

LE CARNET DES METIERS DE LA CULTURE

Provence-Alpes-Côte d'Azur, *notre région*

TOURNAGE "TITINERIS WAP" © FRED RAYNAUD

© VÉRO PRE

Le Carnet des métiers de la culture est une initiative de la **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur**

Réalisé par la **Régie Culturelle Régionale**
Carrefour de la Malle – CD 60D
13320 Bouc Bel Air
tél (0)4 42 94 92 00
fax (0)4 42 94 92 01
contact@laregie-paca.com

Ré-édition 2005
En collaboration avec
la **Direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur**,
l'**Arcade**
(Agence Régionale des Arts du Spectacle),
le **Frac**
(Fonds Régional d'Art Contemporain),
l'**Agence Régionale du Patrimoine**,
l'**Agence Régionale du Livre**,
l'**Agora des Sciences**.

Directeur de publication
Jacky Sabatier
Chargée de projet
Laure Gourdin
Chargée des éditions
Fanny Broyelle-Villégas
Assistant
Franck Gérard

Crédits photos
couverture "Berta" de Julie Bougard
L'été des Hivernales, Avignon
© Thibaut Baron
Pages intérieures voir légendes

Conception saluces.com

Achévé d'imprimer septembre 2005
sur les presses de l'Imprimerie Laffont,
Avignon
Dépôt légal septembre 2005

ISBN : 2-914969-16-3

3	Éditorial
4	La Région et la formation Ressources internet
6	Spectacle vivant et pratiques artistiques
10	Cinéma et audiovisuel
14	Livre et édition
18	Arts plastiques, arts visuels et métiers d'art
22	Patrimoine
26	Multimédia
28	Recherche et culture
31	L'emploi dans le secteur culturel

RESSOURCES INTERNET SUR LES MÉTIERS ET LES FILIÈRES DE FORMATION

- **Onisep** ● www.onisep.fr
- **Cidj** ● www.cidj.com
- **Carif Provence-Alpes-Côte d'Azur**
Centre d'animation et de ressources de l'information
sur la formation et l'emploi ● www.formation-info.org
- **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur**
● www.regionpaca.fr
- **Observatoire des politiques culturelles**
● www.observatoire-culture.net
- **Ministère de la culture et
de la communication** ● www.culture.fr
- **Drac Provence-Alpes-Côte d'Azur**
● www.culture.gouv.fr/paca
- **Ministère de la jeunesse, des sports
et de la vie associative** ● www.jeunesse-sports.gouv.fr
- **Ministère de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche**
● www.education.gouv.fr
- **Observatoire de la fonction publique territoriale**
● www.observatoire.cnfpt.fr
- **Anpe** ● www.anpe.fr
- **Cité des métiers de Marseille
et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur** ● www.citedesmetiers.fr
- **GIP Compétences Provence-Alpes-Côte-d'Azur**
● www.espace-competences.org

© LABO PHOTO - VILLE D'AZUR EN PROVENCE

ROLAND BÉLER - SCULPTEUR SUR MARBRE © FRED RAYNAUD

DJ AMAR © FRED RAYNAUD

LA RÉGION ET LA FORMATION

La culture est un espace de liberté qui doit être partagé par tous. Offrir aux artistes et aux techniciens la possibilité de produire des œuvres de qualité, c'est avant tout leur permettre d'acquérir non seulement un savoir-faire mais aussi les outils nécessaires à la concrétisation de leurs idées.

C'est pourquoi la Région développe des relations étroites avec les organismes de formation culturelle. Par ces partenariats, elle permet à chacun de pouvoir accéder à des formations, dans une perspective d'élévation du niveau de qualification et d'une meilleure insertion professionnelle tout en répondant également aux enjeux primordiaux de développement des activités culturelles. Avec un objectif : multiplier les contacts et les rencontres entre les organismes de formation et le secteur artistique et culturel afin d'offrir aux publics une meilleure connaissance et approche des métiers de la culture.

Musique, cinéma, théâtre, restauration, photographie, beaux arts, Provence-Alpes-Côte d'Azur compte nombre d'établissements prestigieux. Aux côtés de la Région, ils s'engagent à améliorer les conditions d'accès du public par le développement d'une information et d'une orientation adaptées, une réelle individualisation des parcours de formation en réponse aux projets des individus, la mise en place et la généralisation de la validation des acquis de l'expérience, et ce, à l'attention d'un large public : intermittents, salariés ou demandeurs d'emploi.

Trait d'union entre les populations, la culture est le garant de la solidarité entre les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le reflet de notre identité et de la créativité qui caractérise notre région. Et pour la partager avec le plus grand nombre, la Région facilite l'accès à la culture, en particulier auprès du public jeune. Grâce notamment au chéquier ciné-lecture qui permet de pouvoir se payer à moindre coût des livres ainsi que des tickets d'entrée pour les salles obscures.

SPECTACLE VIVANT ET

Longtemps considéré comme un domaine marginal, le secteur de la musique, de la danse, du théâtre, des arts de la rue et de la piste connaît depuis le début des années 80 un véritable mouvement de reconnaissance.

Le spectacle vivant est confronté à une transformation profonde de son environnement : évolution des technologies, émergence de nouvelles formes artistiques, création de nouveaux équipements de proximité, investissement de nouveaux espaces sociaux, essor des activités culturelles et de leur gestion, développement de l'enseignement et des pratiques en amateur...

Le monde de la musique, de la danse, du théâtre, des arts de la rue et de la piste fait de plus en plus appel à une grande diversité de métiers.

Les professionnels du spectacle vivant bénéficient pour la plupart d'un régime salarial particulier : celui d'intermittent du spectacle.

INFO FORMATION

- École régionale d'acteurs de Cannes (ERAC) ● erac@wanadoo.fr
- Centre national d'insertion professionnelle d'artistes lyriques (CNIPAL) à Marseille ● www.cnipal.asso.fr
- Conservatoire national de région de Marseille ● www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/conserva.htm
Conservatoire national de région de Nice ● www.cnr-nice.org
- Écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique de la région : Aix-en-Provence, Digne, Manosque, Avignon et Gap
- École supérieure de danse de Cannes ● www.cannedance.com
École nationale supérieure de danse de Marseille ● www.ecole-danse-marseille.com
- Centres de formation du jazz, des musiques improvisées et des musiques actuelles :
AJMI à Avignon ● www.jazzalajmi.com
ARTIST' à Cavailon ● <http://artistformation.free.fr>
IMFP à Salon-de-Provence ● <http://imfp.free.fr/>
Pro-MUSICA au Thor...
- Formations professionnelles aux arts du cirque :
Territoire de création et de formation de l'acteur acrobate à Marseille ● www.theatresacrobatiques.com
Piste d'azur à la Roquette ● www.pistedazur.org
Centre national des arts du cirque (CNAC) à Chalons-en-Champagne ● www.cnac.fr
Ecole nationale des arts du cirque (ENACR) de Rosny-Sous-Bois ● www.enacr.com

ARTISTES

L'évolution du monde du spectacle vivant tend de plus en plus à tisser des croisements entre la musique, la danse, le théâtre, les arts de la rue et les arts de la piste. Schématiquement, on distingue trois niveaux d'intervention dans ces différentes disciplines : la création, la direction et l'interprétation.

CHOREGRAPHE, COMPOSITEUR, AUTEUR...

Ils sont les créateurs qui conçoivent l'œuvre qu'elle soit musicale, chorégraphique, théâtrale, sur scène, sur la piste ou dans l'espace urbain.

METTEUR EN SCENE, CHEF DE CHŒUR, CHEF D'ORCHESTRE...

Tous dirigent des interprètes (musiciens, danseurs ou comédiens), ce qui nécessite des compétences à la fois culturelles, artistiques et techniques.

INTERPRETE : COMEDIEN, DANSEUR, MUSICIEN INSTRUMENTISTE, CHANTEUR, MIME, MARIONNETTISTE...

L'interprète, seul ou en groupe, met ses compétences techniques et artistiques au service de l'œuvre. Métiers de rêve et de risque, de vocation et de passion, le grand nombre d'amateurs est sans commune mesure avec le nombre de professionnels.

ZOOM SUR... LE MUSICIEN

C'est un artiste qui pratique la composition, l'improvisation, l'exécution de musique vocale ou instrumentale en soliste, concertiste, musicien d'orchestre ou de groupe. Il peut s'exprimer dans des domaines aussi variés que la musique classique, la musique contemporaine, le jazz, le rock, la musique traditionnelle, la techno, le hip-hop...

ZOOM SUR...

L'ARTISTE DE CIRQUE

Qu'il soit acrobate, équilibriste, jongleur, clown, magicien, dompteur, écuyer, funambule, l'artiste de cirque compose, interprète, improvise pour son public qu'il séduit, impressionne et émerveille.

TROP PUISSANT - NO MORE BABYLON © SALLICES

PRATIQUES ARTISTIQUES

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, ARTS DE LA PISTE

ZOOM SUR ...

LE DÉCORATEUR-SCÉNOGRAPHE

Le décorateur-scénographe est un créateur. En relation avec le metteur en scène, il signe la mise en espace d'un spectacle théâtral, musical, chorégraphique ou du cirque, pour la scène, le chapiteau, l'espace urbain... Il conçoit l'aménagement d'une exposition, d'un événement, d'un équipement. Son projet inscrit l'œuvre dans son cadre de représentation. Il est permanent ou intermittent dans une structure de production, de diffusion, dans une équipe artistique. Il intervient pour un festival, une manifestation culturelle...

© SALUCES

METIERS TECHNIQUES ET TECHNICO-ARTISTIQUES

ÉDITEUR MUSICAL, PRODUCTEUR DE DISQUES, INGÉNIEUR DU SON, FABRICANT, DISTRIBUTEUR...

De l'artiste au consommateur, en passant par l'enregistrement, le disque fait intervenir des compétences très diverses : le producteur réunit les financements du projet, l'éditeur musical a en charge l'exploitation de l'œuvre d'un artiste, le fabricant puis le distributeur et le point de vente, sont les derniers rouages de la filière.

FACTEUR D'INSTRUMENTS, LUTHIER, ACCORDEUR...

Cent facteurs d'instruments et luthiers sont installés en région avec des activités multiples : fabrication d'instruments, entretien, réparation, recherche et innovation.

TECHNICIEN SON OU LUMIÈRE, RÉGISSEUR, DÉCORATEUR, MACHINISTE...

Ces métiers contribuent pleinement à la création et à la production d'un spectacle et exigent des compétences spécifiques : haute technicité, connaissance sur la réglementation et la sécurité, capacité à travailler en équipe...

RÉGISSEUR

C'est un technicien du spectacle. Il gère les moyens matériels, humains et financiers d'une représentation ou d'un enregistrement en veillant aux normes de sécurité. Le travail s'exerce en équipe aux côtés du metteur en scène, des techniciens, des artistes et des fournisseurs. Il peut intervenir ponctuellement ou régulièrement auprès d'une compagnie, dans un théâtre, un festival ou tout autre organisme de diffusion.

© ERAC

INFO FORMATION

- Institut supérieur des techniques du spectacle (ISTS) en Avignon ● www.ists-avignon.com
- Institut des métiers de la communication audiovisuelle (IMCA) de Provence en Arles et Avignon ● www.imca-provence.com
- Université de Provence à Aubagne ● Département image et son - www.up.univ-mrs.fr
- École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) à Lyon ● www.ensatt.fr
- Principaux centres de formation aux métiers de facteurs d'instruments et luthiers : Institut technologique européen des métiers de la musique (ITEMM) au Mans ● www.itemm.fr
École de facture d'orgue d'Eschau ● www.culture.gouv.fr/culture/orgues/facture/eschau.html
École nationale de lutherie de Mirecourt ● www.ac-nancy-metz.fr (rubrique établissements)

SPECTACLE VIVANT ET PRATIQUES ARTISTIQUES

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, ARTS DE LA PISTE

CIRQUE PLUME - J4 L'ESCALE DU CIRQUE 2002
© FRED RAYNAUD

ZOOM SUR... LE MUSICIEN INTERVENANT

Il travaille surtout à l'école primaire et maternelle mais aussi dans les écoles de musique, les maisons de quartier, les associations culturelles. Il peut aussi développer, en partenariat avec les équipes d'encadrement, une vie musicale dans les crèches, les hôpitaux, les centres socio-culturels.... Le musicien intervenant doit aimer se frotter à tous les styles : musiques populaires et chanson, musiques classiques et contemporaines, jazz, musiques nouvelles et musiques du monde. C'est un artiste complet, capable de jouer d'un instrument, de chanter, de diriger, d'inventer des musiques et aussi de concevoir des spectacles.

