré

Emmanuel Hondré est flûtiste de formation, docteur en musicologie (travaux de recherche sur l'histoire de l'enseignement et des politiques culturelles en France au XIXe siècle) et titulaire de quatre premiers prix au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (histoire de la musique, esthétique, musicologie, pédagogie de la flûte). Il a par ailleurs coordonné la publication d'un ouvrage consacré à La Marseillaise (2002) et signé une biographie de François Devienne (2004). Il commence par enseigner l'histoire de la musique à Paris (Conservatoire du centre, ENSTA, École polytechnique, etc.) avant d'intégrer la Cité de la musique en 1997, d'abord comme rédacteur musical, puis comme responsable du Service des activités culturelles du Musée de la musique en 2002, et comme directeur de la production des concerts en 2004. Aux côtés du directeur général, il élabore les saisons musicales de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel.

■|| Les contours du métier

Sont regroupées au sein des **métiers de la production**, l'ensemble des fonctions qui contribuent au suivi administratif, financier et matériel de chaque spectacle. La production comme domaine autonome est beaucoup moins fortement affirmée dans le spectacle vivant que dans le secteur de l'audiovisuel. En effet, la mise en œuvre et le suivi des moyens matériels, humains et financiers d'un spectacle vivant ont longtemps été pris en charge par l'administrateur ou le régisseur général.

Le domaine de la production se structure autour de trois pôles d'intervention et de responsabilités différentes :

- Le **directeur de production** porte la responsabilité globale du projet, du montage administratif et financier à sa réalisation.
- Le **chargé de production, délégué de production** ou **administrateur de production**, porte la responsabilité du suivi administratif et budgétaire de l'opération.
- **L'assistant de production**

(source *Les Métiers du spectacle vivant et leurs classifications : bilan et harmonisation*, CPEF-SV – Commission paritaire nationale emploi-formation spectacle vivant, 2001)

■|| Le chargé de production : l'homme-orchestre

Le chargé de production participe à la mise en œuvre d'un projet artistique. Il est responsable de l'exploitation de la création et doit s'assurer de la rentabilité du projet. Il veille à la bonne interaction et collaboration entre les différents interlocuteurs : artistes, prestataires, fournisseurs, collectivités. Ses fonctions et compétences s'exercent dans des contextes variés : auprès des ensembles artistiques (orchestres, compagnies), des structures de création et de diffusion (festivals, salles de concerts, équipements culturels, musées, médiathèques...), de certains établissements d'enseignement artistique, des associations culturelles.

Ses **tâches principales** sont les suivantes :

- Structurer le projet (en accord avec le directeur artistique, le directeur de production...) et établir un calendrier,
- Élaborer le budget prévisionnel,
- Négocier et établir les contrats d'artistes,
- S'assurer des autorisations administratives, gérer les questions de droits d'auteur, de fiscalité, d'assurances, d'éventuelles captations audiovisuelles...

Rencontres de la Médiathèque – Cité de la musique Chargé de production

De façon globale, le chargé de production devra tenir compte d'impératifs techniques et logistiques (planning, coûts, déplacements, personnels, sécurité, etc.).

■ || Les bureaux de production

La complexité grandissante des métiers de l'administration du spectacle vivant (augmentation des tâches administratives, fiscalisation généralisée des compagnies, etc.) et la difficulté à monter les projets ont conduit des acteurs à trouver de nouveaux modes d'organisation.

Les bureaux de production se déclinent sous diverses formes : agence, coopérative, cluster ou collectif dans un objectif de mutualisation des moyens.

Les bureaux de production gèrent l'ensemble du processus administratif de la création : aide à la définition du projet, relations avec les partenaires, diffusion, conseil, accompagnement et prospective, structuration administrative et juridique de la compagnie, gestion, ressources humaines, communication, administration quotidienne.

Plusieurs agences de développement culturel et les réseaux professionnels développent des dispositifs d'accompagnement à la structuration des moyens de production du spectacle.

