

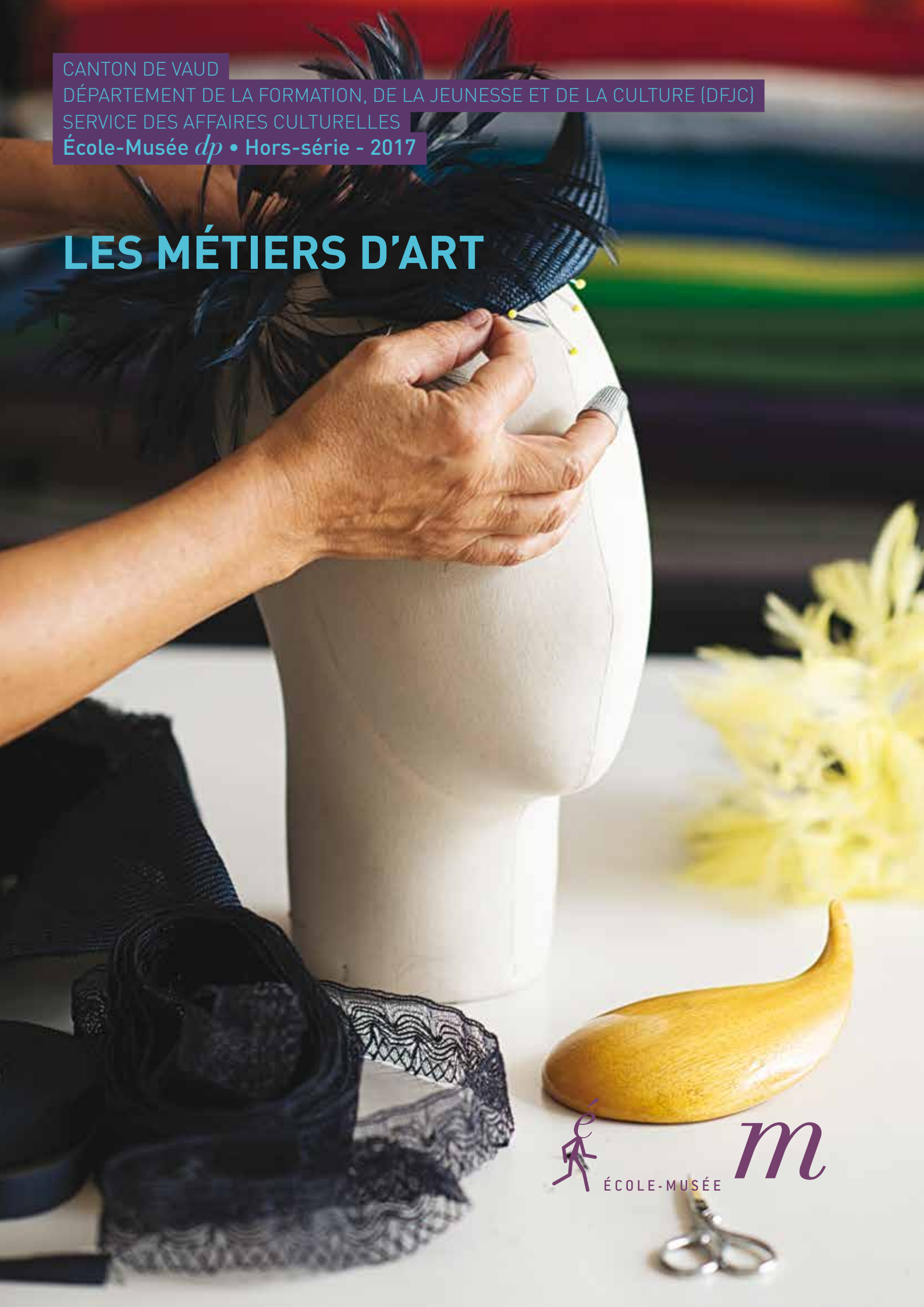
CANTON DE VAUD

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE (DFJC)

SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

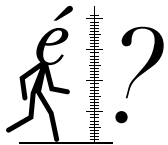
École-Musée *dp* • Hors-série - 2017

LES MÉTIERS D'ART

ÉCOLE-MUSÉE

m

PRÉAMBULE

Aborder les métiers d'art avec ses élèves permet de :

- les sensibiliser à la diversité des professions actuelles ;
- les questionner sur les valeurs rattachées à ces métiers et aux notions de maîtrise, savoir-faire, créativité, passion et exigence ;
- les amener à saisir les enjeux d'innovation, transmission et durabilité ;
- interpeller en eux le sens de l'acte de création et de la recherche esthétique.

Les approches réflexive, sensible et créatrice abordent les métiers d'art de manière progressive, en partant d'une sensibilisation globale au domaine vers une réflexion et une appropriation plus spécifiques. Cette démarche peut être réalisée en classe, à tout moment de l'année scolaire, indépendamment de la manifestation des Journées Européennes des Métiers d'Art Vaud.

Ce dossier hors-série s'adresse particulièrement aux enseignants spécialistes du secondaire de 9e à 11e Harmos.

La forme masculine est uniquement utilisée dans le présent dossier, mais elle recouvre les deux formes, masculine et féminine.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

SE SENSIBILISER & S'INTERROGER 2

Bref historique 2

Proposition de définition..... 3

Les métiers d'art aujourd'hui dans le canton de Vaud..... 4

Petit lexique autour des métiers d'art..... 5

Liste vaudoise des métiers d'art..... 6

Définissez-moi... ou pas !..... 8

Artisan d'art, qui es-tu ? 11

DÉCOUVRIR & RENCONTRER 14

A la recherche des métiers d'art 14

Les JEMA et les écoles..... 14

RÉALISER..... 16

C'est dans la boîte !..... 16

RESSOURCES 19

Filières de formation dans le canton de Vaud 19

Ouvrages 19

Webographie 19

SE SENSIBILISER & S'INTERROGER

Les métiers d'art sont un ensemble de métiers à la fois manuels et artistiques dont les artisans produisent des objets d'art de haute qualité et généralement uniques par l'utilisation, entre autres, de matériaux dits nobles, tels que le bois, le verre, le métal, le cuir, la pierre, le textile, etc. Un objet d'art est un objet esthétique à fonction utilitaire et le fruit d'une activité manuelle. L'appellation « métiers d'art » existe depuis quarante ans en tant que telle dans la législation française. En Suisse romande, la manifestation Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA) s'est implantée, quant à elle, dès 2011 afin de promouvoir le secteur.

Bref historique

Les métiers d'art s'insèrent dans le domaine de l'artisanat qui, lui, s'enracine dans la longue durée. Exerçant un art mécanique ou un métier manuel qui exige une qualification professionnelle, l'artisan produit des objets fonctionnels à travers certaines techniques et un savoir-faire propre accumulé et transmis au fil des générations.

Durant les XIIIe et XIVe siècles, les pratiques artisanales se développent, s'affinent et se spécialisent, profitant d'un système de corporations qui permet peu à peu l'organisation de la vie artisanale par la définition de métiers bien distincts. Le cadre très réglementé des corporations de métiers assure la transmission des connaissances et garantit la diffusion des styles et des techniques à travers l'Europe. Les chantiers des grandes cathédrales sollicitant le travail concerté sur place des tailleurs de pierre, des charpentiers et des maîtres-verriers en sont un exemple. Il existe aussi cependant des spécificités locales, telles les émailleurs de Limoges ou les tapisseries des Gobelins, dont les productions résultant d'un savoir-faire local acquièrent le statut d'objets précieux et de très haute qualité.