ENSEIGNEMENT ET ANIMATION

PROFESSEUR
DANS UN COLLÈGE
OU UN LYCÉE

Il éveille et forme la sensibilité des élèves à la musique par l'écoute, la pratique collective basée surtout sur le chant choral et l'acquisition d'une culture musicale. Recruté par concours, l'enseignant relève de la Fonction publique d'État.

PROFESSEUR DE
CONSERVATOIRE
ET DE CENTRE
DE FORMATION

Artiste et pédagogue, il forme des amateurs ou de futurs professionnels et participe aux projets pédagogiques et artistiques de l'établissement. Il peut également accompagner des groupes amateurs dans leur pratique.

INTERVENANT EN
MILIEU SCOLAIRE
OU DANS UN
ÉTABLISSEMENT
SOCIO-CULTUREL

En tant que formateur, il est sollicité par un établissement scolaire, une structure culturelle, une collectivité locale, un hôpital pour intervenir ponctuellement auprès de publics non habituels de l'activité artistique. Dans les établissements scolaires, il participe aux classes à PAC (projet artistique et culturel).

AGENT ARTISTIQUE,
CHARGÉ DE
PRODUCTION OU DE
DIFFUSION, MANAGER

Ils ont pour missions la gestion de l'activité de l'artiste et sa promotion : recherche de réseaux de diffusion, relations publiques...

INFO FORMATION

- Conservatoire national de région de Marseille ● www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/conserva.htm
- Conservatoire national de région de Nice ● www.cnr-nice.org, Conservatoire national de région de Toulon
- Écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique en région : Aix-en-Provence, Digne, Manosque, Avignon et Gap
- Université d'Aix-Marseille ● www.up.univ-mrs.fr, Université de Nice ● www.unice.fr, Université d'Avignon ● www.univ-avignon.fr
- Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ● www.iufm.fr
- Centre de formation des enseignants de musique (CEFEDM-Sud) à Aubagne ● cefedem.sud@wanadoo.fr
- Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI) d'Aix-en-Provence ● www.up.univ-mrs.fr
- Quatre centres habilités à la préparation du Diplôme d'Etat de professeur de danse :
École nationale supérieure de danse de Cannes ● www.cannesdance.com, Café-danse à Aix-en-Provence,
Off-Jazz à Nice ● www.offjazz.com et les Studios du cours à Marseille ● <http://perso.wanadoo.fr/lesstudiosducours>

ZOOM SUR**LE DIRECTEUR DE THÉÂTRE**

À la fois gestionnaire, négociateur, directeur artistique, homme d'organisation et de management, le directeur de théâtre s'occupe également de la programmation des spectacles ou événements qu'il souhaite présenter sur scène. Sa personnalité joue beaucoup et, pour réussir, il mettra tout en jeu : son expérience, ses réseaux et sa connaissance du milieu artistique et des publics.

INFO FORMATION

- Une dizaine de lieux de formation à la gestion de projets culturels en Provence-Alpes-Côte d'Azur dont les universités d'Avignon, de Nice, d'Aix-Marseille et d'Arles.
IUP Administration des institutions culturelles en Arles ● www.iupaic.u-3mrs.f
Institut d'administration des entreprises (IAE) d'Aix-en-Provence ● www.iae-aix.com
- Formation continue au management culturel, ARCADE ● www.arcade-paca.com
- Institut inter-régional d'éducation permanente (INIREP Culture), Issoudun, Formation bac + 2 au métier de chargé de production
● www.formations-inirep-culture.com

GESTION ET PROMOTION DE PROJETS CULTURELS

**DIRECTEUR DE THÉÂTRE,
ADMINISTRATEUR,
PRODUCTEUR,
ENTREPRENEUR DE
SPECTACLES,
CHARGÉ DE
COMMUNICATION...**

Ces métiers exigent un large éventail de connaissances et de qualités : gestion administrative et financière, connaissance des réseaux associatifs, institutionnels et artistiques, capacité à travailler en équipe, à concevoir une stratégie de communication.

**RESPONSABLE
DES AFFAIRES
CULTURELLES,
CHEF DE PROJET
CULTUREL,
CHARGÉ DE MISSION...**

Chargés de l'élaboration, la gestion et la coordination de projets culturels, ils interviennent dans différentes structures : associations, service culturel d'un Conseil régional ou général, mairie, direction régionale des affaires culturelles, agences régionales et départementales de développement de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles... On retrouve par ailleurs ces métiers de management et de coordination de projets dans de nombreux autres secteurs culturels : audiovisuel, arts plastiques, patrimoine, livre...

CENTRES RESSOURCES

- **ARCADE Provence-Alpes-Côte d'Azur**
Agence Régionale des Arts du Spectacle
17, rue Venel - BP 84 - 13101 Aix en Provence Cedex 1
Tel : 04 42 21 78 00 - Fax : 04 42 21 78 01 ● cid@arcade-paca.com
Toutes les informations sur les métiers des arts du spectacle et les filières de formation en région sur le site de l'Arcade à la rubrique métiers-formations
● www.arcade-paca.com
- **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur** ● www.regionpaca.fr
- **Cité de la musique** ● www.cite-musique.fr
- **Centre national de la danse** ● www.cnd.fr
- **Centre national du théâtre** ● www.cnt.asso.fr
- **Information et ressources pour les musiques actuelles**
● www.irma.asso.fr
- **Centre national des arts du cirque** ● www.cnac.fr
Hors les murs (centre de ressources des arts de la rue et des arts de la piste) ● www.horslesmurs.com
- **Fédération française des écoles de cirque**
● www.ffec.asso.fr
- **Site européen des arts de la rue et des arts du cirque** ● www.circostrada.org
- **Institut supérieur des techniques du spectacle**
● www.ists-avignon.com
- **Institut international de la marionnette** ● www.marionnette.com
- **Centre de documentation des musiques contemporaines**
● www.cdmc.asso.fr
- **Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle** ● www.cfpts.com
- **Fédération nationale Léo Lagrange** ● www.leolagrange-fnll.org
- **Fédération française des maisons de jeunes et de la culture** ● www.ffmpegc.org

CINÉMA ET

As-tu déjà regardé en entier un générique de film ? Tu t'apercevras qu'un film réunit un nombre important de personnes qui font toutes un métier différent. C'est l'ensemble de tous ces métiers artistiques et techniques qui permet à un film d'exister.

Environ trente mille personnes travaillent dans le cinéma et l'audiovisuel en France. Les effectifs ne cessent d'augmenter grâce à la télévision et aux nouvelles technologies qui offrent de nouveaux débouchés et créent de nouveaux métiers. Comme pour les métiers du spectacle vivant, les professionnels du cinéma bénéficient pour la plupart d'un régime salarial particulier : celui d'intermittent du spectacle.

Le cinéma est un peu un monde à part. La constitution d'une équipe se fait davantage par recommandation ou par connaissance que par petites annonces. Mieux vaut avoir des contacts pour intégrer le milieu. Une rencontre avec un professionnel du cinéma n'est donc jamais inutile, même si elle n'offre pas de débouchés immédiats. Il existe des écoles spécialisées pour se former, mais les stages sont les véritables portes d'entrée. Outre les relations, il faut de la ténacité, de la passion et évidemment, l'amour du cinéma.

© UFSUE

TOURNAGE "AH ! LES BEAUX DIMANCHES"
© COMIC STRIP PRODUCTION

SCÉNARIO

SCÉNARISTE

Il est l'auteur du récit dialogué du film.

STORY BOARDER

Il prépare la mise en images qui permet de visualiser par des dessins ou des signes graphiques les différents plans de tournage : cadrage, lumière, angles de prises de vue, situation des personnages dans le décor, déplacements de sujets ou de caméra.

DIALOGUISTE

C'est l'écrivain chargé de donner un style aux dialogues et qui épaula le scénariste.

ZOOM SUR...

LE 1ER ASSISTANT RÉALISATEUR

Bras droit du réalisateur, il intervient sur les plans artistique et logistique du tournage d'un film. Son rôle est de dépouiller un scénario, d'effectuer des repérages, de faire un plan de travail et une estimation de la durée de tournage. Il anticipe tous les besoins nécessaires aux prises de vues : comédiens, décoration, accessoires, figuration, maquillage, effets spéciaux, cascade, véhicules de jeu, animaux, matériel technique supplémentaire... Le 1er assistant est également chargé de rédiger la feuille de service (planning quotidien du tournage avec les horaires de convocation de l'équipe technique et des comédiens). Il est le « chef d'orchestre » de l'équipe technique et peut être assisté, suivant le budget du film, par un deuxième, voire un troisième assistant. Il peut aussi être le confident ou le souffredouleur du réalisateur selon les jours !

MISE EN SCÈNE

RÉALISATEUR

Il choisit les décors, l'équipe technique, les acteurs qu'il dirige, les angles de prise de vues. Véritable chef d'orchestre, il a la responsabilité technique et artistique de la fabrication du film.

SCRIPTTE

Il réalise des rapports dans lesquels sont consignées des informations liées au déroulement du tournage.

RÉALISATEUR DE FILM D'ANIMATION

Il coordonne plusieurs métiers à la fois : le réalisateur de film (qui décide de tout) ; le scénariste (qui écrit l'histoire) ; l'animateur (qui met en mouvement les personnages et les objets pour les insérer dans le film) ; le monteur (qui met en ordre les séquences et la bande son) et le graphiste (qui invente les dessins, dessins animés et découpages animés).

AUDIOVISUEL

© COMMISSION DU FILM DU VAR

PRODUCTION

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

Il est le responsable juridique et financier du film vis-à-vis des autres investisseurs. Il gère l'argent versé par les différents partenaires et le redistribue afin de mener le film à son terme.

PRODUCTEUR EXÉCUTIF

Il travaille pour de grosses sociétés de production et est engagé pour un film particulier. Il est chargé de constituer l'équipe, d'organiser la production et de veiller au bon déroulement du tournage.

RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Il est responsable de l'organisation matérielle du tournage. Après une étude du scénario avec le réalisateur et son assistant, il détermine et gère les lieux de tournage et organise l'approvisionnement en matériel, notamment pour les décors.

SECRÉTAIRE DE PRODUCTION

Il seconde le directeur de production et organise la mise en place du tournage, suite aux repérages du régisseur général et du réalisateur.

AUTOUR DE L'ACTEUR

ACTEUR

Il doit se plier aux désirs du réalisateur et jouer en fonction du mouvement de la caméra et des contraintes techniques imposées par la lumière et la prise de son. L'acteur doit faire preuve d'une grande maîtrise pour interpréter son rôle à quelques centimètres des techniciens au travail.

DIRECTEUR DE CASTING

Chargé de trouver les acteurs, il est l'un des premiers à intervenir dans la préparation du film. Il peut s'occuper de tous les rôles, ou seulement des seconds rôles et des figurants.

COSTUMIER

Avec les acteurs, l'habilleuse, le maquilleur et le coiffeur, il travaille à la création du personnage.

MAQUILLEUR

Il est très impliqué dans l'élaboration de l'image. Suivant l'émulsion de la pellicule employée, la lumière, il accentuera ou atténuera la couleur de la peau et évitera d'employer certaines couleurs qui réagissent plus ou moins bien.

