

« Faire de Montpellier la capitale de l'artisanat d'art de la région Occitanie »

CHANTAL MARION,
vice-présidente déléguée
au développement
économique et à l'artisanat

Ils génèrent près de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France au sein de leurs 38 000 entreprises. Les artisans d'art sont à la tête de PME, de petits ateliers ou de manufactures, où ils préservent des savoir-faire ancestraux. Ils ne sont ni des artisans comme les autres ni des artistes. Selon l'Institut National des Métiers d'Art, il s'agit « des personnes qui exercent une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. » Secteur en pleine transformation, les métiers d'art comptent le retour en grâce de certaines professions, comme la marqueterie ou la tapisserie d'ameublement, et l'arrivée aussi d'une nouvelle génération de créateurs et d'une clientèle internationale intéressée par le savoir-faire à la française.

Haut-lieu de l'artisanat d'art

Montpellier est le centre d'un territoire où les métiers d'art brillent grâce à des îlots de savoir-faire. Perpignan et la tradition du grenat, la poterie du côté de Saint-Jean-de-Fos et Saint-Quentin-la-Poterie, le cuir de Millau, le verre de Claret ou encore Pézenas et sa concentration inédite d'artisans en tout genre. À Montpellier, la céramique et la lutherie sont les filières les plus développées historiquement. Le salon Ob'Art qui se tiendra au Corum (31 mars-2 avril) sera l'occasion de découvrir le travail d'une partie de ces artisans. « Vitrites d'excellence, les métiers d'art contribuent au rayonnement de la métropole en France et à l'étranger, avance Chantal

DOSSIER

L'artisanat, tout un art

Les artisans d'art sont les garants de savoir-faire traditionnels et participent à la vitalité de la création contemporaine. Des bijoutiers, des céramistes, des luthiers, des créateurs de vêtements ou encore des ferronniers perpétuent leur art au fil des âges. On compte plus de 1 500 artisans d'art entre la Méditerranée et les Cévennes, avec Montpellier et ses traditions comme figure de proue de la filière. La Métropole est la nouvelle collectivité compétente en matière d'artisanat. Elle reprend le flambeau porté jusque-là par la Ville de Montpellier afin de renforcer l'accompagnement des artisans d'art locaux. Montpellier Méditerranée Métropole a fait de l'artisanat l'un de ses sept piliers de développement, tant ce secteur et les métiers d'art sont une source d'attractivité pour le territoire. Coup de projecteur sur ces artisans qui ont fait de leur métier un art.

Marion, vice-présidente de la Métropole déléguée au développement économique et à l'artisanat. *Ils sont un atout pour les territoires en termes de développement et d'attractivité touristique. C'est pourquoi la Métropole s'engage en faveur de ce secteur et souhaite faire de Montpellier la capitale de l'artisanat d'art de la région Occitanie !* »

Accompagner les professionnels

Afin de renforcer les actions menées par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault et par la Ville de Montpellier, la Métropole présentera aux élus du conseil de Métropole une convention de partenariat qu'elle entend signer avec Ateliers d'Art de France, le syndicat majoritaire des artisans d'art (voir p.29). Ce document appelle au développement de circuits locaux des métiers d'art, à la promotion également d'événements spécifiques, ainsi qu'à la valorisation renforcée des artisans d'art locaux à l'international - en direction notamment des territoires partenaires de la Métropole et de la Ville de Montpellier. Plus largement, Montpellier Méditerranée Métropole est aux côtés du monde de l'artisanat. La collectivité propose une offre immobilière complète, composée de Villages d'Entreprises Artisanales et de Services (VEAS), d'ateliers-relais et de parcs d'activités. Des locaux plébiscités par les professionnels du secteur où ils bénéficient d'un environnement propice pour faire croître leur activité. Dernier dossier en date : la candidature de Montpellier au label « Villes et Métiers d'Art ». « Une distinction qui permettrait d'asseoir notre stature de destination incontournable en la matière en France et de donner davantage corps à ce patrimoine métropolitain précieux », conclut Chantal Marion.

198

C'est le nombre de métiers d'art publié au Journal Officiel. Ils sont regroupés en 16 domaines tels que l'architecture et les jardins, l'ameublement et la décoration, la bijouterie...

(Source : liste des métiers d'art fixée par l'arrêté du 24 décembre 2015 et publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2016).