Le développement de l'artisanat vers une production de haute qualité, travaillant des matériaux maîtrisés et « nobles » par un savoir-faire propre, correspond et répond à la demande de plus en plus forte et exigeante des cours royales et de la noblesse régissant l'Europe et ce, jusqu'à la Révolution française. Par leur rareté et leur qualité, certains objets deviennent de véritables articles de luxe. En France de nombreuses manufactures nationales émergent sous le règne de Louis XIV, leur permettant de se spécialiser toujours plus, de développer leur savoir-faire et de répondre aux commandes de la cour.

Après la Révolution française, les manufactures, démultipliées en grandes maisons, se mettent en scène lors des expositions universelles. Parallèlement, les ouvriers commencent à faire entendre leurs revendications, annonçant la venue d'un monde nouveau. Dès 1860, le mouvement *Arts and Crafts* en Angleterre – littéralement *Arts et artisanats*, mouvement réformateur dans les domaines de l'architecture, des arts décoratifs, de la peinture et de la sculpture, se développe en réaction aux préoccupations liées au progrès de l'époque. Alarmé par les conséquences sociales et environnementales de la révolution industrielle, ce courant cherche à réhabiliter le travail de l'artisan en lui rendant l'intégralité du processus de fabrication. Les styles *Art nouveau* et *Art déco* du début du XXe siècle s'insèrent dans cette mouvance et favorisent, par exemple, l'approche sculpturale du verre, de la céramique, du bois, de la ferronnerie, etc.

Impliquant une meilleure productivité et introduisant de nouvelles techniques de production industrielle, le taylorisme et la révolution industrielle marginalisent progressivement certains savoir-faire traditionnels. Il arrive que des artisans se fassent rares, alors que de nouveaux défis apparaissent au XXe siècle, comme la concurrence des pays à faible coût de main d'œuvre ou la transmission des savoir-faire aux nouvelles générations. Dès lors, l'intérêt pour la fabrication « faite main » ressurgit à la fin du XXe siècle, particulièrement en France au sein du mouvement *Artisanat*. Sur fond d'élan contestataire et de prise de conscience écologique, des artisans d'art valorisent un mode de vie plus minimal et la production « fait main », par opposition à l'industrialisation massive et à la société de consommation. Ils préconisent l'usage des matériaux naturels dans les processus de fabrication et, surtout, ils souhaitent instaurer un nouveau système marchand.

Aujourd'hui, bien que faisant face à une concurrence toujours plus marquée, les artisans d'art sont des acteurs économiques importants. Ils garantissent non seulement excellence et qualité, mais également transparence et traçabilité, quatre notions auxquelles sont sensibles les consommateurs de nos jours de plus en plus écoresponsables.

Ce regain d'intérêt pour les métiers d'art se manifeste actuellement par :

- la reconnaissance de l'artisan d'art en tant que personne passionnée, aux valeurs fortes et au savoir-faire précieux ;
- le souci de conservation et de transmission des techniques et des compétences propres à chaque métier d'art ;
- le développement de filières de formation professionnelle pour la relève ;
- l'innovation des techniques ;
- et la valorisation des objets d'art créés.

Proposition de définition

Les artisans d'art façonnent et imaginent des pièces d'exception à la croisée du beau et de l'utile. Mais comment les identifier avec plus de précision ?

Un métier d'art peut être défini par l'association de trois critères :

- la mise en œuvre de savoir-faire essentiellement manuels pour transformer la matière ;
- la production d'objets uniques ou en série limitée présentant un caractère esthétique ;
- la maîtrise – par le professionnel – du métier dans sa globalité.

Bien qu'elle ne s'inscrive pas dans une démarche de création d'objets d'art, la restauration d'art fait également partie des métiers d'art. Employés dans un musée ou indépendants, les restaurateurs d'art œuvrent pour la conservation et la restauration du patrimoine (peinture, textile, pierre, bois, etc.) au moyen d'un savoir-faire et de techniques propres.

Définition de l'Association suisse des métiers d'art

« Un artisan d'art conçoit, réalise, transforme ou restaure des objets usuels, à l'unité ou en série limitée, qui présentent un caractère esthétique et dont la réalisation met en œuvre des savoir-faire essentiellement manuels. »

Définition de l'Institut national des métiers d'art français

Maîtrise, savoir-faire, audace, créativité, exigence, transmission, durabilité, etc.
Les professionnels des métiers d'art incarnent des valeurs fortes qui s'expriment dans des activités de production et de création à caractère artistique, mais aussi dans le domaine de la restauration du patrimoine.

Les métiers d'art aujourd'hui dans le canton de Vaud

Dans le canton de Vaud, les métiers d'art sont valorisés depuis 2014 par les Journées Européennes des Métiers d'Art. Initiée en France en 2002, puis instaurée en 2012 à Genève, pionnière en Suisse, cette manifestation permet au public de rencontrer des artisans d'art dans le lieu même de leur création. Une occasion unique de découvrir ces métiers de passion, de patience et de précision qui requièrent des compétences précieuses parfois menacées de disparition.

En 2016, l'Association suisse des métiers d'art (ASMA) est créée pour fédérer et coordonner l'action des cantons suisses. Son but ? « Préserver les métiers d'art en Suisse, les valoriser et encourager le développement de ces métiers exercés par des professionnels d'excellence qui maîtrisent, font évoluer et transmettent des techniques et des savoir-faire exceptionnels. » Les membres fondateurs de l'ASMA sont les Cantons de Vaud, de Genève, du Jura et de Neuchâtel, ainsi que la Ville de Genève pour son rôle précurseur.

En France, 198 métiers d'art et 83 spécialisations ont été listés en 2015. Dans le canton de Vaud, plus de 180 métiers d'art sont actuellement représentés. Ils sont recensés en onze domaines :

- Les métiers d'art du bois
- Les métiers d'art du cuir
- Les métiers d'art du métal
- Les métiers d'art du papier
- Les métiers d'art de la pierre
- Les métiers d'art de la terre
- Les métiers d'art du textile
- Les métiers d'art du verre
- Les métiers d'art de l'horlogerie et de la bijouterie
- Les métiers d'art de la facture instrumentale
- Les métiers des arts appliqués

Petit lexique autour des métiers d'art

Passion

La passion que les artisans d'art déploient envers leur métier peut être le fruit d'une gestation et d'une transmission familiale depuis l'enfance, ou d'une rencontre avec un maître d'art déclenchant un intérêt nouveau et fort pour une matière ou des objets.

Savoir-faire

Chaque métier d'art nécessite un savoir-faire propre développé au fil des années. Il peut être rattaché à des codes du passé dont il s'agit de perpétuer la tradition, ou à des pratiques développées intégrant de nouvelles techniques et technologies.

Transmission

La passion et le savoir-faire se transmettent de génération en génération dans le contexte familial ou par un maître d'art lors d'un apprentissage en atelier, dans une manufacture, dans une école professionnelle ou au travers d'un réseau associatif.

Matière

Être artisan d'art, c'est avant tout travailler la matière et la maîtriser par des gestes manuels précis, à l'aide d'outils et de machines. Souples, dures, fragiles, rares ou précieuses, les matières sont aussi diverses que le sont les métiers d'art. En voici certaines : roche, pierres précieuses réduites en poudre, marbre, bois, verre, fer, cuir, or, argent, bronze, papier, plume, soie, laine, coton, ivoire, nacre, etc.

Créativité et esthétique

Maîtriser la matière et un savoir-faire ne suffisent pas pour devenir artisan d'art. Le caractère artistique de la production d'un objet d'art s'inscrit dans un acte de création stimulé par la créativité propre à chaque artisan ou sa manière originale de faire évoluer un style.

Authenticité et qualité

Le savoir-faire et la créativité propres à chaque artisan rendent les objets d'art authentiques. Par leur maîtrise des matériaux, leur rigueur, leur patience et leur recherche de l'esthétique et de la perfection, les artisans d'art conçoivent et réalisent des objets de haute qualité.