HABILLEUSE

Uniquement sur le tournage, elle aide le comédien à ajuster son costume et procède aux retouches de dernière minute.

COIFFEUR

Il ne se contente pas d'arranger les cheveux naturels de l'acteur. Il pose des perruques, des postiches : un véritable travail de création.

ZOOM SUR...

LE DIRECTEUR DE PRODUCTION

C'est lui le responsable de la réalisation pratique, lui qui surveille les dépenses et l'avancement du projet en liaison avec le producteur. Aidé d'un assistant, il établit un devis où figurent tous les postes de travail, le coût de construction des décors, les déplacements de l'équipe, la location de lieux de tournage, du matériel (image, son, éclairage), de studios (montage, mixage), l'achat de la pellicule, les frais de laboratoire.

ZOOM SUR...

L'AGENT ARTISTIQUE

Il représente les acteurs et sert d'intermédiaire entre les producteurs et les artistes pour négocier les contrats dont il prélève généralement 10 % (maximum autorisé par la loi). L'agent lit les scénarios, noue des contacts avec les directeurs de casting et les productions qui peuvent correspondre au choix de l'acteur, qu'il conseille dans ses décisions.

CINÉMA ET AUDIOVISUEL

© FRED RAYNALD

© FRED RAYNALD

DECOR

CHEF CONSTRUCTEUR

Sous l'autorité du décorateur, il dirige l'équipe qui réalise les décors construits ou qui aménage les décors naturels.

ENSEMBLIER

Il est responsable de l'ameublement (meubles, tapis, tableaux, tentures...) notamment dans les films d'époque.

CHEF DECORATEUR

Il établit un budget en liaison avec le producteur et en accord avec l'esprit du film. Il est responsable de la conception du décor, de son exécution technique et de toutes les questions de planification.

ZOOM SUR... L'ACCESSOIRISTE

Il est chargé de rassembler tous les objets nécessaires au tournage. Des cigarettes au tableau en passant par la vaisselle ou encore le contenu d'une valise, il prépare tout pour chaque scène.

IMAGE

CADREUR

Il est l'opérateur qui manipule la caméra.

CHEF ÉLECTRICIEN

Il est, sous les ordres du directeur de la photographie, le technicien responsable du matériel électrique. Il commande les électriciens de plateau avec lesquels il "équipe le décor" en disposant, réglant et orientant les projecteurs.

ZOOM SUR... LE CHEF OPÉRATEUR

Il est le partenaire privilégié du réalisateur qui le choisit pour son « œil ». Il est responsable de l'image en général et de la lumière en particulier. Il dirige l'équipe de prises de vues et les électriciens. Sur le plateau, il décide de l'emplacement des éclairages et de la caméra.

CHEF MACHINISTE

Il est le technicien responsable de l'ensemble du matériel de tournage (à l'exception du matériel électrique). Il dirige l'équipe des machinistes sur le plateau.

INGÉNIEUR DU SON

Il enregistre en direct le son des prises de vues (dialogues et ambiances) et reconstitue certains bruits (claquements de porte, bruits de pas, arrivée de voiture...) dont la prise réalisée en direct est inexploitable.

SON

PERCHMAN

Il travaille sous l'autorité de l'ingénieur du son, il tient la perche à bout de bras ou l'installe à l'extrémité d'un trépied. Il veille à diriger le micro vers l'interprète qui parle. Il s'occupe également de l'approvisionnement en bandes magnétiques vierges.

SALLE DE POSTPRODUCTION © SALUCES

POSTPRODUCTION

MONTEUR

Il organise et assemble les plans dans le but de donner un rythme et un sens au film.

RÉALISATEUR D'EFFETS SPÉCIAUX

Il utilise de multiples procédés (photographiques, optiques, mécaniques, acoustiques, électriques ou numériques) pour créer des images surprenantes ou du son inédit.

MUSICIEN

Il crée la composition musicale qui accompagne le film.

BRUITEUR

Il reconstitue en studio les effets sonores du tournage.

ZOOM SUR... LE MIXEUR

Il intervient dans la phase ultime de la sonorisation du film. Il mélange et dose les trois bandes son préalablement enregistrées : la bande parole, la bande bruit et la bande musique.

DISTRIBUTION

Sans un nombre suffisant de salles, sans publicité, un film même très bon peut rarement rencontrer le succès face à certaines super-productions. Trois métiers joignent leurs forces pour que le film ait toutes ses chances.

DISTRIBUTEUR

Lié par contrat au producteur, il est chargé du lancement du film.

EXPLOITANT

Propriétaire, directeur ou gérant, il est le responsable d'une salle de cinéma.

ATTACHÉ DE PRESSE

Indépendant ou collaborateur de la production, il est chargé de faire la promotion des films auprès des médias.

INFO FORMATION

En région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Université de Provence d'Aix-Marseille (métiers de l'image et du son) ● www.up.univ-mrs.fr
- École supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA) à Nice ● www.esra.edu
- École régionale d'acteurs de Cannes (ERAC) ● erac@wanadoo.fr
- Institut supérieur des techniques du spectacle (ISTS) - option son et image - en Avignon ● www.ists-avignon.com
- Institut des métiers de la communication et de l'audiovisuel (IMCA) en Avignon ● www.imca-provence.com
- École nationale supérieure d'audiovisuel (ENSAV) à Marseille ● www.ensav.org

Les grandes écoles publiques

- École nationale des métiers de l'image et du son (FEMIS) à Paris ● www.lafemis.fr
- École nationale supérieure Louis Lumière (ENSL) à Noisy-le-Grand ● www.ens-louis-lumiere.fr
- Institut national supérieur des arts du spectacle (INSAS) à Bruxelles ● www.insas.be

Les écoles privées

- Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) à Paris ● www.clcf.com
- École supérieure d'études cinématographiques (ESEC) à Paris ● www.esec.edu
- École supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA) à Paris ● www.esra.edu
- Institut international de l'image et du son (IIIS) à Trappes ● www.iiis.fr
- École des métiers de cinéma d'animation (EMCA) à Angoulême ● www.angouleme-emca.fr

Il existe également des bacs L option cinéma, des BTS audiovisuels ainsi que des formations universitaires qui proposent une spécialisation cinéma à partir du second cycle.

CENTRES RESSOURCES

- **RÉGIE Culturelle Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur**
Commission régionale du Film
Carrefour de la Malle - CD 60 D - 13 320 Bouc-Bel Air
Tél : 04 42 94 92 06 - Fax : 04 42 94 95 79
contact@laregie-paca.com ● www.laregie-paca.com
- **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur** ● www.regionpaca.fr
- **Imagesmag** : Annuaire « images, cinéma, éducation »
● www.imagesmag.net
- **Centre de recherche et d'action culturelle**
Site Image : cinéma, audiovisuel, multimédia
● www.crac.asso.fr/image
- **Institut national de l'audiovisuel** à Bry-sur-Marne
● www.ina.fr
- **Association française du cinéma d'animation** à Paris
● www.afca.asso.fr
- **Centre national de la cinématographie** à Paris
● www.cnc.fr

LIVRE ET ÉDITION

Tu aimes fureter dans les bibliothèques, bouquiner dans un coin de librairie, rencontrer des auteurs, parler de tes lectures ? Le secteur professionnel du Livre est peut-être fait pour toi. Travailler dans le domaine du livre ne se résume pas à lire ou écrire : choisir, accompagner, conseiller, vendre... autant de facettes intéressantes qui peuvent correspondre à tes aspirations.

Densité du réseau des librairies (200) et des maisons d'éditions (170), présence régionale d'auteurs, de traducteurs, d'illustrateurs, ateliers d'écriture, de relieur, diversité des activités proposées : animations, festivals, salons, colloques, expositions... : tout contribue à faire de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur un pôle fort du monde de l'écrit et des métiers du livre.

Aux bibliothèques municipales s'ajoute l'ensemble des bibliothèques universitaires, de comités d'entreprises, d'hôpitaux, d'établissements pénitentiaires, ainsi que des bibliothèques privées et des services de documentation. Les archives départementales, municipales et communales sont également parties prenantes de l'activité publique du livre.

La chaîne du livre propose divers métiers qui ont tous un point commun : la diffusion du savoir et de l'imaginaire. Ils nécessitent chacun un apprentissage de connaissances et de techniques professionnelles différentes.

INFO FORMATION MÉTIERS DU LIVRE

- De nombreux IUT en France regroupent sous l'appellation "métiers du livre" des formations aux différents métiers présentés dans cette rubrique.
- Université d'Aix-en-Provence - IUT Information / communication Option métiers du livre ● www.iut.univ-aix.fr
Cette formation est également assurée par les universités de Bordeaux III, Bourgogne, Grenoble II, Le Havre, Nancy II, Nantes, Paris V et Paris X.
- Des IUP métiers du livre sont aussi proposés à Paris X, Grenoble II et Clermont-Ferrand.

© SALLICES

CREATION

AUTEUR

Goût de l'écriture, style, saveur des mots : son talent et son imagination donnent naissance aux œuvres littéraires. Très peu d'auteurs vivent de leur plume. Il est par ailleurs très fréquent que l'écriture d'ouvrages spécialisés soit prise en charge par des journalistes, des enseignants ou d'autres professionnels qui ont des savoirs spécifiques. On n'apprend pas à écrire un roman, de la poésie ou une nouvelle... mais il est possible de suivre des ateliers d'écriture.

TRADUCTEUR

Il est spécialisé dans une ou plusieurs langues, parfois dans un domaine particulier, et doit avoir une solide culture générale. Il possède une grande capacité d'humilité et de créativité pour faire ressortir le style de chaque auteur. Il travaille en *free lance* et est rémunéré à la page. Pour devenir traducteur, une formation universitaire en langues ou mieux encore un DESS de traduction littéraire sont utiles.

ILLUSTRATEUR

Il a un excellent coup de crayon et une personnalité forte. Que ce soit dans l'édition, le design, la publicité ou la presse, on le choisit en fonction de son style. C'est avec du talent et beaucoup de culot qu'on arrive à exercer dans ce secteur, et vivre du métier d'illustrateur est difficile. La polyvalence est souvent nécessaire.

ZOOM SUR...

LE DESSINATEUR DE BANDE DESSINÉE

Il a une grande qualité : l'originalité. Il peut évidemment savoir aussi construire une histoire cohérente, crédible et captivante, ou être accompagné par un scénariste. Enfin, il doit parfaitement maîtriser le trait ! Il est fortement conseillé de se former avant de se lancer, histoire de travailler angles de vue, avant-plans, découpage, mise en couleur, écriture d'un scénario. Non passionnés, s'abstenir car la somme de travail, compte tenu du temps passé, n'est pas souvent à la hauteur de la rémunération.... Seuls 600 dessinateurs de BD vivent de leur travail en France.

© SALLICES

EDITION

ZOOM SUR... LE GRAPHISTE

En relation directe avec l'éditeur, il exerce son talent sur les couvertures de livres, la mise en page des textes et fait en sorte que le texte et l'image soient en cohérence. Il choisit le format, la typographie, construit l'architecture de la page en fonction des contraintes définies par l'éditeur. C'est un créatif qui utilise les nouvelles technologies. C'est donc un métier qui allie à la fois création et technique. Il peut également travailler dans tous les métiers de la communication.

EDITEUR

L'éditeur choisit de publier les auteurs pour lesquels il a un coup de cœur ! Il s'entoure de multiples personnes à compétences spécifiques : lecteurs, correcteurs, gestionnaires, secrétaires d'édition, directeurs de collection, fabricants, professionnels de la communication, directeurs artistiques ou délégués pédagogiques, commerciaux, ... Selon la taille de la maison d'édition (de une à plusieurs dizaines de personnes) et son domaine (littérature, scolaire, pratique...), les aptitudes recherchées varient considérablement. Mais il faut dans tous les cas être animé par l'esprit de "passeur" entre les créateurs et les lecteurs. Dénicher un auteur, décider d'éditer un manuscrit puis défendre le livre jusqu'aux rayons de la librairie nécessite un savoir-faire alliant technique et passion. En matière de formation, il n'y a pas de voie unique ni royale, mais une forte motivation est indispensable !

