

LES METIERS DE LA MUSIQUE

Auteur

Un auteur est à la base d'une création, artistique dans ce cas-ci. Auteur sera considéré en musique comme le créateur des paroles d'une chanson, d'une comédie musicale, d'un opéra. Il en écrit le texte. Au niveau des droits d'auteur, il sera rémunéré à raison de 50% des droits relatifs à une œuvre avec paroles.

Compositeur

Le compositeur est le créateur d'une musique. Un compositeur ou une compositrice de musique est une personne musicienne qui élabore de la musique. Beaucoup de compositeurs de musique sont également instrumentistes. La fonction du compositeur est donc d'organiser une succession de notes musicales seules ou groupées sous forme d'accords, en s'appuyant sur les règles d'une théorie musicale et en visant l'expression d'une entité, d'un événement esthétique sonore comme un thème, une mélodie ou une ambiance..

Arrangeur

L'arrangeur musical est un musicien qui crée des arrangements. Il n'est pas forcément le compositeur de la musique. Il maîtrise généralement les techniques d'écriture courantes de la musique tonale et possède des techniques d'instrumentation. Il est aussi appelé **orchestrateur** lorsqu'il écrit pour un orchestre, notamment dans la musique de film.

Copiste / infocopiste

Le copiste est chargé de transcrire une musique sur partition. Avant les ordinateurs, les compositeurs élaboraient une partition d'orchestre appelée « conductrice ». Les copistes étaient alors chargés de recopier les différentes parties (le matériel d'orchestre) pour les différents pupitres de l'orchestre.

A l'ère des logiciels de partition, deux options s'offrent au compositeur : soit il compose sur l'ordinateur et le logiciel effectue directement les parties séparées que l'on peut imprimer, soit il est chargé par un compositeur de recopier le manuscrit et d'imprimer les différentes parties pour l'orchestre.

Éditeur de musique

L'éditeur de musique est un commerçant chargé d'exploiter commercialement l'œuvre musicale et de défendre les droits de ses auteurs dans un pays ou ensemble de pays, via les médias audiovisuels, internet, satellitaires, ...

L'éditeur a pour obligation de procéder ou faire procéder à la reproduction de l'œuvre dans les conditions spécifiques prévues au contrat entre lui-même et les auteurs de l'œuvre. S'il s'agit d'une chanson de variété par exemple, l'éditeur devra publier et mettre à disposition d'un public la partition de l'œuvre. S'il s'agit d'une musique spécialement créée pour une œuvre audiovisuelle cinématographique, cette œuvre devra être reproduite synchronisée avec cette œuvre audiovisuelle.

Un éditeur de musique est également chargé de : l'exploitation créatrice des droits d'auteur, dont la présentation des chansons pour les enregistrements le placement des chansons dans les films, les émissions de télévision et les annonces de nombreuses utilisations accessoires comme les sonneries téléphoniques et le merchandising

Sous-éditeur

L'éditeur peut demander d'être représenté dans d'autres pays ou sur d'autres continents. Dans ce cas, il signera lui-même un contrat de sous-édition pays par pays avec son représentant qui aura les mêmes tâches que lui. Il cèdera pour la cause une partie de ses droits d'édition.

Avocat spécialisé en musique et droits musicaux

Par cet avocat spécialisé, la compréhension pointue des mécanismes du droit d'auteur et des droits voisins ainsi qu'une connaissance des pratiques de l'industrie musicale (différents contrats) permet de conseiller les artistes afin de mettre en place des mécanismes prouvant leurs droits et leurs permettant de bénéficier de la rémunération maximum y compris par le biais des sociétés de gestion collective. Voici des exemples de contrats en musique :

- ♪ Contrat d'artiste
- ♪ Contrat d'enregistrement
- ♪ Contrat de cession de droits
- ♪ Contrat de licence
- ♪ Contrat de cession de master
- ♪ Contrat de remix
- ♪ Contrat de synchronisation
- ♪ Contrat de location de partitions
- ♪ Contrat d'édition, de sous-édition

Société de gestion collective de droits d'auteur (SABAM en Belgique)

Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs peuvent confier la gestion de leurs droits patrimoniaux à une société de gestion collective. C'est dans ce cas auprès de la société dont l'auteur est membre que les utilisateurs devront s'adresser pour verser les droits nécessaires afin de par exemple diffuser ses oeuvres à la radio, en télévision, sur un site Internet, mais également dans les lieux publics (soirée, magasins, salle d'attente, etc).