Rareté et unicité

Chaque objet d'art est généralement une pièce unique. Occasionnellement, celle-ci peut s'inscrire dans une série limitée. Qu'il soit produit par envie de créer ou pour satisfaire une commande, l'objet d'art est rare par définition et acquiert une valeur qui, souvent, dépasse sa valeur intrinsèque.

Innovation

En complément des codes traditionnels, les artisans d'art font souvent preuve d'innovation, permettant ainsi de faire évoluer leur domaine professionnel dans le contexte spatio-temporel dans lequel ils s'inscrivent. L'innovation peut être autant technique qu'esthétique.

Durabilité

Tout objet d'art doit s'inscrire dans une certaine durabilité. Généralement, il ne devient que rarement obsolète. Si sa valeur fonctionnelle n'est plus remplie, sa valeur affective, esthétique et/ou patrimoniale demeure.

Ancrage territorial

L'activité manuelle et créatrice des artisans d'art peut parfois se rattacher à un territoire précis, lequel peut offrir des matières premières intéressantes (du bois, de la pierre, par exemple), s'inscrire dans un contexte socio-économique (la haute horlogerie à la Vallée de Joux par exemple) ou développer un savoir-faire unique transmis au fil du temps (le découpage au Pays-d'Enhaut par exemple).

Liste vaudoise des métiers d'art

Les métiers d'art du bois

Boisselier
Brossier
Charpentier
Charpentier de marine
Charron
Doreur
Ebéniste
Encadreur
Escaliéteur
Fabricant de cannes
Fabricant de jouets en bois
Facteur d'arc
Formier
Marqueteur de pailles
Marqueteur sur bois
Menuisier
Parqueteur
Pipier
Restaurateur de meubles
Rotinier
Sanglier
Tabletier
Tavillonneur
Tonnelier
Tourneur sur bois
Vannier
Vernisseur au tampon

Les métiers d'art du cuir

Bottier
Boursier
Fourreur
Gantier
Maroquinier
Mégissier
Pareur
Peaussier
Pelletier
Restaurateur de reliures
Sellier
Taxidermiste

Les métiers d'art du métal

Argenteur
Armurier
Batteur d'or, tireur d'or
Bronzier
Carrossier
Chaînistes
Chaudronnier dinandier
Ciseleur
Coutelier
Damasquineur
Ferblantier ornementaliste
Ferraillier
Fondeur
Fondeur de caractères
Forgeron
Graveur
Médailleur
Pétissier
Poêlier
Potier d'étain, étameur
Serrurier
Taillandier

Les métiers d'art du papier

Découpeur sur papier
Dominotier, cartier
Enlumineur
Fabricant de papier
Fabricant de papier peint
Folioscopiste
Imagier au pochoir
Imprimeur d'art
Lithographe
Marbreur sur papier
Parcheminier
Relieur
Restaurateur de dessins et estampes
Restaurateur de livres
Restaurateur de papier
Taille-doucier

Les métiers d'art de la pierre

Ardoisier
Briquetier
Fabricant de dallages
Fontainier
Marbrier
Marqueteur de pierres dures
Mosaïste
Muretier pierres sèches
Paveur, dalleur
Sculpteur ornementaliste
Tailleur de pierre
Tourneur sur pierre

Les métiers d'art de la terre

Céramiste
Couvreur ornementaliste
Faiencier
Modeleur-mouleur
Porcelainier
Potier
Restaurateur de porcelaines
Tuilier

Les métiers d'art du textile

Bonnetier
Brodeur
Chapelier modiste
Corsetier
Costumier
Dentellier
Ennoblisser textile
Fabricant d'abat-jour
Fabricant de tapis
Gainier
Lissier
Modéliste
Moireur
Passementier
Rentrayer

Restaurateur de textiles
Tailleur, couturier
Tapissier
Tisserand
Veloutier

Les métiers d'art du verre

Bombeur de verre
Fileur de verre
Flaconneur
Miroitier
Restaurateur d'objets en verre
ou en cristal
Souffleur de verre
Verrier
Vitrailliste

Les métiers d'art de l'horlogerie et de la bijouterie

Angleur
Bijoutier
Cadranier
Diamantaire
Emailleur
Glypticien
Gnomoniste, cadraniste
Héraldiste, peintre armoriciste
Horloger
Joaillier
Lapidaire
Orfèvre
Sertisseur
Squeletteur

Les métiers d'art de la facture instrumentale

Archetier
Fabricant d'anches

Facteur d'accordéons
Facteur de guitares
Facteur de pianos
Facteur d'instruments à vent
Facteur d'instruments de
musique
Facteur d'orgues
Luthier

Les métiers des arts appliqués

Atrier
Automatier
Boutonnier
Calligraphe
Chaumier
Cirier
Cornier
Décorateur de théâtre
Décorateur étalagiste
Ecailliste
Eventailliste
Fabricant de boîtes à musique
Fabricant de compositions
florales
Fabricant de fleurs
artificielles
Gypsier, staffeur, stucateur
Ivoirier
Laqueur
Lustrier
Maquettiste
Marionnettiste
Nacrier
Parfumeur
Parurier floral
Peintre décorateur
Peintre fileur-doreur
Perruquier, posticheur
Plumassier
Poêlier fumiste
Restaurateur de tableaux
Santonnier

Tous ces métiers s'exercent aussi bien par des femmes que par des hommes. C'est par souci de lisibilité que les énoncés sont ici au masculin.

Définissez-moi... ou pas !

Objectifs

A l'aide du matériel iconographique aux pages suivantes, cette activité de sensibilisation a pour but de :

- s'interroger sur la notion de métier d'art : noms, domaines et matières ;
- repérer les valeurs communes aux métiers d'art ;
- s'approprier une démarche d'analyse de métier.

Les images aux pages suivantes peuvent être détachées du dossier pour être distribuées et réparties individuellement, en groupe ou collectivement par la classe. Ce corpus d'images est également disponible en pdf sur www.ecole-musee.vd.ch.

Démarche

- 1) Observer les images et tenter d'identifier le métier d'art relatif ainsi que la matière utilisée.
- 2) Distinguer les ressemblances et différences entre les métiers d'art représentés (outils, matériaux, travail en atelier ou à l'extérieur, taille des objets d'art, etc.).
- 3) Imaginer des domaines et grouper les images selon ceux-ci.
- 4) Pour chaque métier d'art ou domaine, réfléchir aux capacités techniques et manuelles ainsi qu'aux compétences nécessaires pour exercer ces métiers.
- 5) Débat pour aller plus loin : comment et où les objets d'art sont-ils utilisés ? Pourquoi acheter un objet d'art ?