INFO FORMATION

- Université Paris VII – Denis Diderot : Master études anglophones, spécialité traduction littéraire professionnelle ● www.univ-paris7.fr
- Université Marc Bloch de Strasbourg II / Institut de traducteurs, d'interprètes et de relations internationales : Master traduction et interprétation, mention traduction littéraire ● <http://u2.u-strasbg.fr/itiri>
- École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) à Paris ● www.ensad.fr
- École supérieure de l'image à Angoulême ● www.eesati.fr

INFO FORMATION

- Université d'Aix-en Provence ● www.iut.univ-aix.fr
IUT Information / communication :
Option métiers du livre
Licence professionnelle management des organisations, réseaux et entreprises :
Option édition numérique
- Université Paris Nord XIII ● www.univ-paris13.fr
IUP Métiers de l'information et de la communication : Option commercialisation des produits d'édition et DESS édition à Villeteuse
- Centre de conseil et de formation professionnelle (CECOFOP) à Nantes ● www.cecofop.com - Prolibris : formation à l'édition et aux métiers du livre
- Centre de formation du syndicat national de l'édition (ASFORD) ● www.asford.org
BTS édition et Master spécialisé management de l'édition
- Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand ● <http://www.wsh.univ-bpclermont.fr>
DESS création éditoriale
- Université de Cergy-Pontoise ● www.u-cergy.fr
DESS ingénierie éditoriale et communication
- Université de Rennes II ● www.uhb.fr
Master 2 métiers de l'édition et du texte
- Université Paris IV ● www.paris-sorbonne.fr
DESS lettres modernes spécialisées - Option édition
- Université Paris III ● www.univ-paris3.fr
DESS lettres appliquées aux techniques éditoriales et à la rédaction professionnelle
- Plusieurs lycées et organismes professionnels en région (Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nice) préparent à des BTS communication visuelle (option graphisme, édition, publicité). Les écoles nationales, régionales et municipales des Beaux-Arts (option communication) mènent également au métier de graphiste.
- L'École supérieure Estienne des arts et industries graphiques à Paris est également une formation reconnue ● www.ecole-estienne.org

© LABO PHOTO - VILLE D'AIX EN PROVENCE

LIVRE ET ÉDITION

COMMERCIALISATION

LIBRAIRE

Le métier de libraire nécessite le plus souvent une grande polyvalence : une solide culture générale, un appétit prononcé pour la lecture, alliés à des qualités de bon commercial et de gestionnaire. Créer sa propre librairie ou être vendeur pour une grande surface culturelle : voilà les deux facettes opposées de la profession. La chaîne des métiers va du vendeur spécialisé ou non, au chef de rayon, responsable de magasin, gérant ou chef d'entreprise.

■ Pour accéder à ces postes, les parcours étudiants ou professionnels sont divers : formation pointue dédiée à la librairie ou études supérieures en commerce, mais aussi bac technologique, BEP, CAP...

DIFFUSEUR, DISTRIBUTEUR

Ces deux métiers constituent deux maillons importants de la chaîne du livre. Le diffuseur est un intermédiaire entre l'éditeur et le libraire : c'est le commercial qui s'occupe de faire connaître aux librairies les dernières parutions. Il doit être bon lecteur et savoir défendre un livre. Le distributeur, lui, est un logisticien. Il assure la préparation de la commande, le transport du livre et le recouvrement des factures. Au sein de ces structures, les métiers sont souvent très différents. Des formations et des compétences très diverses (commerce, logistique, organisation des systèmes...) peuvent être demandées.

INFO FORMATION

- CFA de l'institut supérieur des métiers de Laval ● www.ism-laval.net
Brevet professionnel (BP) libraire
- CFA de la librairie papeterie de détail à Montreuil
BP libraire et CAP employé de librairie, papeterie, presse
- Université Paris Nord XIII ● www.univ-paris13.fr
IUP métiers de l'information et de la communication : Option commercialisation des produits d'édition
- Centre de formation de commerciaux en librairie (CFCL) ● <http://perso.wanadoo.fr/cfcl/libraires>
- Institut national de formation de la librairie (INFL) à Montreuil ● www.infl.fr
- Centre de conseil et de formation professionnelle (CECOFOP) ● www.cecofop.com
CDL : commercialisation, diffusion et vente du livre en librairie

MÉDIATHÈQUE CECCANO AVIGNON © SALLUCES

DIFFUSION

BIBLIOTHÉCAIRE

Il a un goût aigu pour la lecture, de la rigueur ainsi qu'un sens développé du contact et de l'animation. Bibliothèques municipales ou universitaires, Bibliothèque Nationale de France ou bibliothèques associatives, les établissements diffèrent par leur taille, leur public, leurs missions...

■ D'agent territorial du patrimoine à conservateur des bibliothèques, en passant par magasinier spécialisé ou bibliothécaire territorial, les emplois de la fonction publique territoriale ou d'État sont accessibles sur concours (certains sans condition de diplôme, d'autres requièrent le bac voire une licence), dont l'obtention permet de suivre une formation. Il est également possible de rejoindre ces carrières par le biais d'IUT, de DEUST, ou d'écoles spécialisées, et même de travailler pour des bibliothèques privées sans formation spécifique.

DOCUMENTALISTE

Il est rigoureux, a un esprit de synthèse et le sens du contact. Il est le gestionnaire de l'information. Le documentaliste recherche, traite et exploite, synthétise et diffuse les informations écrites, audiovisuelles et électroniques auprès de son public. Aujourd'hui, la place tenue par les nouvelles technologies de l'information et de la communication rend obligatoire une compétence technique solide.

■ Pour accéder à ce métier, on peut suivre un diplôme universitaire technologique "Documentation en entreprise", ou dans un cadre plus général, concourir au CAPES Documentation, qui permet d'exercer dans des centres de ressources publics, comme le Centre de documentation et d'information (CDI) d'un établissement scolaire.

■ À noter aussi que de nombreuses structures associatives développent des projets autour de la diffusion du livre et de la lecture : atelier d'écriture, café littéraire, fête du livre, rencontre avec des auteurs... La richesse du monde associatif couvre un champ très vaste.

INFO FORMATION

- Centre régional de formation aux carrières des bibliothécaires (CRFCB) à Marseille ● crfcb@up.univ-mrs.fr
- Centre interrégional des concours du CNFPT d'Aix-en-Provence ● www.cnfpt.fr
- Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) à Villeurbanne ● www.enssib.fr
- Ecole nationale des Chartes ● www.enc.sorbonne.fr
- Université de Nice ● www.unice.fr
IUT Information et communication : Option documentation en entreprise. Formation également assurée par les universités de Besançon, Bordeaux III, Dijon, Grenoble II, Le Havre, Lyon III, Nancy II, Strasbourg III, Toulouse III et Tours.
- Université Paul Cézanne Aix-Marseille III ● www.univ.u-3mrs.fr
DU sciences de l'information et de la documentation.
Master sciences de l'information et de la communication - mention STIC et médiation des connaissances.
- Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) à Aix-en-Provence ● www.aix-mrs.iufm.fr
- Institut national des techniques de la documentation (INTD) à Paris ● www.cnam.fr/instituts/INTD/

CENTRES RESSOURCES

- **Agence Régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur**
8/10, rue des Allumettes - 13 098 Aix-en-Provence Cedex 2
Tel : 04 42 91 90 38 - Fax : 04 42 27 01 60 - contact@livre-paca.org ● www.livre-paca.org
- **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur** ● www.regionpaca.fr
- **Centre national du livre** ● www.centrenationaldulivre.fr
- **Direction du livre et de la lecture** ● www.culture.gouv.fr
- **Bibliothèque nationale de France** ● www.bnf.fr
- **Association des bibliothécaires français** ● www.abf.asso.fr
- **Syndicat national de l'édition** ● www.sne.fr
- **Syndicat de la librairie française** ● www.syndicat-librairie.fr
- **Association des traducteurs littéraires de France** ● www.atlf.org
- **Société française des traducteurs** ● www.sft.fr
- **Association Libraires du sud - Marseille** ● www.librairesdusud.org
- **Centre de conservation du livre d'Arles** ● www.ccl-fr.org
- **Centre international de poésie - Marseille (cipM)** ● www.cipmarseille.com
- **Collège international des traducteurs littéraires d'Arles** ● www.atlas-citl.org
- **Centre national des écritures du spectacle à Villeneuve-les-Avignon** ● www.chartreuse.org

ARTS PLASTIQUES, ET MÉTIERS

Les arts plastiques et les arts visuels couvrent aujourd'hui un large territoire qui croise les disciplines, supports, matériaux et techniques les plus divers. Grâce à l'utilisation des nouvelles technologies - qui n'interdit pas l'approche artistique traditionnelle - l'art se faufile partout, prouvant, si besoin, que nous avons profondément modifié notre perception du beau ou de l'utile.

Les portes d'entrée dans le monde de la création sont multiples et les orientations très nombreuses. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur offre des formations de tous niveaux dans des domaines en vogue comme le multimédia, le numérique, sans oublier les métiers d'art auxquels les technologies de pointe parfois employées ont su redonner une nouvelle vitalité.

ÉCOLES D'ART

Toutes les écoles d'art préparent à une formation artistique qui permet ensuite, selon l'option choisie, de s'orienter vers une activité spécifique : graphisme, design, architecture d'intérieur, photographie, multimédia... À l'inverse des écoles d'arts appliqués ou des formations aux métiers d'art, l'enseignement est axé sur l'expérimentation de plusieurs types de supports. L'entrée se fait généralement sur concours accessible avec le baccalauréat. Il est nécessaire d'avoir une pratique plastique et conseillé d'avoir suivi une filière spécialisée au lycée.

60 % des diplômés qui ont choisi l'option art s'orientent souvent vers l'enseignement et la médiation tout en poursuivant une pratique artistique. Les étudiants en design et en communication, qui représentent 40% des diplômés, se dirigent vers les nombreuses professions liées aux arts visuels et au design et vers les nouveaux métiers liés à la création numérique.

- École supérieure des Beaux-Arts à Marseille
● www.esbam.fr
- École supérieure d'Art d'Aix-en-Provence
● www.ecole-art-aix.fr
- École nationale supérieure d'Art Villa Arson à Nice ● www.cnap-villa-arson.fr
- École d'Art d'Avignon
● www.avignon.fr/fr/pratique/etudier/bart.php
- École des Beaux-Arts à Toulon
● ebats.1@wanadoo.fr
- Écoles municipales de La Seyne-sur-Mer, Digne-les-Bains, Marignane, Nice...

MÉDIATION CULTURELLE

Un métier aux mille facettes ! Le médiateur culturel est celui qui, dans le contexte artistique, facilite la rencontre et l'échange entre une œuvre d'art, un projet culturel et les publics les plus diversifiés. Il peut travailler dans une institution culturelle publique ou privée, un lieu de diffusion artistique, une collectivité territoriale... Il doit posséder un sens aigu du contact et de la communication, ainsi qu'une forte sensibilité aux arts et aux lettres, doublés... d'une bonne dose de pédagogie !

■ La formation de médiateur culturel est en général celle d'une MST (médiation "Arts et patrimoine" à l'université de Provence d'Aix-Marseille I), d'un DESS spécialisé ou d'un diplôme délivré par un IUP (institut universitaire professionnalisé). Les stages en institutions culturelles publiques ou privées s'avèrent particulièrement utiles.

MÉTIER DE L'EXPOSITION

Les métiers autour de l'exposition (commissaire d'exposition, critique d'art, muséographe...) relèvent d'une formation à la fois spécifique et généraliste.