Les sociétés de gestion collective redistribuent ensuite à leurs membres les droits perçus.

L'affiliation permet dans ce cas aux membres de ne pas devoir contrôler eux-mêmes l'utilisation qui est faite de leurs œuvres afin de réclamer le paiement des droits à chaque utilisateur. Les sociétés de gestion collective constituent également une sorte de guichet unique auquel les utilisateurs pourront s'adresser pour verser les droits nécessaires. L'obtention des droits pour la radio ou le passage de musique en soirée serait pratiquement impossible si les utilisateurs devaient s'adresser à chaque titulaire de droit individuel pour les œuvres qu'ils entendent exploiter.

En Belgique, voici les sociétés de gestion collective :

- ♪ *Sabam, pour les auteurs, compositeurs et éditeurs;*
- ♪ *Sofam, pour les auteurs dans le domaine visuel;*
- ♪ *PlayRight, pour les droits voisins des artistes-interprètes;*
- ♪ *Simim, pour les droits voisins des producteurs;*
- ♪ *SAJ, pour les droits d'auteur des journalistes;*
- ♪ *Assucopie, pour les droits de reprographie des auteurs scolaires, scientifiques et universitaires;*
- ♪ *Scam, pour les auteurs d'œuvres documentaires;*
- ♪ *SACD, pour les auteurs d'œuvres audiovisuelles et dans le domaine du spectacle vivant;*
- ♪ *Semu, pour les éditeurs de partitions de musique.*

Interprète

Dans le domaine musical, un interprète est un musicien (chanteur, instrumentiste, chef d'orchestre ou chef de chœur) dont la spécialité est de réaliser un projet musical donné, planifié par un autre musicien, appelé compositeur.

Soliste

Un soliste est un interprète qui assure seul l'exécution d'une partie musicale dans un ensemble ou de manière isolée. Le soliste s'oppose donc au musicien qui, au sein d'un pupitre, exécute collectivement une partie musicale (un choriste dans une chorale, un violoniste dans un orchestre symphonique, etc.).

Musicien Intervenant

Le musicien intervenant en milieu scolaire travaille en lien avec l'équipe pédagogique de l'école primaire (maternelle et élémentaire) ; il aide à développer chez l'enfant l'esprit critique, la créativité sonore et musicale, la culture musicale.

Il peut se spécialiser pour le travail auprès des adolescents (musiques actuelles...), des adultes (direction de chœurs, ...), de la petite enfance, en crèches, dans la santé

Musicien d'orchestre

C'est le musicien travaillant au sein d'un orchestre (symphonique, de chambre, de jazz, de variétés, ...).

Sur un échantillon de musiciens d'orchestre de l'opéra interrogés, les deux tiers sont victimes d'un problème de santé lié à leur travail. En cause d'abord "le volume élevé dans la fosse d'orchestre", expliquent les auteurs de l'étude. Ils sont ainsi 14 % à souffrir d'une perte de l'audition et 13 % d'acouphènes. L'Institut national de recherche et de sécurité rapporte que les membres des orchestres symphoniques sont exposés, tous les jours, à des seuils sonores qui varient de 81 à 91 décibels. En France, depuis un décret adopté en 2006, il est théoriquement interdit de dépasser le seuil des 87 décibels dans le cadre du travail.