Éléments de réponse

Métiers d'art, matériaux et domaines (étapes 1, 2, 3)

Artisan d'art	Métiers d'art	Matériaux	Domaines
Adrien Moretti	Décorateur de théâtre	Bois, peinture, papier, etc.	Métiers des arts appliqués
Alain Vos	Sculpteur sur pierre	Pierre	Métiers d'art de la pierre
Anita Porchet	Emailleuse sur cadran	Peinture sur émail	Métiers d'art de l'horlogerie et de la bijouterie
André Keiser	Taxidermiste	Cuir	Métiers d'art du cuir
Ariane Delabays	Chapelière	Textile (laine, feutrine, paille, etc.)	Métiers d'art du textile
Esther Bornand	Luthier	Bois	Métiers d'art de la facture instrumentale
Florian Despond	Tavillonneur	Bois	Métiers d'art du bois
Jean-Philippe Mayerat	Charpentier de marine	Bois	Métiers d'art du bois
Jérôme Bonneville	Joailleur-gemmologue	Gemmes et bijoux (pierres fines, précieuses ou ornementales)	Métiers d'art de l'horlogerie et de la bijouterie
Jérôme Bouguoin	Ferblantier ornemaniste	Fer-blanc	Métiers d'art du métal
Hans Martin Bader	Luthier	Bois	Métiers d'art du bois
Henriette Hartmann	Découpeuse sur papier	Papier	Métiers d'art du papier
Lola Sacier	Peintre décorateur	Peinture	Métiers des arts appliqués
Lydie Berney e Céline Filipczak	Restauratrices de tableaux	Peinture	Métiers des arts appliqués
Marc Jenni	Horloger	Métal, or, argent, cuivre, etc.	Métiers d'art de l'horlogerie et de la bijouterie
Matthias Maurer	Facteur de piano	Bois, corde,	Métiers d'art de la facture instrumentale
Monique Duplain	Céramiste	Céramique	Métiers d'art de la terre
Nicolas Régamey	Typographe	Papier, encre, métal ou bois	Métiers d'art du papier
Olivier Bøehm	Ebéniste	Bois	Métiers d'art du bois
Patricia RoCHAT	Sellier	Cuir	Métiers d'art du cuir
Patrick Maugard	Graveur	Cuivre	Métiers d'art du métal
Raynald Métraux	Imprimeur d'art	Bois ou pierre, papier, encre	Métiers d'art du papier
Sylvie Gimmi	Créatrice de vêtement avec spécialisation en bustier	Textile (soie, coton, etc.)	Métiers d'art du textile
Valérie de Roquemaurel	Souffleuse de verre	Verre	Métiers d'art du verre

Capacités et compétences (étape 4)

Mots-clés : maîtrise de la matière, rigueur, dextérité, précision, force physique, habileté manuelle, bonne représentation spatiale, sens de la musique et oreille musicale, patience, persévérance, don pour le dessin, créativité, minutie, don de l'observation, habileté à travailler de façon indépendante, sens esthétique, sens logique, sens des couleurs et des formes, goût pour la technique, goût pour la mode, facilité en calcul et en géométrie, goût pour le contact avec la clientèle, empathie, bonne vision, bonne motricité fine, autonomie, etc.

Certaines compétences sont inhérentes à tous les métiers d'art : maîtrise de la matière, habileté manuelle, rigueur, créativité, etc. D'autres, en revanche, sont propres à certains métiers, par exemple : une bonne motricité fine pour les métiers de l'horlogerie, la force physique pour les métiers du fer et de la pierre, le sens de la matière et des agencements de couleurs pour les métiers du textile et de la mode par exemple.

Pour aller plus loin : usage des objets d'art (étape 5)

Mots-clés : commande, vente, magasin, galerie, muséification, musée, tradition, esthétique, fonctionnalité, valeur patrimoniale, valeur affective, valeur sociale, durabilité.

Une fois l'objet d'art terminé et sorti de l'atelier pour entrer dans la sphère publique, l'objet est socialisé. Ce processus s'appelle la **socialisation** de l'objet. Celui-ci peut alors être vendu par l'artisan lui-même ou par le biais d'une galerie ou d'un magasin, ou répondre à une commande et revenir à son commanditaire. Dès lors qu'ils atteignent une valeur patrimoniale symbolique propre à une culture ou qu'ils témoignent d'un passé révolu, certains objets d'art sont muséifiés et conservés dans des musées (musées d'ethnographie, d'art, d'arts appliqués et d'histoire).

Il y a donc trois socialisations possibles pour les objets d'art :

- vente
- commande
- muséification.

Toute possession ou réception d'un objet d'art répond à ces trois socialisations avec une valeur esthétique et une valeur fonctionnelle, auxquelles s'ajoute également la valeur d'usage si l'objet est utilisé.

Par ailleurs, selon la réception de l'objet, celui-ci peut prendre :

- une valeur patrimoniale : un objet muséifié ou un objet transmis de génération en génération dans le patrimoine familial ;
- une valeur affective : un objet symbolisant un rituel, acheté/reçu à un moment précis ou rappelant un souvenir ;
- une valeur sociale : un objet illustrant un statut social. L'achat ou la possession d'un objet d'art dévoile le pouvoir d'achat du propriétaire, ce qui permet de le situer sur l'échelle sociale. Cela peut illustrer son affection pour les objets de haute qualité et d'excellence ou être un simple investissement financier.

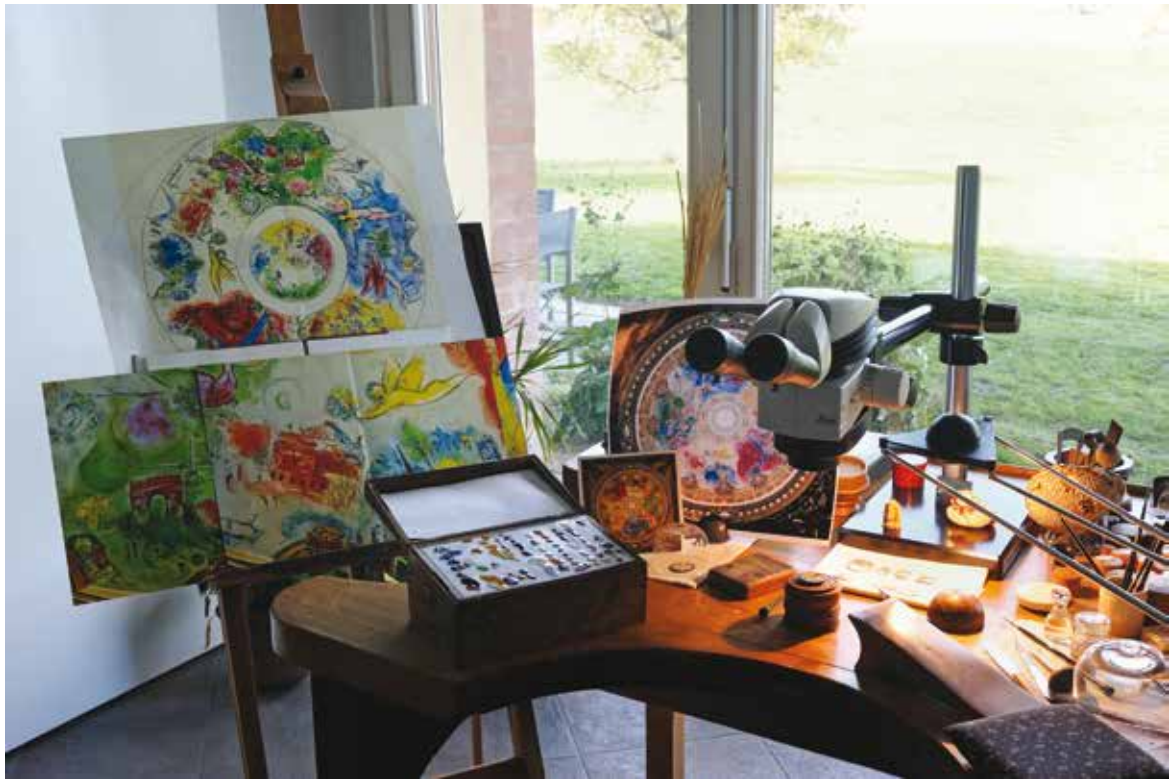
Adrien Moretti, décorateur-scénographe, Vevey
© Catherine Leutenegger