Par exemple :

Arcade Paca (Aix-en-Provence)
www.arcade-paca.com

Arcadi (Paris)
www.arcadi.fr

Le Cluster Paris Mix (Paris)
www.parismix.fr

Le Garage Électrique (Montpellier)
<http://legarageelectrique.net>

Odia Normandie (Rouen)
www.odianormandie.com

Ogaca (Strasbourg)
www.ogaca.org

Opale/Cnar Culture (Paris)
www.culture-proximite.org

Raviv – Réseau des arts vivants en Île-de-France (Paris)
<http://reseau-raviv.org>

Tremolino (Nantes)
www.tremolo.com

■ || Les formations

Les nombreux métiers liés à la gestion et à l'administration de la culture suivent les évolutions du secteur. Ils sont marqués par l'accroissement et la diversification des institutions culturelles et de leurs activités. La professionnalisation a accompagné la complexité des composantes économiques, juridiques et financières des projets culturels.

Savoir mettre en œuvre et assurer le suivi d'un spectacle, concilier les exigences artistiques avec les contraintes économiques, analyser une proposition pour la traduire en termes techniques et financiers font partie des compétences et du savoir-faire du chargé de production.

Les formations sont généralistes. Elles combinent licences ou masters universitaires de gestion culturelle avec des séquences de stages ou d'alternance qui vont fortement orienter la professionnalisation. Cette première expérience permet d'appréhender un milieu où la connaissance du réseau est primordiale.

Plusieurs instituts d'études politiques (Sciences Po) et écoles de commerce offrent également des spécialisations dans le secteur culturel.

La formation continue est très présente sous forme de stages ou de formations longues pour les personnes ayant déjà une expérience professionnelle.

■ Les formations universitaires

Les très nombreux masters de management culturel abordent les divers aspects de l'administration de la culture : politique et sociologie, communication, médiation, droit, spectacle vivant, patrimoine, audiovisuel... et, bien sûr, organisation et gestion de spectacles.

Le **Guide pratique de la musique** recense plus de 60 masters d'administration culturelle, certains plus spécialisés dans le spectacle vivant et la musique :

Anger – Université catholique de l'Ouest
Institut d'arts, lettres et histoire – Département musique
Master Patrimoine, spectacle vivant et action culturelle
www.uco.fr

**Rencontres de la Médiathèque – Cité de la musique
Chargé de production**

Brest – Université de Bretagne occidentale
UFR Lettres et sciences humaines – Département management du spectacle vivant
Master Langues et communication – spécialité Management du spectacle vivant
www.univ-brest.fr

Clermont-Ferrand – Université Blaise Pascal
UFR Lettres, langues et sciences humaines
Master Action culturelle et gestion de projets arts du spectacle
www.univ-bpclermont.fr

Dijon – Université de Bourgogne
IUP Denis Diderot
Master Ingénierie des métiers de la culture – Spectacle vivant et muséologie, patrimoine
<http://idd.u-bourgogne.fr>

Évry – Université d'Évry-Val d'Essonne
Département activités culturelles et artistiques
Master Musique et arts du spectacle – spécialité Administration de la musique et du spectacle vivant
www.univ-evry.fr

Montpellier – Université Paul Valéry
UFR Lettres, arts, philosophie, linguistique, psychanalyse
Master Direction artistique de projets culturels
www.univ-montp3.fr

Paris – Université Paris Dauphine – Département MSO – Master Science des organisations
Master Management des organisations culturelles
www.dauphine.fr

Paris – Université Paris Sorbonne
UFR Musique et musicologie
Master professionnel Musique et musicologie – option Administration et gestion de la musique
www.paris-sorbonne.fr

Saint-Étienne – Université Jean Monnet
Faculté Arts, lettres et langues – Département de musicologie
Master professionnel Cultures et langages – spécialité Administration et gestion de la musique
<http://portail.univ-st-etienne.fr>

Villeneuve-d'Ascq – Université Charles de Gaulle Lille III
UFR DECCID – Département Culture
Master Métiers de la culture – parcours PAPC – Productions artistiques et publics de la culture
<http://formations.univ-lille3.fr>

■ **Les formations des grandes écoles**

Les établissements suivants dispensent des formations de haut niveau dans les domaines des sciences économiques et sociales, du droit public et, de façon plus large, du management des institutions culturelles :

HEC – École des hautes études commerciales (Jouy-en-Josas)
Majeure de spécialisation Management des arts et de la culture
www.hec.fr

Observatoire des politiques culturelles (Grenoble)
Master professionnel Direction de projets culturels
www.observatoire-culture.net

■ **Les instituts d'études politiques : Sciences Po**

Sciences Po Aix-en-Provence
Master Affaires et projets culturels internationaux, Mécénat
www.sciencespo-aix.fr

Sciences Po Lille
Master Management des institutions culturelles
<http://iep.univ-lille2.fr>