Autre risque : la faible luminosité dans la fosse, qui entraîne des problèmes de vision chez 12 % des instrumentistes interrogés. Quant au reste du corps, il n'est pas à l'abri des chaises mal réglées et des gestes incorrectement exécutés : un musicien sur cinq se plaint de douleurs aux épaules et à la nuque. Enfin, le stress, très présent, constitue un facteur aggravant pour le corps et l'esprit. "L'atmosphère de travail est parfois décrite comme très lourde, à cause de la compétition et du manque de solidarité entre collègues", décrit le communiqué des scientifiques.

Chef d'orchestre

La direction d'orchestre est l'art de diriger l'interprétation de la musique d'un orchestre ou d'une chorale en concert. Les principales tâches du chef d'orchestre sont de définir le tempo, s'assurer des entrées correctes des différents membres de l'ensemble et de « modeler » le phrasé, le cas échéant.

Pour transmettre leurs idées et l'interprétation, un chef communique avec ses musiciens, principalement à travers des gestes de la main, ou d'une baguette et peut utiliser d'autres gestes ou signaux, tels que le contact des yeux avec les interprètes ou exécutants concernés. Les intentions du chef, sont presque toujours complétées par des instructions verbales ou des suggestions aux musiciens, lors des répétitions avant le spectacle.

Le chef d'orchestre se tient généralement sur une estrade surélevée, avec un grand pupitre pour poser la partition d'orchestre : celle-ci contient la notation musicale de tous les instruments et éventuellement les voix.

Depuis le milieu du 19ème siècle, la plupart des chefs ne jouent pas d'un instrument lors de leur pratique de direction ; alors que dans la période antérieure de la musique classique, la direction d'un ensemble était communément confiée à un interprète jouant d'un instrument. Dans la musique baroque entre les années 1600 à 1750, le groupe musical était généralement dirigé par le claveciniste ou le premier violon ; une approche qui à notre époque, est reprise par plusieurs chefs pour l'exécution de la musique de cette période. Le chef peut diriger en jouant au piano ou au synthétiseur, comme cela se pratique avec la comédie musicale et dans

la fosse d'orchestre de l'opéra. Généralement, la communication est non-verbale au cours de l'exécution (c'est strictement le cas en musique classique, mais dans de grands groupes de jazz ou d'ensembles pop, il peut y avoir, occasionnellement, des instructions vocales, comme un « count- in » – le fameux « one, two, one-two-three-four... »). Cependant que, lors des répétitions, des interruptions fréquentes permettent au chef de donner des instructions verbales pour indiquer comment la musique doit être jouée ou chantée.

Chef de chœur

Dans la musique classique, un chef de chœur est un musicien chargé de préparer et de coordonner le chant des différents pupitres d'un chœur ou d'une chorale, en vue d'exécuter une œuvre musicale. Il peut être assisté dans son travail par des chefs de pupitre. A l'opéra, le chef de chœur préparera les choristes qui auront à intervenir avec l'orchestre et les solistes-chanteurs durant l'exécution de l'œuvre.

Chorégraphe

Celui qui règle la danse, les pas et les figures sur une musique

Métiers d'enseignement de la musique

Intervenant en milieu scolaire

Professeur d'éducation musicale

Professeur de formation musicale

Enseignant lié à la musique

Directeur en école de musique

Directeur de conservatoire

Disc jockey (DJ)

Disquaire

Conseiller musical spécialisé en discographie

Journaliste spécialisé

Libraire spécialisé

Musicologue

Musicothérapeute

Luthier

Facteur d'orgue

Facteur de clavecins

Facteur d'instruments

Accordeurs

Harmonisateur

Directeur de maison de disques

Le directeur d'une maison de disques est constamment à la recherche de nouveaux talents à proposer au public. Pour ce faire, il analyse les démos qui lui sont envoyées, procède à des auditions, et établit les contrats avec les artistes retenus.