Alain Vos, sculpteur sur pierre, Valeyres-sous-Rances
© Catherine Leutenegger

Anita Porchet, émailleuse sur cadran
© Jean-Marc Breguet

Anita Porchet, émailleuse sur cadran
© Jean-Marc Breguet

Anita Porchet, émailleuse sur cadran
© Jean-Marc Breguet

André Keiser, taxidermiste, Lausanne
© David Gagnebin-de Bons

André Keiser, taxidermiste, Lausanne
© David Gagnebin-de Bons

Ariane Delabays, chapelière, Lausanne
© Catherine Leutenegger

Esther Bornand, maître luthier, Lausanne
© David Gagnebin-de Bons

Florian Despond, tavillonneur, Chailly-sur-Montreux
© David Gagnebin-de Bons

Florian Despond, tavillonneur, Montreux
© David Gagnebin-de Bons

Jean-Philippe Mayerat, charpentier naval, Rolle
© Catherine Leutenegger

Jérôme Bonneville, joaillier-gemmologue, Lausanne
© Jérôme Bonneville

Jérôme Bouguoin, ferblantier ornementaliste, Boulens

Hans Martin Bader, luthier, Premier
© Patrick Dutoit

Henriette Hartmann, découpeuse, Lausanne
© Catherine Leutenegger

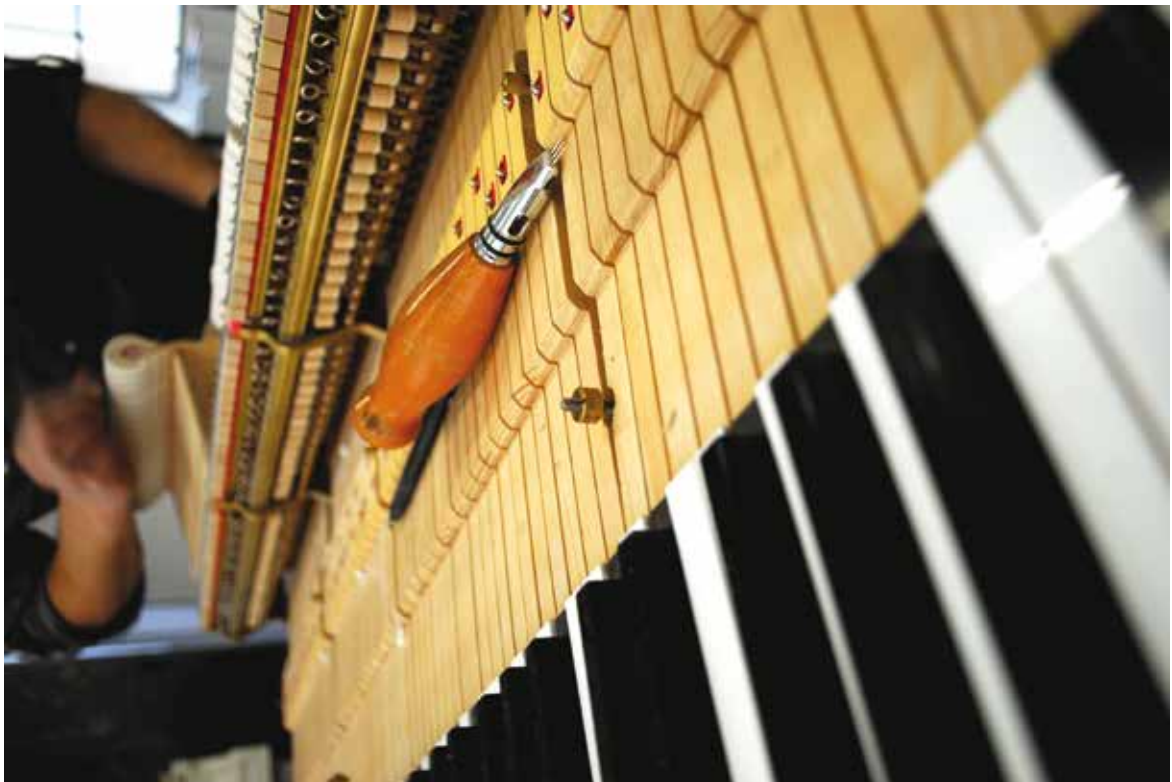
Henriette Hartmann, découpeuse, Lausanne
© Catherine Leutenegger

Lola Sacier, peintre en décoration
© Catherine Leutenegger

Lydie Berney et Céline Filipczak, restauratrices de peintures murales ou de chevalet, Vallorbe
© Lydie Berney et Céline Filipczak

Marc Jenni, horloger, Denges
© Marc Jenni

Matthias Maurer, facteur de piano, Puidoux
© Alexandre De Marco

Matthias Maurer, facteur de piano, Puidoux
© Alexandre De Marco

Monique Duplain, céramiste, Allamand
© Catherine Leutenegger

Nicolas Régamey, typographe, Lausanne
© Catherine Leutenegger

Nicolas Régamey, typographe, Lausanne
© Catherine Leutenegger

Olivier Bøhm, ébéniste, Lausanne
© David Gagnebin-de Bons

Olivier Bøhm, ébéniste, Lausanne
© David Gagnebin-de Bons

Patricia RoCHAT, maître sellier, Bousens

Patrick Maugard, maître-graveur
© Sully Balmassière

Raynald Métraux, imprimeur d'art, Lausanne
© David Gagnebin-de Bons

Sylvie Gimmi, créatrice de vêtement avec spécialisation en bustier, Lausanne
© Catherine Leutenegger

Sylvie Gimmi, créatrice de vêtement avec spécialisation en bustier, Lausanne
© Catherine Leutenegger

Valérie de Roquemaurel, souffleuse de verre, Pomy
© Catherine Leutenegger

Valérie de Roquemaurel, souffleuse de verre, Pomy
© Catherine Leutenegger

Exposition « Chromatique » (29.6.16-24.9.17), mudac, Lausanne
© mudac

Exposition permanente, Musée cantonal de zoologie, Lausanne
© Michel Krafft, Musée cantonal de zoologie

Artisan d'art, qui es-tu ?

Objectifs

Les citations de la page 13 peuvent être utilisées pour :

- comprendre qui sont les artisans d'art ;
- repérer les valeurs communes aux métiers d'art ;
- distinguer un métier d'art d'un métier artistique ou purement artisanal.

La page de citations peut être photocopiée pour être distribuée et répartie individuellement, en groupe ou collectivement par la classe. Elle est également disponible en pdf sur www.ecole-musee.vd.ch.

Démarche

- 1) Lire les citations et distinguer les valeurs et les thèmes communs aux artisans d'art.
- 2) Répartir les citations selon ces valeurs et ces thèmes.
- 3) Animer un débat pour aller plus loin : quelle est la différence entre un artisan d'art, un artisan et un artiste ?

Eléments de réponse

Valeurs et thèmes communs (étapes 1 et 2)

Valeurs : transmission, passion, tradition, créativité, innovation

Thèmes : conception et fabrication, matière, atelier, savoir-faire, rapport aux objets

Différence entre un artisan d'art, un artisan et un artiste (étape 3)

L'artisan d'art conçoit, fabrique et restaure de ses mains, du début à la fin, des objets utilitaires et esthétiques de très haute qualité. Il crée des objets uniques ou s'inscrivant dans une série limitée. La recherche de l'excellence à travers sa créativité et sa maîtrise de la matière influe directement sur sa productivité, puisque son activité nécessite du temps. Un artisan d'art peut travailler de manière indépendante sur mandat et accepter des commandes de clients privés. Il peut travailler au sein d'un théâtre ou d'un opéra s'il est scénographe-décorateur, peintre en décor ou costumier par exemple, ou alors avoir son propre atelier-boutique. Enfin, il peut travailler au sein d'entreprises de luxe telles que les manufactures de haute horlogerie. Certains objets d'art sont vendus par les artisans d'art eux-mêmes, dans leur atelier-boutique ou dans des magasins. Le point de départ de la création d'un objet d'art est autant sa dimension fonctionnelle qu'esthétique.