CRITIQUE D'ART

Il est bien souvent conservateur, professeur ou journaliste de formation. Les critiques d'art sont regroupés au sein de l'Association internationale des critiques d'art dont la section française compte 300 adhérents.

COMMISSAIRE D'EXPOSITION

Conservateur de musée ou intervenant extérieur, il définit le contenu du projet et supervise toutes les étapes du montage de l'exposition : choix des œuvres exposées, muséographie, transport et installation, assurances...

PEINTRE EN LETTRES

C'est un artiste de la calligraphie et de la signalétique. Il crée les textes, les motifs des affiches, réalise des enseignes. C'est également lui qui exécute le lettrage d'œuvres murales.

ZOOM SUR...

LE MUSÉOGRAPHE

Il organise l'espace matériel d'une exposition et la mise en scène des œuvres : construction du parcours, élaboration des supports et des panneaux d'accompagnement, choix des matériaux, des couleurs et des graphismes. Sa sensibilité artistique est déterminante dans l'exercice de ce métier qui nécessite une excellente connaissance de l'histoire de l'art, mais aussi de l'agencement de l'espace et des techniques propres à la conservation des œuvres.

INFO FORMATION

- Seule formation aux métiers de l'exposition, l'université de Rennes délivre une MST (Maîtrise des Sciences et Techniques).
- La profession de critique d'art n'a pas de formation spécifique. Elle est souvent préparée par une formation supérieure : 3ème cycle en histoire de l'art et en esthétique, École nationale du patrimoine, écoles privées (IESA, ICART, EAC...).

ARTS VISUELS D'ART

CONSERVATION ET RESTAURATION D'OEUVRES

Les métiers de **régisseur d'œuvres**, de **spécialiste de la conservation préventive** et de **restaurateur d'œuvres d'art** s'appliquent aussi bien aux arts plastiques et visuels qu'au domaine du patrimoine. La description de ces métiers et de leurs filières de formation sont présentées dans les pages "Patrimoine".

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS D'ARLES EN PROVENCE © J. C. LETT

STYLISME ET METIERS DE LA MODE

ZOOM SUR... LE STYLISTE

Il imagine et dessine les modèles pour la future collection. Il décide des tissus, des couleurs et des formes. Il peut devenir styliste-concepteur s'il crée une collection complète, directeur de création ou chef de produit dans une maison, consultant indépendant... Il peut également travailler pour les productions audiovisuelles et cinématographiques.

MODÉLISTE

Il traduit en volume ce que le styliste a dessiné sur le papier mais il peut aussi créer un vêtement sur ordinateur grâce aux logiciels de CAO (création assistée par ordinateur) et DAO (dessin assisté par ordinateur). Les bons modélistes sont très recherchés et le marché du prêt-à-porter propose beaucoup plus de places qu'il n'y a de candidats.

Il existe de nombreux autres métiers dans le secteur de la mode : **chapelier modiste, corsetier, créateur de fleurs artificielles, éventailiste, fourreur, plumassier, tailleur couturier...**

Ce sont les spécialistes des accessoires.

INFO FORMATION

- Les possibilités de formation secondaire en lycées professionnels sont nombreuses en région et permettent d'intégrer ensuite des établissements spécialisés comme l'Institut international de création et de couture à Marseille et Aix-en-Provence ● www.iiccmode.com
- Les formations concernant les métiers de gestion de la mode sont dispensées dans des écoles de management ou à l'université par des DU ou des DESS.
- Informations complémentaires sur l'actualité, les formations et les métiers de la mode ● www.modefashion.net

PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO

La photographie numérique étant en plein essor, le secteur est créateur d'emplois. Le multimédia est aussi un domaine vers lequel les photographes s'orientent de plus en plus. Une bonne école ou une formation d'assistant est un excellent moyen d'apprendre le métier.

ZOOM SUR...

LE PHOTOGRAPHE DE STUDIO

Il compose sa photo, travaille minutieusement son cliché comme un peintre son tableau, contrairement au reporter qui réagit sur le vif. Il travaille pour la presse, la publicité ou réalise des catalogues pour des sociétés.

INFO FORMATION

Les formations dans ce secteur sont multiples : CAP préparé en deux ans dans les lycées professionnels ou en apprentissage après la classe de troisième ; bac professionnel artisanat et métiers d'art option photographie ; BTS photographie ; diplômes dispensés par les écoles spécialisées.

- École nationale supérieure de la photographie d'Arles ● www.ensp-arles.com
- École supérieure des Beaux-Arts de Marseille - Option communication visuelle-photographie ● www.esbam.fr
- École nationale supérieure d'Art Villa Arson à Nice ● www.cnap-villa-arson.fr
- Institut supérieur de formation aux métiers d'Art à Saint-Laurent-du-Var - Options photo d'architecture, reportage, reproduction, portrait
- École nationale supérieure Louis-Lumière à Noisy-le-Grand ● www.ens-louis-lumiere.fr

DIRVA © J. C. LETT

ZOOM SUR...**LE PEINTRE EN DÉCORS**

Il travaille pour les architectes d'intérieur (la commande privée est prépondérante) et les entreprises spécialisées dans le patrimoine historique. Il connaît bien sûr le dessin, mais doit aussi maîtriser les harmonies de couleurs et les différentes techniques spécifiques (patines, filage, imitation des bois et des pierres, ornementation, décor mural panoramique, trompe l'œil, effets "stucco", dorure...).

GRAVEUR SUR PIERRE

En atelier ou sur le terrain, il apprend l'art du tracé de la lettre et de la décoration. Il peut réaliser également des bas-reliefs. Cela nécessite de bonnes aptitudes en dessin d'art, beaucoup de minutie. Il doit se familiariser avec les nouvelles technologies : création de caractères et d'éléments décoratifs sur micro-ordinateur et réalisation, par sablage, de motifs décoratifs.

CÉRAMISTE D'ART

Il réalise des poteries avec différentes terres (terre cuite, grès, faïence ou porcelaines à finalité décorative ou utilitaire). Il travaille au tour, fait du modelage, du coulage de la matière liquide dans les moules et de l'estampage.

DÉCORATEUR-CÉRAMISTE

Il embellit les objets de céramique par des dessins et des peintures sur émail comme la porcelaine, sous émail comme les faïences.

MOSAÏSTE

Il choisit des matériaux, les découpe en tesselles et les dispose sur des murs, des meubles ou des tableaux. Exerçant souvent en indépendant, il travaille en relation avec des architectes, des archéologues.

STUCATEUR

Il pose sur les murs et les plafonds une pâte à enduire faite de plâtre, de poudre de marbre et de colorants imitant le marbre.

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

C'est un concepteur d'espace qui doit aussi savoir diriger un chantier. Le plus souvent, il agence des magasins, des bureaux, des appartements, mais il peut aussi se diriger vers la scénographie d'expositions. Aujourd'hui, les débouchés sont plus difficiles et les jeunes diplômés élargissent leurs compétences en se spécialisant dans le packaging ou le mobilier. Dans ce domaine, les États-Unis et les pays asiatiques restent des marchés porteurs.

INFO FORMATION

- La formation aux métiers de l'architecture s'effectue dans les écoles d'architecture, de design, les écoles d'arts appliqués, les universités et les écoles privées (se reporter aux formations des métiers du design).
- Les métiers de la décoration se préparent, selon la spécialité, dans les lycées professionnels (CAP, BT, BTS), les GRETA, les centres de formation professionnelle du bâtiment et les écoles d'art.
- École d'Avignon - Options peinture décorative, maçonnerie enduite, patrimoine bâti ancien ● www.ecole-avignon.com
- École d'Arts appliqués (Artdec) à Nice - Option peinture décorative
- École de céramique de Provence à Aubagne
- École nationale supérieure des Arts appliqués et métiers d'Art (ENSAAMA) à Paris - Options art céramique, décor architectural, décor mural, transparence ● www.ensaama.net

ZOOM SUR... LE STAFFEUR

Il réalise des décors intérieurs comme les rosaces à partir de dessins avec du staff, constitué de plâtre à mouler, armé de fibres végétales. Ce métier requiert des connaissances en histoire de l'art.

ZOOM SUR...**L'ÉBÉNISTE D'ART**

Il est artisan et met son savoir-faire et son amour de l'art au service d'une tradition. Il fabrique des meubles de style (copies d'ancien), rustiques ou contemporains, à l'unité ou en petite série, massifs ou plaqués à partir d'espèces de bois différentes. Il assure toutes les étapes de la fabrication : du choix du modèle, du bois, des techniques en passant par l'esquisse, la découpe, jusqu'au placage et l'assemblage final. Il effectue également des travaux de restauration.

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DÉCORATION

© AGORA DES SCIENCES

DESIGN ET ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE

DESIGNER-PRODUIT

Il donne de l'harmonie et de la beauté aux objets du quotidien ainsi qu'à notre environnement tout en conservant leur usage pratique. Il produit, crée en volume et doit avoir une compréhension mécanique des objets et de leur relation avec l'utilisateur. La formation s'effectue dans les écoles d'art et d'art appliqué. Les stages en entreprises et les expériences à l'étranger sont la voie d'accès habituelle même si le métier reste difficile : l'investissement en temps est important et les embauches rares. Le multimédia offre toutefois des débouchés avec la 3D.

ROUGHMAN

C'est l'homme du croquis ! Grâce à ses planches ou *boards*, le client sera séduit ou non par les idées d'une agence publicitaire ou industrielle. Virtuose du dessin, il doit pouvoir changer de style en fonction du produit et des idées du directeur artistique. Grâce à ses croquis, il permet à l'agence de proposer au client plusieurs projets et d'éviter ainsi des dépenses inutiles. Ses croquis serviront de guide au moment de la réalisation.

INFO FORMATION

- École supérieure des Beaux-Arts de Marseille ● www.esbam.fr
- École des Beaux-Arts de Toulon ● ebat.1@wanadoo.fr
- Sup Déco à Marseille
- École Internationale du design (EID) à Toulon ● www.eid.var.cci.fr
- École nationale supérieure des Arts décoratifs (ENSAD) à Paris ● www.ensad.fr
- École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) / Les Ateliers à Paris ● www.ensci.com. Seule école française entièrement consacrée à la création industrielle
- École Boule - Ecole supérieure d'Arts appliqués à Paris ● www.ecole-boule.org
- École nationale supérieure des Arts appliqués et des métiers d'art à Paris ● www.ensaama.net
- Plusieurs lycées en région Paca proposent des BTS en création industrielle, design d'espace, design de mode, textile et environnement, industrie des matériaux souples.

MÉTIERS D'ART

BOIS, PIERRE, MÉTAL, VERRE...

Les métiers d'art regroupent près de 250 professions qui contribuent à redonner de la vie aux activités locales culturelles et touristiques. De nombreux établissements régionaux proposent des formations de tout niveau : CAP, BT, bac professionnel, brevet et diplôme des métiers d'art.

TAILLEUR DE PIERRE

Il met en forme un bloc de pierre, à partir de croquis. Il travaille dans la construction neuve et la restauration du patrimoine.

SOUFFLEUR DE VERRE

Il travaille le verre en le chauffant, lui donne forme en le soufflant et le transforme à l'aide d'un chalumeau.

TAILLEUR SUR CRISTAUX

Il crée des motifs sur des objets en cristal d'après des dessins, à l'aide d'une molette diamantée.

INFO FORMATION

- École supérieure d'ébénisterie d'Avignon ● www.esea-avignon.com
- École d'Avignon - Options menuiserie, ferronnerie ● www.ecole-avignon.com
- Atelier-École Vitrail et Mosaïque de Gréoux-les-Bains ● www.iris-bleu.com
- École nationale supérieure des Arts appliqués et métiers d'Art (ENSAAMA) à Paris - options art céramique, décor architectural, décor mural, transparence ● www.ensaama.net
- Les métiers de la pierre ● www.taille-de-pierre.fr/pierre/metier.asp

VITRAILLISTE

Il fabrique et répare des vitraux. D'après des dessins, il crée une maquette grande nature (le carton), dont les motifs sont ensuite appliqués sur des feuilles de verre, qu'il assemble, peint, cuit et sertit de plomb.