Il réfléchit ensuite à l'image véhiculée par l'artiste, élabore un projet d'enregistrement et fait appel à une équipe afin d'évaluer les exigences de la production. Il veille à assurer les bonnes relations avec les artistes et supervise le lancement du produit de sa fabrication à sa commercialisation.

Une fois le produit terminé, il élabore des stratégies de distribution et de gestion de la publicité et des médias de façon efficace (production de clips, temps d'antenne sur les radios et tournées de promotion...) afin de faire connaître le travail de l'artiste. Il s'occupe également des affaires légales inhérentes à une telle entreprise (paiement des redevances, droits d'auteur et droits de publication).

De façon générale, il est chargé de la gestion financière, matérielle et des ressources humaines d'une maison de disques. En fonction de la taille de la maison de disques, le directeur peut faire preuve de polyvalence et exercer toutes ces tâches ou déléguer à d'autres professionnels, répartis dans différents départements spécifiques (commercialisation, publicité et relations aux médias, gestion des répertoires, etc.).

Directeur artistique de maison de disques

Son rôle consiste en effet à repérer les talents, c'est un chasseur de tête. Il découvre des talents et est en charge de les faire signer sur un label et à les suivre ensuite tout au long de l'enregistrement et de la promotion de leur disque.

Directeur artistique d'enregistrement

Dans le studio d'enregistrement, le directeur artistique, le réalisateur, les musiciens de studio, l'ingénieur du son et l'arrangeur unissent leurs talents pour enregistrer les meilleures versions possibles de la musique d'un artiste afin de créer un album cohérent avec son style et son univers propres.

Conseiller artistique (captation télévisée)

Le conseiller artistique dans la captation vidéo ou télévisée est le musicien (ou lecteur d'une partition) qui en fonction des interventions musicales dans la partition conseille le réalisateur pour les plans à passer à l'antenne.

Ingénieur du son

Le terme ingénieur du son est un terme générique qui peut s'appliquer à des métiers différents, avec des qualifications spécifiques. L'ingénieur du son a pour fonction d'assurer la gestion du son dans différents secteurs d'activité : prise de son dans un studio, en concert, enregistrement de voix et bruitages sur un documentaire télévisé, un film, un reportage. Il aura aussi pour mission de réaliser le montage sonore et le mixage. Ces disciplines se sont peu à peu spécialisées dans le domaine du son.

Mixeur

Le mixeur est le spécialiste qui intervient après la prise de son. Lorsque tous les instruments et les voix sont enregistrés, le mixeur va « balancer » le son : choisir le panoramique (gauche-droite en stéréo ou en multicanal comme pour le cinéma), régler les fréquences de certains sons (ajouter des basses ou des aigues, creuser certaines fréquences désagréables à l'oreille, améliorer les couleurs du son d'un instrument ou de la voix, phase appelée égalisation) corriger certaines erreurs (montage sonore, ajuster le « pitch » corriger la hauteur de certaines notes, ...), réduire le volume sonore d'instruments trop puissants (exemple compresser le son d'une batterie pour qu'elle ne « sature » pas le son). Lorsqu'il aura ajusté également le volume de chaque piste, il balancera le son en canal stéréo ou en multicanal.

Masteriseur

Le mastering, c'est la dernière étape de la fixation sonore d'une musique : enregistrement - mixage - mastering. C'est la finalisation du titre. En vérité, le Mastering est une opération de mixage. Lors du mixage, on applique des processus de changement de timbre

(égalisation) et de dynamique (compression audio) sur chaque piste audio (instruments, voix, synthés etc).

Dans la phase de mastering, le masteriseur applique ces mêmes processus sur le morceau entier (mixé). Au lieu de traiter des pistes monos, on traite une piste unique stéréo. Il va également redonner de la couleur au son (comme on peut retoucher une photographie en haussant certaines couleurs, dans le son on peut également rehausser des basses, des aigues, ...). Dans le domaine du son, des studios se sont spécialisés dans le mastering et sont réputés dans le monde comme Bernie Grundman Mastering studios à Hollywood (CD de musique de films comme Star Wars, avec John Williams, James Horner ou musiques pop comme Michael Jackson, etc...)