L'artisan, quant à lui, fabrique des objets en série destinés à un large public dont l'usage est fonctionnel. Il ne les conçoit pas nécessairement, de même qu'ils ne sont pas uniques. Il peut travailler de manière indépendante sur mandat et accepter des commandes de

clients privés, ou travailler dans une entreprise. Les objets issus de l'artisanat sont vendus par les artisans eux-mêmes, dans leur atelier-boutique, sur des marchés ou dans des magasins. Le point de départ de la création d'un objet d'artisanat est avant tout sa dimension fonctionnelle.

L'artiste, enfin, ne conçoit pas des objets fonctionnels, mais des œuvres d'art qui ont pour seules fonctions d'être de l'art, de procurer des émotions et/ou de faire réfléchir. L'artiste utilise avant tout son imagination pour créer son œuvre, libre de tout conditionnement technique et utilitaire. Les œuvres d'art sont à l'origine d'une expérience esthétique lors de leur réception par le public. Elles sont vendues dans des galeries et dans des foires artistiques. La valeur marchande dépend de la cote de l'artiste et de celle du marché de l'art, régi par des experts et n'attribuant pas de valeur intrinsèque aux œuvres. Le point de départ de la création d'une œuvre d'art est sa dimension esthétique.

Citations

« De mon père, cuisinier gastronomique, j'ai hérité son sens de la rigueur et sa sensibilité artistique. Mais c'est aux pierres que je les ai voués. »

Jérôme Bonneville, Lausanne

« J'aime l'idée de passer le témoin de mon savoir-faire et mon expérience de luthière à une nouvelle génération, transmettre à mon tour ce métier noble et rare. »

Esther Bornand, maître luthier, Lausanne

« Partager la passion de mon père et de mon grand-père devait être inscrit dans mes gènes. Je n'ai jamais souhaité être horloger. »

Marc Jenni, bijoutier-joaillier, Denges

« Deux objectifs principaux animent mon parcours: le désir de transmettre mes connaissances autour du textile ainsi que l'innovation et la création textile. »

Marina Berts, brodeuse d'art

« Ma passion du cheval m'a conduite à cet apprentissage. Le plaisir de confectionner un article de sellerie de A à Z est très valorisant. »

Jeanica Gerber, apprentie des métiers du cuir et du textile, Centre d'enseignement professionnel, Vevey

« Ce qui me plaît, c'est de pouvoir concrétiser une idée, un projet que j'ai imaginé. »

Charlotte Thomas, apprentie bijoutière de l'École technique de la Vallée de Joux, Le Sentier

« C'est un métier qui reste manuel, inchangé depuis des siècles. »

Patricia RoCHAT, maître-sellier, Boussens

« J'ai la chance d'exercer un métier qui allie musique, acoustique, histoire, un peu de chimie, beaucoup d'âme et un savoir-faire manuel ancestral. »

Esther Bornand, maître luthier, Lausanne

« Ma formation de constructeur métallique et de technicien m'ont donné les bases du savoir-faire. Mais c'est la dureté fragile du fer qui reste la source de ma créativité. »

Vincent Desmeules, ferronnier, Ropraz

« Avoir mon propre atelier me permet de réécrire les codes traditionnels de la reliure et de collaborer avec des esprits créatifs pour penser autrement ce métier. »

Tessa Wymann, relieuse artisanale, Vevey

« Je travaille une matière qui ne se laisse pas apprivoiser facilement et qui réserve sans arrêt des surprises. »

Sylvie Godel, céramiste, Lausanne

« J'aime le rapport à la matière première, m'entourer de papiers et de cartons à la texture et aux couleurs intéressantes et inédites. »

Adeline Cardinaux, relieuse artisanale, Vevey

« C'est si beau de voir cette matière qui danse, de la voir incandescente et brûlante, transparente et malléable, pour finir rigide et limpide. »

Valérie de Roquemaurel, souffleuse de verre, Pomy

« L'atelier est un laboratoire d'idées où l'outil est roi. »

Hélène Othenin-Girard, créatrice de bijoux, Lausanne

« Je pense que mes androïdes ont une âme. Quand on crée quelque chose, on donne forcément quelque chose de soi-même. »

François Junod, automatier, Sainte-Croix

« Dans mes violons, il n'y a pas que mon nom. Il y a un peu de moi-même. Et un peu de sueur aussi. »

Hans-Martin Bader, luthier, Premier

DÉCOUVRIR & RENCONTRER

A la recherche des métiers d'art

Objectifs

Les quatre ressources internet proposées ci-dessous peuvent être utilisées en classe pour un travail documentaire individuel ou en groupe. Cette recherche est l'occasion de :

- découvrir des métiers d'art spécifiques ;
- s'approprier une démarche d'analyse de métier.

Démarche

- 1) Etablir une fiche technique pour la recherche documentaire ou se baser sur la fiche à la page suivante.
- 2) Choisir un métier d'art par intérêt ou par curiosité à partir de la liste aux pages 6 et 7 ou en consultant l'un des sites internet ci-dessous.
- 3) Remplir la fiche technique.
- 4) Présenter le métier à la classe.

Ressources

www.metiersdart.ch

Site officiel des JEMA dans le canton de Vaud avec, notamment, la présentation d'artisans d'art vaudois.

www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art

Site officiel de l'Institut national des métiers d'art français (INMA). Le menu *Découvrir les métiers d'art* présentent les 198 métiers selon les 16 domaines français.

www.dailymotion.com/institut-metiersdart

Chaîne Dailymotion de l'INMA avec des vidéos courtes (entre 2 à 4 minutes) présentant des métiers d'art et diverses thématiques liées aux métiers d'art (innovation, gestes, etc.)

www.youtube.com/user/cabschannel/videos

Chaîne YouTube de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy œuvrant entre autres pour l'éducation et l'accès à la culture. Des vidéos courtes (entre 2 à 8 minutes) présentent de nombreux métiers d'art dans la série de portraits d'artisans d'art *Un métier d'art pour moi*.

Les JEMA et les écoles

Se déroulant en fin de semaine une fois par année, les Journées Européennes des Métiers d'Art dans le canton de Vaud ne proposent pas d'activité pour les écoles durant la manifestation. Toutefois, des rencontres avec des artisans d'art dans leur atelier sont proposées pour les écoles en dehors de la période de manifestation. Merci de se référer au site www.metiersdart.ch pour plus d'informations.

Prénom :

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS D'ART

1) Choisis un métier d'art par intérêt ou par curiosité, informe-toi dessus à partir des ressources à disposition et recherche les éléments ci-dessous.

Le nom du métier d'art : _____

Le domaine lié au métier d'art : _____

Les matériaux utilisés : _____

Les capacités et compétences nécessaires : _____

Citation ou témoignage : _____

Source de l'information : _____

2) Peut-être pourras-tu également répondre à ces questions :

Quels sont les gestes et les outils que l'artisan utilise pour fabriquer ses objets ?

Que deviennent les objets d'art une fois terminés ?

Selon toi, quels sont les avantages et les désavantages de ce métier ?

RÉALISER

C'est dans la boîte !

Objectifs

Cette activité créatrice propose aux élèves de réaliser un objet du début à la fin, ce qui permet de :

- comprendre les diverses étapes de la création d'un objet ;
- repérer l'importance du travail de la matière dans les métiers d'art ;
- percevoir les compétences diverses qu'il faut posséder ;
- saisir la valeur sociale d'un objet d'art.

Développée en trois temps, cette activité propose à l'élève de :

- se familiariser avec la création d'une boîte sur la base d'une marche à suivre donnée par l'enseignant ;
- concevoir, puis réaliser sa propre boîte ;
- donner une valeur particulière à sa boîte en imaginant d'éventuels choix supplémentaires en termes de conception, de forme, de volume, de matière, d'usage et de valorisation.

