

THÉMATIQUES

ARTS ET CULTURE

Mars 2019

LE DESSIN, LA MUSIQUE, LA PHOTOGRAPHIE, LA DANSE, LA MUSIQUE OU ENCORE LE THÉÂTRE,

il existe beaucoup de domaines où exercer sa créativité.

Si la créativité, le sens esthétique ou encore la fibre artistique sont des qualités très recherchées dans certains secteurs, elles peuvent mener à des métiers très variés.

CONSERVATEUR, RESTAURATEUR D'ART, MÉDIATEUR CULTUREL...

beaucoup de vocations mais de moins en moins de postes.

La situation des artistes est souvent précaire et ils peuvent être amenés à travailler en parallèle dans l'enseignement ou la médiation culturelle.

C'EST POURQUOI, POUR DÉCROCHER UN EMPLOI DANS LE SECTEUR DES ARTS OU DE LA CULTURE, PRIORITÉ AUX ÉTUDES LONGUES, AUX STAGES ET À LA MOBILITÉ.

LES ARTS

L'art couvre de nombreux champs : design, cinéma, théâtre, danse, dessin, peinture, arts visuels et/ou sonores.

En France, en 2017, plus de 61 000 auteurs (graphistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, illustrateurs, dessinateurs, graveurs, céramistes...) sont inscrits à la Maison des artistes (organisme qui gère leur sécurité sociale). Les carrières artistiques sont marquées par une activité fluctuante. Moins de 1 plasticien sur 2 consacre ainsi un plein temps à son art. Beaucoup de créateurs travaillent en parallèle dans l'enseignement, la médiation culturelle, les métiers d'exposition ou autre. Le design propose des débouchés intéressants, notamment dans les domaines du design d'espace, du design produit et du design graphique. En France, on dénombre 30 000 designers (source : APCI).

Le secteur se compose d'agences, de bureaux de design intégrés aux entreprises (salarial) et de prestataires indépendants (free-lance). La moitié des 14 000 structures interviennent dans le design de produit. Les autres concernent l'aménagement d'espace, le graphisme, l'identité visuelle, le packaging, etc. Mais de plus en plus, les designers sont des "designers pluridisciplinaires". La profession est concentrée avec une majorité d'agences basées en Île-de-France. Parmi les secteurs émergents : le design digital, le design corporate, de service, le design sonore, le retail (architecture intérieure commerciale).

Ils vivent, pour la plupart, de la vente de leurs œuvres, de leurs prestations artistiques et de la perception des droits d'auteurs. Certains plasticiens sont accueillis en "résidence", au sein d'écoles ou de structures artistiques. Ils bénéficient alors pendant plusieurs mois d'une bourse et d'un espace de travail (atelier). À la différence de l'artiste qui est libre dans son expression, le designer crée sur commande.

Il doit s'adapter à la demande du client en respectant un cahier des charges (contraintes techniques, d'usage et de coût).

LES ÉCOLES D'ART

En arts plastiques, le passage par une école des beaux-arts n'est pas obligatoire, mais conseillé pour définir sa "patte" et s'ouvrir à d'autres pratiques formelles.

L'université n'est pas une école d'art. Même si la pratique existe, les licences en Arts privilégient la théorie et visent la poursuite d'études en master (ou en écoles d'arts, de théâtre ou de cinéma) en fonction d'un projet professionnel à définir dès la licence.

L'université propose une formation en 3 à 8 ans (licence-master-doctorat) qui permet d'acquérir une solide culture générale et des outils de réflexion sur l'art sous toutes ses formes. En design, suivre une formation est indispensable, ne serait-ce que pour acquérir les bases techniques du métier. Un diplôme de niveau bac +2 (BTS / DMA) ou bac +3 (DN MADE / licence / licence pro / diplôme d'école) mène à des postes d'assistant de création. Pour devenir concepteur-créateur, 4 à 5 années d'études supérieures sont nécessaires (DNSEP / diplôme d'école / master d'université). Partout, une sélection à l'entrée est imposée.

Une cinquantaine d'écoles d'art publiques (écoles des beaux-arts, écoles supérieures d'arts appliqués, écoles nationales supérieures d'art dont l'ENSAD et l'ENSCI) côtoient de nombreuses écoles privées. Dans ces dernières, les frais de scolarité peuvent aller jusqu'à 10 000 € l'année. Privilégier les formations reconnues par l'État et/ou par les organisations

professionnelles (CFAI - Conseil français des architectes d'intérieur, par exemple pour le design d'espace).