Graphiste – infographiste

Metteur en scène

Monteur son/image

Le montage son appelé en anglais « editing » est la phase où l'on assemble les meilleurs passages d'un enregistrement, principalement utilisé en musique classique et musique de film. Auparavant, le montage se faisait en découpant les bandes magnétiques d'enregistrement et en les recollant... On travaillait dans des durées de la seconde au 10ème de secondes (les bandes défilant à une vitesse de 38 ou 76 cm secondes, voire 152 cm/sec dans les grands studios). Aujourd'hui, avec les logiciels d'enregistrement, l'opération se fait sur un écran et les assemblages peuvent aller des sons de près d'un millième de seconde.

Mixeur musique/bruiteur

Le spécialiste en mixage musique/bruit est un ingénieur du son spécialisé dans le mixage de sons (bruits naturels, bruits artificiels, voix et musique). Principalement utilisé pour les films et documentaires-reportages, le bruiteur va doser les bruits ambiants, en ajouter, en fabriquer pour illustrer le film. Certains studios d'enregistrement sont spécialisés dans le bruitage et la fabrication de son pour le cinéma ou le documentaire.

Concepteur sonore / Sound Designer

Le design sonore ou la conception sonore est l'art d'utiliser des éléments sonores afin d'obtenir un effet désiré. Il est employé dans une variété de disciplines comme le cinéma, le théâtre, l'enregistrement et le mixage de musique, la réalisation de livres audio, le concert, le développement de jeux vidéo ou la publicité.

Le **sound designer** est au jeu vidéo ce que le bruiteur est au cinéma : son métier consiste à imaginer l'environnement sonore du jeu. En accord avec le *gameplay*, le scénario, le graphisme et l'animation, le sound designer crée des matériaux sonores propres à l'ambiance souhaitée : bruits de pas, claquements de portes, hurlements, détonations, explosions, cris...

Il utilise pour cela des banques de sons numériques, soit provenant de jeux précédemment produits, soit créés spécialement pour le jeu en développement. Il peut aussi faire des enregistrements d'ambiance en extérieur. Le sound designer maîtrise les outils numériques de création et d'édition sonore (Pro Tools, ...) à l'aide desquels il applique divers effets (réverbération, compression, filtres...). Il doit connaître la programmation informatique mais aussi l'acoustique (étude des sons). Le sound designer est généralement rattaché à un studio ou à un éditeur. Il est le plus souvent salarié. Il travaille en collaboration avec les game designers, les animateurs 3D et les musiciens de jeu vidéo.

Superviseur de la musique

Les superviseurs de musique sont responsables de la sélection de musique pour les productions, si c'est le film, télévision, jeux vidéo ou autres médias. Ils choisissent et chantonnent de commission qui correspondent à la production, comme une ballade sombre au cours d'une scène du film sur la mort d'un personnage. Superviseurs de musique coordonnent et négocient les frais avec des éditeurs de musique, les chantonnent de la licence. Ils doivent convaincre un certain nombre de gens, des auteurs-compositeurs de son administration, qu'une chanson est appropriée pour la production et vaut les frais impliqués.

Manager d'artiste

Le manager d'artiste, ou agent d'artiste, gère la carrière d'un ou plusieurs artistes. Il les conseille dans leur choix artistique et professionnel. Il prospecte, négocie et suit leurs contrats. Il s'occupe des relations avec les journalistes.

Dans ce métier, déplacements et réunions sont fréquents. Il faut donc être très disponible.

Doté d'un excellent relationnel, le manager sait mettre en confiance les artistes dont il s'occupe. Il est aussi capable de rassurer et convaincre ses autres interlocuteurs : producteurs, programmeurs, tourneurs, etc.