Démarche

- 1) Réaliser une boîte en papier en pliage selon la marche à suivre ci-dessous.
Notion : savoir-faire
Compétences : dextérité, rigueur, précision
- 2) Réaliser sa propre boîte en papier sans la marche à suivre en décidant de la fonction qu'elle doit remplir.
Notion : maîtrise
Compétences : dextérité, rigueur, précision, analyse de la fonction d'un objet, créativité technique
- 3) Personnaliser sa propre boîte en papier. Des modifications sont réfléchies et choisies par l'élève pour la rendre unique et lui donner de la valeur. L'élève doit pouvoir réaliser ces modifications ou améliorations tout seul du début à la fin.
Notion : unicité
Compétences : dextérité, rigueur, analyse du sens et du style, créativité, innovation

Marche à suivre « boîte en pliage »

Source : www.petitestetes.com/bricolage/boite-en-pliage.html

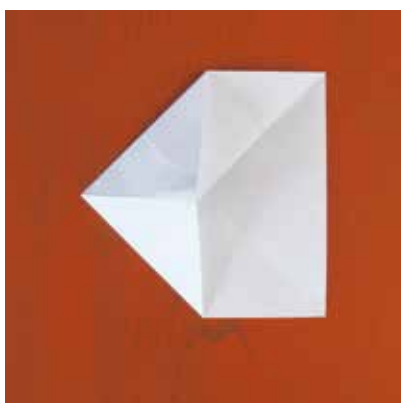
1- Marquer le pli de la diagonale.

2- Marquer le pli de l'autre diagonale.

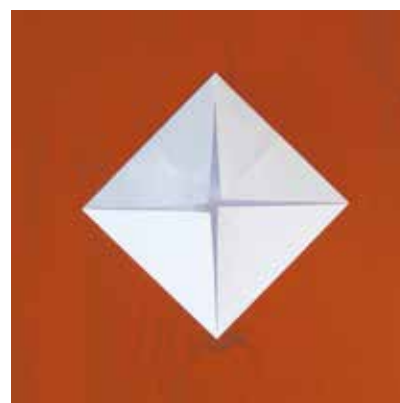
3- Rabattre le coin du bas vers le centre.

4- Rabattre le coin du haut vers le centre.

5- Faire la même chose avec le 3e coin.

6- Faire de même avec le 4e coin.

7- Placer la forme carrée horizontalement.
Replier le bas vers le centre.

8- Faire de même avec le haut.

9- Réouvrir le pliage.

10- Donner un coup de ciseau pour atteindre la pliure.

11- Faire de même avec les 3 autres coins.

12- Replier les côtés vers le centre.

13- Marquer les plis.

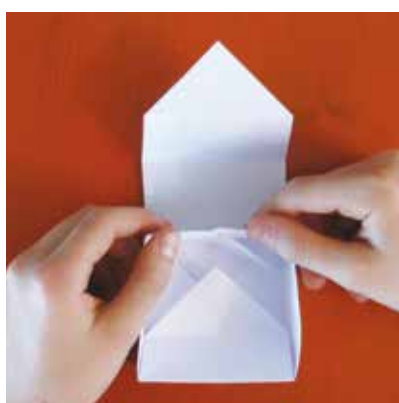
14- Réouvrir le pliage.

15- Ouvrir vers le haut la pointe du centre située en haut.

16- Fermer les ailettes situées de part et d'autre de cette pointe.

17- Repositionner la pointe du haut pour fermer la boîte.

18- Faire de même avec la pointe du bas. Vous obtenez une des deux parties de la boîte.

RESSOURCES

Filières de formation dans le canton de Vaud

Fiches descriptives disponibles pour les métiers suivant :

- Artisan-e du bois CFC
- Artisan-e du cuir et du textile CFC
- Bijoutier-ère CFC
- Céramiste CFC
- Conservateur-trice-restaurateur-trice HES
- Doreur-euse-encadreur-euse
- Facteur-trice d'instruments de musique CFC
- Fondateur-euse d'art
- Graveur-euse CFC
- Luthier-ère CFC
- Peintre verrier-ère
- Sculpteur-trice sur bois CFC
- Sculpteur-trice sur pierre CFC
- Vannier-ère créateur-trice CFC

A rechercher sur :

- www.orientation.ch
Le portail officiel suisse d'information de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière.
Utiliser l'onglet gauche « Rechercher une profession ».
- www.vd.ch/themes/formation/orientation/professions/professions-par-domaines/arts-visuels-et-arts-appliques
Site de l'Orientation scolaire et professionnelle du Canton de Vaud, 3e rubrique « Artisanat d'art ».
Chemin : www.vd.ch → Thèmes → Formation → Orientation → Professions → Professions par domaines → Arts visuels et arts appliqués.

Ouvrages

Métiers d'art. Données et repères, Institut national des métiers d'art (INMA), Paris : La documentation française, 2016, 149 p.

SENNETT, Richard, *Ce que sait la main : la culture de l'artisanat*, Paris : Albin Michel, 2010, 403 p.

Webographie

www.institut-metiersdart.org

Site officiel de l'Institut national des métiers d'art français (INMA) avec de nombreuses ressources à disposition.

www.metiersdart.ch

Site officiel des JEMA dans le canton de Vaud avec, notamment, la présentation d'artisans d'art vaudois.

www.dailymotion.com/institut-metiersdart

Vidéos de présentation de métiers d'art réalisées par l'INMA.

www.youtube.com/user/cabschannel/videos

Chaîne YouTube de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy œuvrant pour l'éducation, l'accès à la culture et aux pratiques artistique et luttant contre l'illettrisme.

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE – SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Coordination, contenu et rédaction	Myriam Valet
Collaboration	Ariane Devanthéry, Thierry Hogan et Diana Pétament-Martinez, Journées Européennes des Métiers d'Art Vaud
Collaboration et validation pédagogique	Martine Bréchon, collaboratrice pédagogique, DGEO et Denis Leuba, professeur formateur en didactique des activités créatrices et techniques, HEP Vaud
Relecture	l'atelier textes - Corinne Chuard
Mise en forme	atelier anaho - Anne Hogge Duc
Impression	Centre d'édition de la Centrale d'achats de l'Etat de Vaud (CADEV)
Crédits photographiques	Adrien Moretti, Alain Vos, Ariane Delabays, Jean-Philippe Mayerat, Henriette Hartmann, Lola Sacier, Monique Duplain, Nicolas Régamey, Sylvie Gimmi, Valérie de Roquemaurel: © Catherine Leutenegger; Anita Porchet: © Jean-Marc Breguet; André Keiser, Esther Bornand, Florian Despond, Olivier Bøehm, Raynald Métraux © David Gagnebin-de Bons; Jérôme Bonneville: © Jérôme Bonneville; Hans Martin Bader: © Patrick Dutoit; Lydie Berney et Céline Filipczak: © Lydie Berney et Céline Filipczak; Marc Jenni: © Marc Jenni; Matthias Maurer: © Alexandre De Marco; Patrick Maugard: © Sully Balmassière; Musée de zoologie: © Michel Krafft, Musée cantonal de zoologie; mudac: © mudac
Couverture	Ariane Delabays, chapelière, Lausanne, © Catherine Leutenegger

Le présent dossier pédagogique est téléchargeable sur www.ecole-musee.vd.ch, ainsi que sur www.metiersdart.ch.