FERRONNIER D'ART

Il fabrique toutes sortes d'objets en fer forgé, qui vont des accessoires de décoration aux grilles et balcons en passant par le mobilier.

CENTRES RESSOURCES

- **FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur**
Fonds Régional d'Art Contemporain
1, place Francis Chirat - 13002 Marseille - Tél 04 91 91 27 55
Fax 04 91 90 28 50 - communication@fracpaca.org
- **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur** ● www.regionpaca.fr
- **Ministère de la culture et de la communication**
● www.metiers-art.culture.fr
- **Ministère de l'éducation nationale** ● www.artsculture.education.fr
- **Réseau des chambres de métiers** ● www.apcm.com
- **Centre national des arts plastiques (CNAP)** ● www.cnap.fr
- **Société d'encouragement aux métiers d'art (SEMA)**
● www.metiersdart-artisanat.com
- **Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers (CERFAV)** ● www.idverre.net/cerfav

Les vieilles pierres sont souvent le théâtre de manifestations culturelles et d'animations.

Différents corps de métier interviennent dans les actions de protection et de mise en valeur de notre patrimoine.

Architectes, archéologues, restaurateurs, ouvriers d'art... autant de métiers qui s'organisent autour de la conservation et de l'administration de monuments, de la recherche scientifique, de la restauration, de la documentation et de la sensibilisation des publics.

CONSERVATION DU PATRIMOINE

ZOOM SUR...

LE RÉGISSEUR D'ŒUVRES D'ART

Il a la responsabilité administrative et technique des œuvres et assure toutes les activités liées à la gestion de la collection : entretien et mise en œuvre des techniques de conservation préventive, planning et suivi des restaurations, gestion du mouvement des œuvres, plannings techniques des prêts et des montages d'expositions. Il veille à la sécurité des œuvres dans les réserves, pendant le transport et les manutentions. Il s'occupe des inventaires et des constats. Profession non encore officiellement reconnue en France, les régisseurs d'œuvres d'art sont réunis au sein de l'Association française des régisseurs d'œuvres d'art (AFROA).

ZOOM SUR... L'ARCHÉOLOGUE

L'archéologie est un métier de terrain. L'archéologue doit préparer les chantiers de fouilles par l'étude d'archives puis dater les objets trouvés, les cataloguer et en analyser les usages. Il peut intervenir sur des fouilles préventives (terrain promu à la construction d'un bâtiment ou d'une autoroute) ou sur des fouilles programmées (grand site historique). Ce métier nécessite une formation en histoire de l'art et archéologie.

CONSERVATEUR DU PATRIMOINE

Il étudie, classe, conserve, entretient, enrichit, met en valeur et fait connaître le patrimoine. Il peut être amené à exercer des fonctions scientifiques, administratives ou d'inspection, au niveau national, régional, départemental ou municipal.

CONSERVATEUR RÉGIONAL DU PATRIMOINE, SPÉCIALITÉ "MONUMENTS HISTORIQUES"

Il est chargé de la protection du patrimoine en menant des missions scientifiques, techniques et de communication. Il prépare les programmes de restauration et d'entretien des monuments qui le nécessitent et veille à l'exécution des travaux. Il joue un rôle de conseil pour la mise en valeur de ces monuments auprès du public.

CONSERVATEUR DU PATRIMOINE, SPÉCIALITÉ "ARCHÉOLOGIE"

Il mène une mission régionale technique et administrative. Il est chargé de sauver, étudier, protéger et mettre en valeur le patrimoine archéologique. Il dirige ou contrôle les opérations de recherches, en particulier les fouilles de sauvetage. Il effectue un inventaire du patrimoine et présente les résultats de ses recherches dans des colloques et congrès.

INFO FORMATION

- École du Louvre à Paris (Options : histoire de l'art et de l'archéologie, administration et gestion culturelle, classe préparatoire aux concours de la conservation du patrimoine) ● www.ecoledulouvre.fr
- Institut national du patrimoine (Département des conservateurs) ● www.inp.fr
- Administration générale du mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais à Paris (Options : métiers de liciers, restaurateurs de tapis et tapisseries) ● www.culture.gouv.fr/culture/mobilier-national/formation.htm
- Université de Provence d'Aix-Marseille ● www.up.univ-mrs.fr

PALAIS DES PAPES - AVIGNON © SALUCES

AVIGNON © SALUCES

ZOOM SUR ... L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Nommé par le ministère de la Culture et de la Communication dans une circonscription, il dirige en tant que maître d'œuvre, les travaux sur les immeubles classés. Il établit les projets de restauration et assure le suivi régulier des chantiers. Il propose des mesures de protection et de conservation, de mise en valeur du monument et de sa réutilisation.

ARCHITECTURE

ARCHITECTE URBANISTE DE L'ETAT, SPÉCIALITÉ "PATRIMOINE"

En tant que fonctionnaire d'Etat, il fait appliquer les législations sur l'architecture, l'urbanisme, les sites et monuments historiques. Il dirige également les travaux d'entretien sur les édifices classés monuments historiques.

VÉRIFICATEUR ET RÉVISEUR

des "Bâtiments de France" et des "Monuments historiques"
Il a une mission de vérification technique et financière des programmes de travaux.

TECHNICIEN DES SERVICES CULTURELS

Spécialité "Bâtiments de France".
Il participe au suivi des chantiers, veille à l'application de la législation, effectue des relevés des éléments d'architecture ou de décoration...

ADJOINT ADMINISTRATIF

Filière "Bâtiment de France".
Il est principalement responsable de la reproduction et du classement des plans, relevés et autres documents techniques.

JARDIN

Placés sous la responsabilité du conservateur ou administrateur du domaine de la Direction de l'architecture et du patrimoine, les jardiniers relèvent de différents corps de métiers :

CHEF DE TRAVAUX D'ART

Il participe à la restauration ou à la création de jardins.

TECHNICIEN D'ART

Il est chargé de la préservation et de la restauration de jardins historiques.

MAÎTRE OUVRIER D'ART

Il est responsable de la maintenance, de la réalisation de décors et du choix des techniques et matériels adaptés aux plantations.

Ces différents métiers sont assistés par des ouvriers professionnels (maintenance, entretien) et des techniciens de services culturels (spécialité "maintenance").

INFO FORMATION

- Diplôme d'architecte DPLG (diplômé par le gouvernement) préparé dans vingt écoles d'architecture sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. En Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : école d'architecture de Marseille-Luminy ● www.marseille.archi.fr.
- De nombreux lycées professionnels en région Provence-Alpes-Côte d'Azur préparent aux métiers de jardinier. L'École méditerranéenne de l'art des jardins à Sophia Antipolis forme au métier de Maître artisan jardinier ● www.emaj.org
- École nationale supérieure du paysage de Versailles ● www.versailles.ecole-paysage.fr

© PASCAL BOIS - AGENCE RÉGIONALE DU PATRIMOINE

PATRIMOINE

ZOOM SUR...

LE CONFÉRENCIER DES MONUMENTS HISTORIQUES

Il assure la direction des visites accompagnées dans les monuments. Le conférencier n'est pas fonctionnaire mais rémunéré à la vacation. Il n'existe pas actuellement de formation spécifique. Il est recommandé d'avoir une formation initiale en histoire de l'art et archéologie, dispensée notamment par les universités et l'École du Louvre.

MÉDIATION ET ANIMATION CULTURELLE

MÉDIATEUR

C'est un spécialiste chargé des relations entre toutes les formes d'art, de culture, de patrimoine et les publics. Il peut travailler dans une institution culturelle publique ou privée, pour une collectivité territoriale ou dans le secteur du tourisme culturel.

La médiation avec les publics des musées et monuments historiques prend une importance grandissante. Dans les musées, cette fonction de médiation est assurée par des services culturels dans lesquels travaillent des **CONFÉRENCIERS** recrutés par la Réunion des Musées Nationaux (certains musées autonomes recrutent eux-mêmes les personnels contractuels ou fonctionnaires mis à leur disposition).

Dans les musées territoriaux, la fonction est assurée parfois par un **CONSERVATEUR**, parfois par un attaché de conservation, aidés par des assistants qualifiés ou des assistants de conservation.

Par ailleurs, du personnel recruté contractuellement ou travaillant en vacation (conférenciers, animateurs) contribue aux activités des services culturels des musées. Il travaille en particulier pour les syndicats d'initiative et les offices de tourisme.

TECHNICIEN DU SERVICE CULTUREL

Il assiste le conservateur pour le fonctionnement et l'animation du domaine. Il veille à la sécurité du bâtiment, contrôle le personnel d'accueil, de surveillance et de magasinage. Il supervise les conditions d'accueil du public.

AGENT TECHNIQUE D'ACCUEIL, DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE

Il est chargé de l'accueil du public, de l'entretien des locaux et de la surveillance. Dans les monuments historiques, les sites archéologiques et les domaines nationaux, il conduit les visites commentées et participe à l'animation.

PERSONNEL CHARGÉ DE L'ACCUEIL ET DE LA SURVEILLANCE

Affecté dans un monument historique et sous la responsabilité du conservateur ou administrateur du domaine, ce personnel assure l'accueil du public.

ANIMATEUR DU PATRIMOINE ET GUIDE-CONFÉRENCIER DES VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

La Direction de l'architecture et du patrimoine du ministère de la Culture soutient les collectivités locales qui veulent développer une politique d'animation du patrimoine. Cette aide s'exprime par la signature d'une convention "Ville d'art et d'histoire" ou "Pays d'art et d'histoire". Sur tout l'hexagone, 120 villes et pays peuvent se prévaloir de ce label national. La mise en œuvre de ces conventions exige le recrutement d'un personnel qualifié agréé par le ministère de la Culture et de la Communication : l'animateur du patrimoine et le guide-conférencier des Villes et Pays d'art et d'histoire. Ils sont employés par l'organisme chargé des visites guidées.

ZOOM SUR...

LE GUIDE-CONFÉRENCIER

Il présente le patrimoine dans sa globalité, intégrant l'histoire sociale et économique, l'architecture et l'analyse de l'espace. Il assure des visites générales qui passent en revue les témoignages de l'histoire, des sites archéologiques aux réalisations contemporaines ainsi que des visites à thème destinées à approfondir divers aspects du patrimoine local.

INFO FORMATION

- Services éducatifs des Villes et Pays d'art et d'histoire (Arles, Pays du Comtat Venaissin et Carpentras, Menton, Grasse...)
- www.vpah.culture.fr

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART D'AVIGNON © J.C. LETT

INFO FORMATION

- École d'art d'Avignon - Options : conservation et restauration d'œuvres peintes ● www.ecole-avignon.com
- L'Atelier école de restauration d'œuvres picturales (ATEC) à Châteaurenard ● www.ate-ec.com
- Institut national du patrimoine (Département des restaurateurs) ● www.inp.fr

CONSERVATION ET RESTAURATION D'ŒUVRES

SPÉCIALISTE DE LA CONSERVATION PRÉVENTIVE

Il prévient les dégradations dues aux variations de température, aux modifications de l'hygrométrie, aux vibrations pendant le transport, aux manipulations... Il prend soin des modalités de stockage dans les réserves.

Parfaitement au fait des techniques de conservation, il peut aussi intervenir comme conseil lors de l'organisation de grandes expositions.

RESTAURATEUR D'ART

Il exerce très souvent en indépendant comme artisan ou en libéral. Il peut aussi être fonctionnaire ou technicien d'art. Le restaurateur est souvent spécialiste d'une technique ou d'un matériau car les champs d'application de la restauration d'art sont nombreux : monuments, sculpture, peinture, céramique, verre, vitrail, mobilier, textile, arts du feu, bronze, photographie, bijouterie ou documents graphiques.