Le métier de manager d'artiste s'apprend le plus souvent sur le tas, à travers des expériences en tant que collaborateur d'agent, producteur ou encore tourneur.

Une formation supérieure en droit, économie ou gestion vous apportera néanmoins les bases nécessaires au suivi des contrats artistiques.

Directeur de festival

Directeur artistique de festival

Tourneur

Le tourneur élabore la tournée d'un artiste : sur une période donnée (qui peut durer plusieurs années), il trouve des salles et des festivals où l'artiste pourra se produire le temps d'un ou plusieurs concerts.

Le tourneur négocie également des conditions spécifiques pour chaque concert : nombre de places mises en vente, prix de ces places, partenariats avec les médias, vente de produits dérivés, etc.

Le tourneur garde toujours un oeil sur la billetterie. Lorsqu'une date se vend mal, il peut initier des opérations de communication pour attirer plus de spectateurs.

Très disponible, le tourneur se déplace pour visiter les salles de concerts, rencontrer les programmeurs et les diffuseurs, assister à des festivals, etc.

Le programmeur/programmatrice

Le programmeur sélectionne les artistes qui se produiront dans sa salle de spectacle en tenant compte des orientations artistiques de celle-ci et de la rentabilité probable de chaque spectacle programmé. Selon les cas, il contacte l'artiste qu'il souhaite accueillir (via son agent), ou répond à une demande formulée par l'artiste.

Régisseur

Au théâtre, et dans tout spectacle vivant (orchestre symphonique), le régisseur remplit la fonction de préparation, de coordination, d'exécution d'une partie spécifique ou de la totalité de la mise en œuvre matérielle d'une représentation. Il sera également en charge des déplacements des décors ou des instruments lors de tournée.

Le régisseur de scène sera en charge des décors sur le plateau, du placement des pupitres, des instruments au niveau d'un orchestre.

Le régisseur de plateau en télévision est en charge de la conduite d'une émission : entrée des intervenants, il coordonnera les équipes spécialisées dans les changements de décors, placements des lumières, les prises de son , ... en fonction de la conduite dirigée par le réalisateur.

Machiniste itinérant (Roadie)

Un machiniste itinérant (ou *roadie* dans l'argot) est un employé qui voyage sur la route avec les artistes et groupes de musique lors de leurs tournées. Ce terme fourre-tout s'applique autant à l'accompagnateur-chef, au directeur de production, au régisseur général et au directeur des services techniques qu'aux différents techniciens, ingénieurs du son et gardes du corps.

Sonorisateur

Dans un spectacle, le sonorisateur est chargé du domaine relevant du son. Il doit être capable de choisir le matériel adéquat en fonction des lieux (grandeur de la salle = choix de l'amplification, des enceintes, des câbles et des effets) et de l'effectif (nombre de musicien sur scène = nombre et type de microphones et de boîtes de direct, type de table de mixage).

En pratique, le sonorisateur doit faire un compromis entre l'exigence du lieu, de l'effectif et du matériel qu'il a en sa possession. Bien souvent, le sonorisateur est un autodidacte, parfois musicien lui-même et qui a appris "sur le tas" les exigences et les difficultés de la sonorisation. Il existe bien entendu des écoles du son qui forment à ce métier (exemple l'IAD à Louvain-la-Neuve ou l'INSAS à Bruxelles).

. Il est en lien direct avec les artistes se produisant sur scène et doit être apte à faire face, promptement, à des situations imprévisibles lors du spectacle (changement de microphone, câble arraché, etc.).

Le sonorisateur doit posséder une bonne connaissance du matériel utilisé (microphones, table de mixage, limite de l'amplification et des enceintes, dosage des effets, etc.), et doit être également capable de faire de la maintenance (réparation de câble, par exemple).

Scénographe : éclairagiste / Maître de lumière / Maître effets spéciaux : lasers, flammes, imageries aquatiques, ...