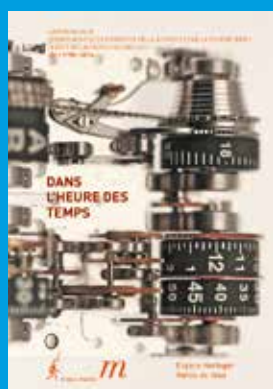
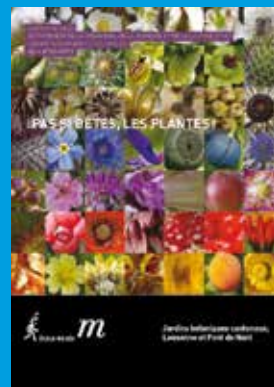
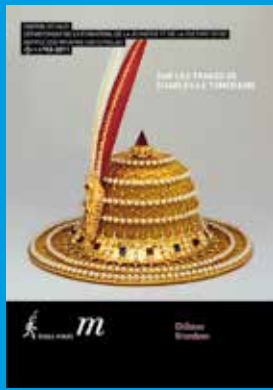
NUMÉROS DISPONIBLES – COLLECTION • ÉCOLE - MUSÉE

2005	1	<i>Eau et vie dans le Léman</i> , Musée du Léman, Nyon
	2	<i>Des jeux et des hommes. Aspects didactiques, historiques et culturels des jeux de société</i> , Musée suisse du jeu, La Tour-de-Peilz (2 ^e version revue et corrigée: 2008)
2006	3	<i>Du baiser au bébé</i> , Fondation Claude Verdan - Musée de la main, Lausanne
	4	<i>Flore sauvage dans la ville</i> , Musée et jardins botaniques cantonaux, Lausanne
	5	<i>Baselitz. La peinture dans tous les sens</i> , Fondation de l'Hermitage, Lausanne
	6	<i>Créations hors du commun</i> , Collection de l'art brut, Lausanne
	7	<i>Feuille, caillou, ciseaux. A la découverte des matériaux</i> , Espace des inventions, Lausanne
	8	<i>Des Alpes au Léman. Images de la préhistoire</i> , Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne
	9	<i>Charles Gleyre (1806-1874). Le génie de l'invention</i> , Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne
	10	<i>Le bel ambitieux. A la découverte du Palais de Rumine</i> , Palais de Rumine, Lausanne
	11	<i>Des Celtes aux Burgondes</i> , Musée d'Yverdon et région, Yverdon-les-Bains
	12	<i>Le chemin de Ti'Grain. Une histoire socio-culturelle</i> , Maison du blé et du pain, Echallens (2 ^e version revue et corrigée: 2013)
2007	13	<i>Les cailloux racontent leur histoire</i> , Musée cantonal de géologie, Lausanne
	14	<i>Paris-Lausanne-Paris 39-45. Les intellectuels entre la France et la Suisse</i> , Musée historique de Lausanne
	15	<i>L'art du verre contemporain. Reflets d'une collection et d'un catalogue</i> , mudac - Musée de design et d'arts appliqués contemporains, Lausanne
	16	<i>Du vent et des voiles</i> , Musée Olympique, Lausanne (FR / EN / DE)

- 17 *Denis Savary*, Musée Jenisch, Vevey
 18 *Les coulisses de l'histoire vaudoise*, Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens
 19 *Les milieux extrêmes font leur cinéma*, Ciné du musée - Musées cantonaux d'archéologie et d'histoire, botanique, géologie et zoologie, Lausanne
 20 *Splendeurs ignorées*, Vivarium de Lausanne
 21 *De la fragile porcelaine à la geôle oppressante. Un itinéraire contrasté*, Château de Nyon - Musée historique et des porcelaines, Nyon
-
- 2008** 22 *La bibliothèque facile. Clés pour la recherche d'informations*, Bibliothèque cantonale et universitaire de la Riponne, Lausanne
 23 *Une journée au XIXe siècle dans la région de Montreux...*, Musée de Montreux
 24 *Avenches la romaine*, Musée romain, Avenches (FR / DE)
 25 *Steinlen, l'œil de la rue*, Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne
 26 *A l'abri des murailles. La vie d'un château à l'époque savoyarde*, Château de Chillon, Veytaux/Chillon (FR / DE)
 27 *Au fil du temps. Le jeu de l'âge*, Fondation Claude Verdan - Musée de la main, Lausanne
 28 *Le pactole du passé*, Musée monétaire cantonal, Lausanne
-
- 2009** 29 *Aventure, exploration, connaissance*, Espace Jules Verne - Maison d'Ailleurs, Yverdon-les-Bains
 30 *Le sel, de la mine à l'assiette*, Mines de sel de Bex
 31 *Oh my God! Darwin et l'évolution*, Musées cantonaux de botanique, géologie et zoologie, Lausanne
 32 *Du fer au rail. L'épopée jurassienne d'une aventure industrielle*, Musée du fer et du chemin de fer, Vallorbe (FR / DE)
 33 *Liberté, férocité, frugalité. Mythes et clichés suisses à travers les siècles*, Musée national suisse - Château de Prangins
 34 *Les automates, un rêve mécanique au fil des siècles*, CIMA - Musée de boîtes à musiques et d'automates, Sainte-Croix
 35 *Moudon, entre ville et campagne*, Musée du Vieux-Moudon, Moudon
-
- 2010** 36 *Ça s'est passé près de chez vous...Préhistoire en terre vaudoise*, Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne
 37 *Défendre la frontière (1939-1945). La vie du fortin le 10 mai 1940*, Fortification Villa Rose, Gland (FR / DE)
 38 *Faire la voie*, Chemin de fer-musée Blonay-Chamby
 39 *Le cheval, la plus noble conquête de l'homme ?*, Musée du cheval, La Sarraz
-
- 2011** 40 *Peau*, Fondation Claude Verdan - Musée de la main, Lausanne
 41 *Les gens du Léman*, Musée du Léman, Nyon
 42 *L'affolante écriture des auteurs d'Art Brut*, Collection de l'Art Brut, Lausanne
 43 *Sur les traces de Charles le Téméraire*, Château de Grandson
 44 *Danse en scène*, Association Vaudoise de Danse Contemporaine (AVDC)
-
- 2012** 45 *Chaplin, une iconographie plurielle*, Fonds photographique Chaplin, Musée de l'Elysée, Lausanne
 46 *Imagine ton propre musée*, Musée Alexis Forel, Morges
 47 *Quel est mon pays ?*, Musée de l'immigration, Lausanne
 48 *De châteaux en châteaux*, Châteaux vaudois
-
- 2013** 49 *Eclairer la chambre noire*, Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey
 50 *Biodiversité: des animaux en danger!*, Musée de zoologie, Lausanne
 51 *Le patrimoine culturel immatériel*, Recensement du patrimoine culturel immatériel vaudois
 52 *Pas si bêtes, les plantes!*, Jardins botaniques cantonaux, Lausanne et Pont de Nant
 53 *Lever de rideau sur l'Opéra*, Opéra de Lausanne
-
- 2014** 54 *Le Béton*
 55 *Dans l'heure des temps*, Espace horloger Vallée de Joux
 56 *De la fouille au musée: les métiers de l'archéologie*, La Villa romaine de Pully
-
- 2015** 57 *Le Théâtre*
 58 *Le patrimoine haut en couleur*
-
- 2017** 59 *La Cathédrale de Lausanne*

COLLECTION DP • HORS-SÉRIE

- 1 *Ciel mes rayons! Entre art et sciences - Voyage au pays des radiations*, Haute école cantonale vaudoise de la santé, Lausanne; Fondation Claude Verdan - Musée de la main, Lausanne
 2 *Les métiers d'art*, Journées Européennes des Métiers d'Art Vaud, 2017

Les dossiers pédagogiques (dp) sont produits par le Service des affaires culturelles (SERAC), Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud (DFJC).