LA CULTURE

De la médiation culturelle à la conservation du patrimoine, en passant par l'administration et la gestion de lieux culturels, ou encore l'élaboration et la promotion d'événements, la palette de métiers offerte dans le secteur reflète sa richesse ! Du fait d'une offre abondante de masters et d'un marché de l'emploi limité, le bac + 5 devient la norme à l'embauche dans le secteur de la culture et du patrimoine.

Qu'ils valorisent les monuments ou les œuvres d'art auprès du public (animateur, guide conférencier...), ou qu'ils veillent à leur préservation au sein d'un musée ou de l'un des 14 000 monuments classés (conservateur, architecte...), les professionnels du patrimoine occupent souvent un emploi stable dans la Fonction Publique, accessible sur concours. En management culturel, les associations et les lieux culturels emploient par exemple des directeurs de manifestations, des attachés de presse. Les Drac (directions régionales de l'action culturelle) recrutent notamment des conseillers culturels et des directeurs des affaires culturelles. Quant aux médiateurs culturels, ils s'insèrent davantage au sein de structures privées (associations, musées) ou de collectivités locales.

Du Festival de Cannes aux Journées du patrimoine, en passant par les multiples manifestations artistiques organisées dans chaque ville, l'offre culturelle, pour exister, s'appuie sur plus de 267 000 associations et 378 000 entreprises culturelles. La France compte plus de 1 200 musées, une centaine de monuments nationaux.

Cinéma, spectacle vivant, patrimoine... la culture reste, en France, une affaire d'État. Le ministère en charge de la Culture définit la politique culturelle, gère des établissements publics comme le musée du Louvre, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, Universcience, ou encore la Cité de la musique-Philharmonie de Paris. Cela dit, les recrutements se font au compte-gouttes, surtout dans la fonction publique d'État.

Qui pense spectacle pense souvent artistes interprètes. Chanteur, comédien, musicien, danseur occupent le devant de la scène et sont en contact direct avec le public. Mais le spectacle vivant, ce sont aussi tous les techniciens qui œuvrent avant, pendant ou après les représentations pour que la lumière, la musique et les décors soient au point et conformes aux exigences du metteur en scène ou du chorégraphe.

Avec 5 000 spectacles produits chaque année, il n'y a jamais eu autant d'artistes en activité. Ni autant de précarité. Le nombre de professionnels a augmenté de 50 % en 15 ans. Près d'un tiers des professionnels de la culture relèvent des métiers du spectacle, soit environ 184 000 personnes, répartis en cadres artistiques de programmation ou production de spectacle, artistes et techniciens de spectacle (source : Chiffres clés 2017, Ministère de la Culture).

Dynamiques en matière de projets culturels, les collectivités (régions, départements, communes) emploient de nombreux professionnels, notamment à la conservation du patrimoine. Les associations organisatrices de festivals et de manifestations culturelles, les centres d'art contemporain, les galeries d'art ou encore le secteur privé embauche pour des missions ponctuelles, sur des contrats souvent de courte durée.

➤ QUELQUES IDÉES DE MÉTIERS

- Animateur 2D et 3D
- Architecte d'intérieur
- Décorateur scénographe
- Designer
- Directeur artistique
- Graphiste
- Éclairagiste
- Machiniste constructeur
- Régisseur
- Illustrateur
- Maquettiste
- Webdesigner
- Comédien
- Musicien
- Professeur d'arts
- Gestionnaire du patrimoine culturel
- Conservateur
- Médiateur culturel
- Commissaire-priseur
- Antiquaire
- Archéologue
- Archiviste

© Laurence Prat/Onisep

➤ FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ

BAC + 1

CLASSE DE MISE À NIVEAU (accès en STS)

CLASSE DE MISE À NIVEAU CINÉMA - AUDIOVISUEL POUR BTS MÉTIERS DE L'AUDIOVISUEL

54 Nancy - Lycée Henri Poincaré

CLASSES DE MISE À NIVEAU POST BAC

ANNÉE PRÉPARATOIRE EN DESIGN

54 Nancy - École de Condé Arts appliqués
Nancy

ANNÉE PRÉPARATOIRE EN ILLUSTRATION ET ANIMATION

54 Nancy - École de Condé Arts appliqués
Nancy

CLASSE PRÉPARATOIRE À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - CLASSE D'APPROFONDISSEMENT EN ARTS PLASTIQUES (CPES-CAAP)

54 Nancy - Lycée Frédéric Chopin

BAC + 2

BREVETS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS)