Les domaines les plus prisés sont la sculpture et la peinture. Le restaurateur intervient aussi comme conseiller pour des expositions. Il doit avoir des connaissances en physique-chimie ainsi qu'en histoire de l'art.

RELIEUR-DOREUR

Il travaille avec minutie à partir de feuilles imprimées pour fabriquer un livre qu'il broche, relie et dore. La reliure de création concerne un marché restreint (bibliophiles, collectionneurs) mais néanmoins porteur. La France a une notoriété internationale dans ce domaine et beaucoup d'étrangers (Italie, Espagne, Pays de l'Est, Japon) viennent se former dans nos écoles. Le relieur peut également évoluer vers les domaines de la publicité, de l'édition ou de la création graphique.

DOREUR

Il se consacre à la restauration sur les objets d'art, principalement en bois, en y appliquant une pellicule dorée.

ENCADREUR

Il fabrique ou restaure les moultures et les baguettes qui encadrent les peintures, les gravures, les photographies. C'est un expert qui doit avoir des compétences techniques et un esprit créatif couplés à de solides connaissances et qualités artistiques.

CENTRES RESSOURCES

- **Agence Régionale du Patrimoine Provence-Alpes-Côte d'Azur**
26, rue Grignan - 13001 Marseille
Tél : 04 91 92 13 80 – Fax : 04 91 47 12 81
contact@patrimoine-paca.com
● www.patrimoine-paca.com
- **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur** ● www.regionpaca.fr
- **Ministère de la Culture** - Direction de l'architecture et du patrimoine ● www.culture.gouv.fr
- **DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur**
Direction chargée du milieu scolaire, de l'animation du patrimoine ou de l'action culturelle ● www.culture.fr/paca
- **Institut national du patrimoine** à Paris ● www.inp.fr
- **École du Louvre de Paris** ● www.ecoledulouvre.fr
- **Centre national de la fonction publique territoriale**
● www.paca.cnfpt.fr
- **Réunion des musées nationaux** ● www.rmn.fr
- **Centre interrégional de conservation et restauration du patrimoine (CICRP)** ● www.cicrp.fr

MULTIMÉDIA

Le multimédia couvre l'ensemble des techniques qui permettent de traiter avec l'outil informatique de l'image, fixe ou animée, du texte et du son. Les métiers de la culture sont largement concernés par l'utilisation et le développement de ces techniques : l'art, la création graphique, le cinéma, l'édition, l'architecture, le patrimoine et même le spectacle vivant. Transversale et interactive, la technologie du multimédia a profondément modifié la vie culturelle et les pratiques artistiques, tout en cohabitant de manière pacifique avec des démarches de création plus classiques.

Les métiers du multimédia impliquent de se former en permanence pour pouvoir suivre l'évolution des outils et des machines. Un bon niveau technique est requis dès le départ, mais ces métiers supposent aussi un vrai talent artistique et le sens de la communication. Le multimédia est un des secteurs qui embauche le plus dans le milieu artistique, grâce au développement d'une industrie en plein essor.

ZOOM SUR...

L'ANIMATEUR 2D ET 3D

Avec le développement des images de synthèse, il met en espace, habille, décore, anime des formes graphiques dessinées sur ordinateur. Il travaille dans le cinéma d'animation ou la publicité. Il peut se spécialiser dans la réalisation d'effets spéciaux utilisés par de nombreux réalisateurs à succès. Les spécialistes de la 3D sont aussi très sollicités par les archéologues, les architectes ou les décorateurs. Grâce à la représentation en 3D, il est possible de construire, à partir de dessins ou de plans, des formes de plus en plus réalistes permettant de visualiser les espaces ou les objets avant même leur réalisation ! Les archéologues s'appuient aussi sur cette technologie pour donner forme à leurs hypothèses et reconstituer des objets ou des monuments découverts à partir de simples fragments de décor, d'objet ou d'architecture. Le métier d'animateur 2D ou 3D demande une bonne dose d'imagination, des compétences techniques très solides et le sens du travail en équipe.

INFOGRAPHISTE

C'est dans le domaine du graphisme que tout a commencé : les premiers logiciels de traitement de texte ont très rapidement proposé une palette d'outils qui permettait de modifier les caractères, de faire des mises en page élaborées et surtout d'intégrer facilement des images dans les textes. Le métier de graphiste en a été complètement transformé : on parle maintenant d'infographiste. C'est lui qui compose sur ordinateur des logos, des visuels, des images qui se déclinent sur de nombreux supports (couvertures de livres, brochures, affiches, CD, DVD, interfaces graphiques...). L'infographiste est aujourd'hui devenu incontournable dans les domaines de la publicité mais aussi de l'édition et de la production audiovisuelle.

DESIGNER

Qu'il travaille dans l'industrie automobile ou à l'habillage d'un flacon de parfum, le designer doit être capable de créer des maquettes en 3D, de les animer, de proposer des volumes et une esthétique compatibles avec les exigences techniques du constructeur et le confort de l'utilisateur. C'est lui qui donne de l'harmonie et de la beauté aux objets du quotidien tout en veillant à conserver leurs qualités pratiques. La formation s'effectue dans les écoles d'art, arts appliqués ou arts décoratifs. Comme l'infographiste, le designer peut choisir d'intégrer une entreprise, de travailler en indépendant ou de créer sa propre entreprise.

CONCEPTEUR DE PRODUITS MULTIMÉDIA

La conception de produits multimédia s'est développée dans des secteurs très divers. Les musées ont été parmi les premières institutions culturelles à proposer des CDrom, dont le plus célèbre est celui du Louvre. La conception de DVD utilise des techniques comparables. Mais c'est l'industrie du jeu vidéo qui a permis le développement des outils graphiques les plus performants. Pour ce métier, l'industrie du disque et du cinéma offre également de nombreux débouchés.

AUGUSTE © UMR CNRS/MCC 694 MAP - 2003

ZOOM SUR...**LES INCUBATEURS MULTIMÉDIA**

On a beaucoup parlé des *start up* ces dernières années. Ces petites entreprises créées dans le secteur du multimédia laissaient espérer un développement ultra rapide avec des retombées économiques importantes. Malgré de nombreuses tentatives, beaucoup d'espairs ont été déçus. Les métiers du multimédia ne s'improvisent pas et encore moins la création d'entreprise. Avant de se lancer dans la réalisation d'un projet d'entreprise, il est conseillé de tester au préalable sa faisabilité technique et économique. A cet effet, des incubateurs multimédia, tel que celui mis en place il y a quelques années à la Friche la Belle de mai à Marseille, proposent conseils, soutien juridique, technique et financier pour des projets touchant à la pédagogie et à la culture ● www.belledemai.org

WEBMASTER

Le webmaster coordonne et assure la mise en ligne sur Internet de toute production graphique, musicale, vidéo ou photographique. Il travaille en équipe avec le concepteur du site web, l'infographiste qui crée l'identité visuelle et le développeur qui met au point les outils informatiques nécessaires à une bonne interactivité et à un accès facile aux bases de données. De bonnes connaissances des outils de création graphique et sonore, un sens esthétique solide et un esprit logique sont des qualités indispensables pour se lancer dans ce métier. Le webmaster est au cœur de la communication des entreprises, des associations, des institutions, des artistes, des pédagogues... bref, de la société toute entière pour autant qu'elle souhaite communiquer !

TECHNICIEN DU SON

Le son numérique offre une qualité d'écoute exceptionnelle. Des logiciels permettent depuis longtemps de réaliser des sons de synthèse. Désormais, il est aussi possible d'associer le son à l'image. Des artistes plasticiens, musiciens, metteurs en scène et chorégraphes utilisent ces techniques pour réaliser des spectacles interactifs en mixant création sonore et visuelle. Par exemple, un danseur équipé de capteurs envoie des signaux à un ordinateur capable de transformer ces informations en images et en sons : le tout en temps réel. Là aussi, la demande de bons techniciens capables d'adapter les outils numériques à un projet artistique est en plein essor.

INFO FORMATION

- École doctorale STIC (sciences et technologies de l'information et de la communication) à Nice ● <http://edstic.i3s.unice.fr>
- École de communication visuelle d'Aix-en-Provence ● www.ecv.fr
- Supinfocom à Arles ● www.supinfocom-arles.fr
- Institut supérieur des techniques du spectacle (ISTS) en Avignon ● www.ists-avignon.com
- École supérieure de l'image à Poitiers et Angoulême ● www.eesati.fr
- École Émile Cohl à Lyon ● www.ecole-emile-cohl.fr
- Gobelins - l'École de l'image à Paris ● www.gobelins.fr
- École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) à Paris ● www.ensad.fr
- Plusieurs lycées et organismes de formation professionnelle en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Aix-Marseille, Avignon, Toulon et Nice) préparent à des BTS en communication visuelle et multimédia.

CENTRES RESSOURCES

- **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur** ● www.regionpaca.fr
- **Espace Culture multimédia** de la Friche Belle de Mai à Marseille ● www.lafriche.org
- **Association des producteurs d'œuvres multimédia (APOM)** ● www.apom-france.org
- **Institut national de l'audiovisuel (INA)** ● www.ina.fr

RECHERCHE ET CULTU

Les passerelles entre la culture et la recherche sont nombreuses et quelques fois inattendues. La recherche scientifique et technologique contribue au développement de nouvelles formes de création dans le domaine de la musique ou des arts plastiques. Les avancées scientifiques permettent la production et la diffusion des œuvres par des moyens technologiques innovants. Elles sont quotidiennement mises au service de la création et du développement de la connaissance.

Les métiers liés à la recherche et à ses domaines d'application sont d'une variété surprenante (chercheurs, ingénieurs, techniciens, professionnels de la communication...). La formation initiale s'acquiert le plus souvent à l'université ou par des filières de formation spécialisée dès la fin du cycle secondaire. La plupart des métiers indiqués ici sont accessibles par concours dans le cadre de la fonction publique.

HISTOIRE DE L'ART

C'est une discipline fondamentale du champ culturel. Sans elle, pas de connaissances, pas de références et donc pas de culture...

HISTORIEN D'ART

Il travaille avec des documentalistes et des bibliothécaires, des photographes, des dessinateurs et des éditeurs. Il oriente les travaux des conservateurs et des restaurateurs du patrimoine et nourrit par ses réflexions la création contemporaine.

PHOTOGRAPHE

Il doit être capable d'éclairer aussi bien des objets de très petite taille qu'une sculpture nichée dans un recoin de cathédrale. Très attentif à la fragilité des éléments qu'il photographie comme à celle des sites dans lesquels ils sont placés, il doit avoir de bonnes connaissances dans le domaine de la conservation du patrimoine.

DESSINATEUR

Lorsqu'une partie d'un objet découvert par un archéologue est dégradée ou complètement détruite, c'est au dessinateur qu'il revient de représenter l'objet dans son intégralité selon les indications du chercheur. Il traduit également en courbes de niveau, plans et élévations les monuments ou les sites qui présentent un intérêt pour de futurs travaux de recherche.

RECHERCHE APPLIQUEE A LA CONSERVATION ET RESTAURATION DE BIENS CULTURELS

Date et provenance ? Telles sont les premières questions posées par les historiens d'art et les archéologues face à la découverte d'un objet, d'une œuvre ou d'un site... De nos jours, les sciences des matériaux, la biologie et les sciences physiques pratiquées dans des laboratoires spécialisés permettent de rassembler des éléments de réponse et de mobiliser des techniques pour conserver et restaurer les œuvres et les objets de toutes natures ainsi que les édifices de notre patrimoine culturel.