Sciences Po Lyon
Master Communication, culture et institutions
Master SECI – Stratégies des échanges culturels internationaux
www.sciencespo-lyon.fr

Sciences Po Paris
Master Affaires publiques – filière Culture
<http://master.sciences-po.fr>

Sciences Po Toulouse
Diplôme Sciences Po – parcours Culture et production des savoirs
Master Expertise culturelle
www.sciencespo-toulouse.fr

Sciences Po Strasbourg
Master Politique et gestion de la culture
www.iep-strasbourg.fr

■ **Les formations professionnelles**

● **Formations sur un an :**

Les Formations d'Issoudun – Pôle Images Arts Formations

Chargé de production spectacle vivant

www.lfissoudun.org

CFPTS – Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle

Administrateur de spectacle vivant

Irma – Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles

Diplôme d'université (DU) Économie et gestion de projets musicaux

● **Les principaux organisateurs de formation continue :**

ACT – Art Culture Transmission (Nantes)

www.lesformations-act.com

Agecif – Association d'aide à la gestion des entreprises culturelles Île-de-France (Paris)

<http://agecif-culture.com>

Arcade – Agence régionale des arts du spectacle (Aix-en-Provence)

www.arcade-paca.com

Cagec – Centre d'aide à la gestion de l'entreprise culturelle (Nantes)

www.cagec.com

CFPTS – Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (Bagnole)

www.cfpts.com

Cifap – Centre international de formation audiovisuelle et de production

(Montreuil-sous-Bois)

www.cifap.com

Irma – Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles (Paris)

www.irma.asso.fr

Nacre – Nouvelle agence culturelle régionale (Lyon)

www.la-nacre.org

Pour en savoir plus, consultez les **fiches Métiers** du **Guide pratique de la musique** :

<http://mediatheque.cite-musique.fr/gpm/metiers>

<http://mediatheque.cite-musique.fr/gpm/fiches>

■ || À lire

■ Sur le métier de la production

« Quel rôle pour les bureaux de production dans le domaine du spectacle vivant en Europe ? », *Lettre d'information de l'Onda/Les Cahiers de l'Onda*, décembre 2010 (en ligne sur le site www.onda.fr).

Démarches et pratiques des bureaux de production de spectacle vivant en Île-de-France, La Belle ouvrage/Arcadi/CNT, 2008 (en ligne sur le site www.onda.fr).

Métiers et formations, du gestionnaire au manager culturel, Colloque, Théâtre national de la Colline, Association Biz'Art, 2006.

■ Guides-annuaires

Le Carnet d'adresses : les pages jaunes de la chanson, Centre de la chanson.

Euro World Book : The Road-Book to World Music, François Bensignor, Irma.

Le Goliath : guide-annuaire des arts de la rue, des arts de la piste, HorsLesMurs.

Guide-annuaire du spectacle vivant, Centre national du théâtre.

Guide professionnel du musicien classique, Éditions Jollymay.

Jazz de France : le guide-annuaire du jazz en France, Irma.

L'Officiel de la musique : guide-annuaire des musiques actuelles, Irma.

■ Guides pratiques et ouvrages de méthodologie

Conception et mise en œuvre d'une saison culturelle : enjeux, problématiques et outils, Emmanuelle Kponton, Territorial Éditions, 2012.

Manager vos projets culturels : prendre en compte les publics, gérer une politique culturelle au quotidien, construire des projets innovants, Édition 2012/2013, sous la coordination de Jean-Philippe Durand, Éditions Weka, 2012.

Abécédaire du spectacle : 2011-2012, Rose Giorgio, Legi Spectacle Édition, 2011.

Guide de l'organisation de spectacles, Philippe Kochert, Territorial Éditions, 2011.

Profession entrepreneur de spectacles : guide pratique de la production et de l'organisation de spectacles vivants, Philippe Audubert, Irma, 2011.

Engager des artistes et techniciens du spectacle, Nicolas Marc, Millénaire Presse, 2009.

**Rencontres de la Médiathèque – Cité de la musique
Chargé de production**

Direction et gestion d'une entreprise culturelle, 2 vol., Weka, 2007.

Les Contrats de la musique, Pierre-Marie Bouvery, Irma, 2006.

■ Périodiques

La Lettre du spectacle, Millénaire Presse (bimestriel)

Le Jurisculture, Millénaire Presse (mensuel)

La Scène, Millénaire Presse (trimestriel)