BTS MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENTS

88 Épinal - Lycée des métiers de la
conception, de l'automatique et de
l'énergie Pierre Mendès France

BTS MÉTIERS DE L'AUDIOVISUEL

option gestion de production
option métiers de l'image
option métiers du son
option techniques d'ingénierie
et exploitation des équipements

57 Metz - Lycée de la communication

BTS PHOTOGRAPHIE

88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée Beau Jardin

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)

CLASSE PRÉPARATOIRE DE LETTRES (1re année et 2e année Lettres Lyon ou Lettres Ulm) option Cinéma et audiovisuel

54 Nancy - Lycée Henri Poincaré

FORMATION D'ÉCOLES SPÉCIALISÉES

CERTIFICAT D'ÉTUDES D'ARTS PLASTIQUES

57 Metz - École supérieure d'art de Lorraine

BAC + 3

BREVET DES MÉTIERS D'ARTS (BMA)

BMA LUTHERIE

88 Mirecourt - Lycée polyvalent Jean-
Baptiste Vuillaume

DIPLÔMES NATIONAUX DES MÉTIERS D'ARTS ET DU DESIGN (DN MADE)

DIPLÔME NATIONAL DES MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN MENTION ESPACE

54 Nancy - Lycée Loritz

DIPLÔME NATIONAL DES MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN MENTION GRAPHISME

57 Metz - Lycée de la communication

DIPLÔME NATIONAL DES MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN MENTION OBJET

spécialité Numérique et matériaux

54 Nancy - Lycée Loritz

DIPLÔME NATIONAL DES MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN MENTION OBJET

spécialité Création-innovation
en ameublement

88 Neufchâteau - Lycée Pierre et Marie Curie

DIPLÔME NATIONAL DES MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN MENTION SPECTACLE

54 Nancy - Lycée Claude Daunot

FORMATIONS D'ÉCOLES SPÉCIALISÉES

CONCEPTEUR DE PROJETS EN DESIGN ET ARTS GRAPHIQUES

option Design d'espace-architecture
d'intérieur

option Design graphique

option Mode

option Photographie-Graphisme

54 Nancy - École de Condé Arts appliqués
Nancy

DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE OU DE DANSE

57 Metz - Centre de formation des
enseignants de la musique - Pôle Musique
et Danse

DIPLÔME NATIONAL D'ART (DNA)

option Art (Poursuite d'étude possible : DNSEP)

54 Nancy - École nationale supérieure d'art
et de design

57 Metz - École supérieure d'art de Lorraine

DIPLÔME NATIONAL D'ART

option Communication

54 Nancy - École nationale supérieure d'art
et de design

57 Metz - École supérieure d'art de Lorraine

DIPLÔME NATIONAL D'ART

option Design

54 Nancy - École nationale supérieure d'art
et de design

88 Épinal - École supérieure d'art de Lorraine
- site d'Épinal

LICENCES

LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES MENTION ARTS DU SPECTACLE

57 Metz - UFR Arts, lettres, langues Metz

LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES MENTION ARTS PLASTIQUES

57 Metz - UFR Arts, lettres, langues Metz

.....
**LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES
 MENTION ÉTUDES CULTURELLES**

54 Nancy - UFR Arts, lettres et langues
 Nancy

.....
**LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES
 MENTION MUSICOLOGIE**

54 Nancy - UFR Arts, lettres et langues
 Nancy

57 Metz - UFR Arts, lettres, langues Metz

.....
**LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
 SOCIALES MENTION HISTOIRE DE
 L'ART ET ARCHÉOLOGIE**

54 Nancy - UFR Sciences humaines et
 sociales Nancy

© Laurence Prat/Onisep

➡ **POUR EN SAVOIR +**

.....
BROCHURES

.....
SUR ONISEP.FR

- Quiz spécial études d'art
<http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Domains-d-etudes/Les-ecoles-d-art/QUIZ-special-etudes-d-art>
- Dossier " Les écoles d'art "
<http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art>
- Dossier " Culture et patrimoine "
<http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Culture-et-patrimoine>

.....
SUR LE WEB

- Ministère de la Culture
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/>
- Centre National des Arts Plastiques
<http://www.cnap.fr/>
- Site national design et arts appliqués
<http://designartsappliques.fr/>
- Institut national du patrimoine
<http://www.inp.fr>

.....
**RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE
 DE FORMATION DE
 L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE**

<https://formations.univ-lorraine.fr/>