CHIMISTE

L'analyse des pigments utilisés pour colorer une poterie, des mortiers qui tiennent ensemble les parois d'un ouvrage de maçonnerie... autant d'exemples qui peuvent donner de précieuses indications au chercheur sur l'origine d'un objet. Dans la phase de restauration, cette analyse préalable servira à recomposer des matériaux ou des matières proches de leur origine.

PHYSICIEN

Il maîtrise les outils les plus performants en matière de datation : accélérateur de particules, appareils de microfluorescence et de rayonnement. Les applications de ces technologies de pointe constituent un apport fondamental au domaine de l'archéologie et de l'histoire de l'art.

BIOLOGISTE

Lorsqu'un parchemin est attaqué par les moisissures ou qu'un monument est rongé par la pollution, le biologiste analyse les parasites responsables des dégâts et propose des solutions pour protéger les matériaux endommagés et les sauver d'un anéantissement total.

RECHERCHE MUSICALE

La science a-t-elle sa place dans la création musicale ou l'interprétation ? Elle est en effet présente dans la relation entre le compositeur, l'interprète et l'auditeur. L'analyse musicale permet par exemple de mettre en évidence la structure d'une œuvre et de donner des repères permettant de développer la qualité d'écoute. La recherche historique ou ethnographique peut aider un interprète à choisir l'instrument le plus approprié ou à jouer une partition dont il connaît l'histoire et l'origine. Le compositeur quant à lui tirera profit de l'ensemble de ces recherches pour avancer dans sa réflexion et sa production.

LUTHIER ÉLECTRONIQUE

La fabrication d'instruments capables de synthétiser le son d'instruments traditionnels et de créer de nouveaux sons, de les modifier ou de les amplifier, n'a cessé d'évoluer au cours des dernières décennies. Grâce au numérique, la lutherie est en passe de devenir virtuelle. Des logiciels sophistiqués prennent petit à petit la place des instruments que nous connaissons : le clavier de l'ordinateur pourrait bien à terme remplacer celui du piano !

ACOUSTICIEN

Les appareils utilisés pour la diffusion de musique sont mis au point à l'issue de recherches complexes qui offrent une possibilité de restitution des sons toujours plus performante. La physique des instruments de musique, les études sur la perception des sons, l'acoustique des salles de concert sont les principaux domaines de l'acoustique musicale.

INFO FORMATION

Les formations initiales en sciences physiques et sciences humaines sont proposées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les universités :

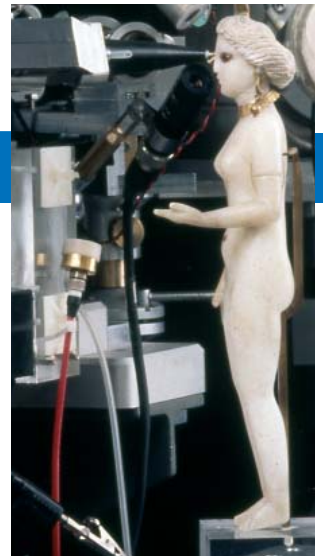
- Aix-Marseille I ● www.up.univ-mrs.fr
- Aix-Marseille II ● www.luminy.univ-mrs.fr
- Aix-Marseille III ● www.univ.u-3mrs.fr
- Université Sophia Antipolis de Nice ● <http://portail.unice.fr>
- Université du Sud Toulon-Var ● www.univ-tln.fr
- Université d'Avignon ● www.univ-avignon.fr

- Le métier de chercheur s'acquiert par des études doctorales, complétées par de longues périodes de stages d'application dans des laboratoires de recherche spécialisés. Avec l'harmonisation des diplômes européens, la nouvelle architecture des études supérieures est basée sur les trois grades : licence, master et doctorat. En 2ème année de master, on distingue le master Recherche (ex DEA) du master Professionnel (ex DESS). Le doctorat est accessible après un master recherche et conduit à la thèse.

- Après une formation initiale universitaire, technique ou professionnelle, les métiers associés à la recherche (dessinateur, photographe, informaticien, acousticien...) s'apprennent bien souvent sur le terrain ou en lien avec des laboratoires d'études et de recherche spécialisés.

LE SCRIBE ACCROUPI © C2 RMF - D. BAGALUT

STATUETTE DE LA DÉSSE ISHTAR © C2 RMF - D. BAGALUT

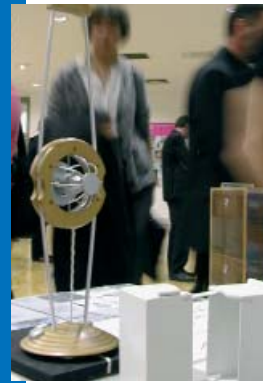
RECHERCHE ET CULTURE

DOCUMENTATION ET ARCHIVES

La plupart des connaissances du domaine de l'art et de la culture sont stockées dans des bases de données informatisées : données historiques, techniques, descriptives, photographiques, sonores, images animées... Toutes ces données nécessitent des traitements particuliers pour nous être accessibles. L'informatique documentaire invente continuellement de nouveaux systèmes de traitement des données et d'accès à l'information dans des bibliothèques, dépôts d'archives, laboratoires de recherche, musées et dans toutes les grandes institutions culturelles.

INFORMATICIEN

Il joue un rôle fondamental dans la recherche de techniques toujours plus performantes qui permettent de gérer les millions de données rassemblées dans des bases de plus en plus importantes et sophistiquées. Il travaille avec le documentaliste qui analyse les documents pour créer les outils de classement et d'accès les plus efficaces.

© AGORA DES SCIENCES

SCIENCES SOCIALES ET CULTURE

La sociologie, l'ethnologie, l'économie ou même la psychologie peuvent s'appliquer au champ de la culture et de la création. La recherche contribue par exemple à mieux comprendre le phénomène de *consommation culturelle* : pourquoi une œuvre musicale ou plastique est-elle plus ou moins appréciée par une catégorie de population plutôt que par une autre? Quelles sont les retombées économiques d'un festival ou de l'ouverture d'un musée ? Ces recherches sont des outils d'aide à la décision pour les responsables et les acteurs de la vie culturelle et artistique à tous niveaux (ministère, collectivités, institutions, associations...).

ZOOM SUR... LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

La diffusion des connaissances scientifiques et technologiques constitue un élément clef et incontournable pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. De nouveaux métiers se sont développés dans ce secteur : la **conservation** des outils de la recherche dans des musées spécialisés, la **muséographie** qui est une présentation adaptée au public de ces objets et de leurs fonctions, et la **médiation** pour faciliter l'accès du public à des connaissances souvent complexes.

CENTRES RESSOURCES

- **AGORA des sciences Provence-Alpes-Côte d'Azur**
Réseau régional de culture scientifique, technique et industrielle.
61, La Canebière -13001 Marseille
Tél : 04 91 57 50 60 - Fax : 04 91 91 33 38
Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI)
Tél : 04 91 14 37 60 ● www.agora-sciences.org
- **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur**
● www.regionpaca.fr
- **Ministère délégué à la recherche**
● www.recherche.gouv.fr
- **Centre national de recherche scientifique (CNRS)** ● www.cnrs.fr et délégation Provence du CNRS ● www.dr12.cnrs.fr
- **Centre de recherche et de restauration des musées de France** ● www.c2rmf.fr
- **Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM)** ● www.ircam.fr
- **Groupe de musique expérimentale de Marseille (GMEM)** ● www.gmem.org
- **Centre international de recherche musicale (CIRM)** ● www.cirm-manca.org
- **Laboratoire de mécanique et d'acoustique à Marseille** ● www.lma.cnrs-mrs.fr
- **Laboratoire de recherche des monuments historiques (LMRH)** ● www.lrmh.fr
- **Groupe de recherche pour l'application de méthodes scientifiques à l'architecture et à l'urbanisme (GAMSAU)**
● www.map.archi.fr/gamsau
- **Association nationale des centres de culture scientifique, technique et industrielle**
● <http://lareunion.crihan.fr>
- **Office de coopération et d'information muséographiques (OCIM)** ● www.ocim.fr

L'EMPLOI DANS LE SECTEUR CULTUREL

ACTUALITÉS

ARCADE - L'emploi dans le spectacle vivant en Provence-Alpes-Côte d'Azur **Données 2003** ● www.arcade-paca.com

(rubrique Etudes et Statistiques). Données et Territoires n°3, Chiffres clefs sur l'emploi du spectacle en région, actualisés chaque année. Étude n° 81 de la collection SUD INSEE "30300 salariés du spectacle en Paca" co-réalisé avec l'Arcade (documents téléchargeables).

Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture et de la Communication

● www.culture.gouv.fr/culture/dep (rubrique Catalogue). Etudes, enquêtes, statistiques et données socio-économiques sur l'emploi culturel. La Note n° 32 de l'Observatoire de l'emploi culturel est consacrée à l'emploi culturel en région, avril 2004 (documents téléchargeables).

Commission Paritaire Nationale Emploi-Formation Spectacle Vivant (CPNEFSV)

● www.cpnefsv.org
Données socio-économiques sur le spectacle vivant, définition des emplois...

Centre national d'appui et de ressources sur la culture (CNAR Culture)

● www.culture-proximite.org
Informations sur le monde associatif dans différents domaines culturels, notamment sur les questions d'emploi.

La Lettre du Spectacle

● www.professionnelsduspectacle.com
Enquêtes, dossiers d'actualité sur les professionnels du spectacle.

RECHERCHE D'EMPLOI * RESSOURCES INTERNET

Agence nationale pour l'emploi ANPE – Culture Spectacle ● www.culture-spectacle.anpe.fr

Offres d'emploi dans les secteurs du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Ce site propose également un fichier national de professionnels (techniciens et artistes) et des statistiques sur l'emploi du secteur culturel.

Agence Régionale des Arts du Spectacle (Arcade)

● www.arcade-paca.com
Offres d'emploi dans les arts du spectacle en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ● www.sacd.fr (rubrique emplois/stages).

Offres d'emplois dans les secteurs du spectacle vivant et de l'audiovisuel.

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) ● www.syndec.com (rubrique La Profession).

Offres d'emploi des métiers techniques, artistiques, de direction, d'administration et de communication des entreprises culturelles.

Cortex Culture Emploi ● www.cortex-cultureemploi.com

Bourse de l'emploi et offres de stages, nombreuses informations sur les filières de formation...

Profilculture ● www.profilculture.com

Site d'emploi des professionnels de la culture : patrimoine, politique culturelle, architecture, design, audiovisuel et multimédia, spectacle vivant et activités artistiques...

Information Ressources Musiques actuelles (IRMA)

● www.irma.asso.fr
Offres d'emploi et de stage : gestion de projets culturels, production, communication, métiers techniques...

Cité de la Musique ● www.cite-musique.fr (rubrique petites annonces). Offres d'emploi musique classique, musiques actuelles, professeurs, enseignants...

Centre national de la Danse ● www.cnd.fr
Offres d'emploi de professeurs des danses et diverses offres dans le secteur chorégraphique

CEDIP ● www.cedip.com

Bourse d'emploi pour les métiers de l'Information et de la Documentation : iconographe, archiviste, webmestre...

Syndicat national de l'édition (SNE) ● www.asford.org (rubrique recrutement). Offres d'emploi dans les secteurs de l'édition, librairie, bibliothèques, services de documentation, imprimerie...

Institut national du Patrimoine (INP) ● www.inp.fr (rubrique espace professionnel). Offres d'emploi de conservateurs du patrimoine (archives, archéologie, inventaire, musées, monuments historiques, patrimoine scientifique, technique et naturel...) et restaurateurs du patrimoine.

La Bourse à l'emploi ● www.bale.fr

Offres d'emploi pour les professionnels des technologies de l'information et de la communication : Internet, audiovisuel et création numérique, infographie et PAO, animation 2D et 3D, CD-rom, DVD, jeux vidéo...

La Gazette des Communes ● www.lagazettedescommunes.com
Offres d'emploi de la fonction publique, annonces des collectivités locales notamment dans les filières culturelle, administrative, de l'animation...