« Montpellier, pôle régional des métiers d'art »

BRIGITTE ROUSSEL-GALIANA, adjointe au maire de Montpellier déléguée aux affaires économiques, au commerce et à l'artisanat, conseillère métropolitaine

« Notre ambition est aujourd'hui de faire de Montpellier un pôle régional d'excellence des métiers d'art. La création d'un circuit des artisans d'art, au cœur de l'Écusson dans un périmètre compris entre le boulevard Louis-Blanc, la cathédrale Saint-Pierre et La Panacée, a été une première étape, suivie de l'ouverture, en 2015, de la Nef, nouvel espace d'Ateliers d'Art de France. Aujourd'hui, nous continuons à accompagner et développer la création de nouvelles boutiques, mêlant artisanat et commerce. »

« Réintroduire l'artisanat en cœur de ville »

PASCAL KRZYZANSKI, adjoint au maire et délégué à l'artisanat auprès de Brigitte Roussel-Galiana, conseiller métropolitain

« Nous souhaitons réintroduire l'artisanat en cœur de ville. La Ville de Montpellier et la SERM proposent des locaux remis à neuf et avec des loyers préférentiels à des artisans d'art. Sept ateliers-boutiques ont ainsi été créés dans l'Écusson. Le même dispositif est reproduit dans la rue du Général Vincent à Figuerolles, où 11 locaux seront prochainement commercialisés. Un coup de pouce bienvenu pour les professionnels. »

La Nef, installée dans l'ancienne Chapelle de la Visitation à Montpellier, permet à ses visiteurs d'apprécier les créations d'artisans d'art locaux.

LES MÉTIERS D'ART À L'HONNEUR

Du 31 mars au 2 avril, les Journées Européennes des Métiers d'Art vont vivre leur 11e édition. Le grand public est convié à aller à la rencontre des femmes et des hommes de passion que sont les artisans d'art. Pendant ces journées, sont prévues des rencontres avec les professionnels dans leurs ateliers, des portes-ouvertes dans des centres de formation et des manifestations (expositions, ateliers d'initiation, circuits à thème).

Retrouvez le programme complet dans la métropole et ses alentours sur journeesdesmetiersdart.fr

Vitrines de l'excellence

Les artisans d'art conjuguent l'imagination créatrice à un ensemble de techniques. Personnalités plutôt solitaires, il n'est pas toujours possible de frapper à la porte de leurs ateliers. Pour découvrir leur univers, des espaces leur sont dédiés dans la métropole et facilitent les échanges avec le public.

Principal syndicat professionnel des métiers d'art, Ateliers d'Art de France a choisi Montpellier pour créer un lieu unique dédié aux métiers d'art : la Nef. Inaugurée le 5 mars 2015 au cœur de l'Écusson, cette ancienne Chapelle de la Visitation du XVIIe siècle, fermée au public pendant plus de cinquante ans, a été totalement restaurée. Cet espace de 300 m² et 12 mètres de hauteur de voûte présente le travail des artisans adhérents. Ce bâtiment offre un écrin patrimonial exceptionnel qui sublime les centaines de pièces exposées. Arts de la table, bijoux, objets de décoration, luminaires... La nef et ses chapelles latérales ont été reconverties en galeries d'exposition vente. L'offre, renouvelée très régulièrement, témoigne de la diversité du paysage de la création des métiers d'art.

Paris, Pézenas et Montpellier

Rue de l'université, la Nef est l'une des six vitrines françaises pérennes d'Ateliers d'Art de France avec les espaces parisiens et la Maison des Métiers d'Art à Pézenas. Aux côtés des artisans d'art, ce syndicat propose des formations à ses adhérents dans le marketing ou la communication et les accompagne dans leur développement, jusqu'à l'international. Il organise également des salons comme Maison&Objet et Révélations à Paris, Ob'Art notamment à Montpellier depuis 2013 (voir ci-dessous).

ateliersdart.com

DU 31 MARS AU 2 AVRIL RENDEZ-VOUS À OB'ART

Ils viennent de toute la France pour exposer à Ob'Art, objets de créateurs au Corum, du 31 mars au 2 avril. Un jury de douze membres sélectionne méticuleusement les heureux élus. Ils seront une soixantaine cette année à présenter leurs pièces uniques conçues avec amour dans leur atelier : les tressages de Aozilh, le travail du verre de Nicolas Guittet, les meubles de Frédérique Domergue,

la porcelaine d'Ismaël Carré, les bijoux de Sibylle Traynard... Le public pourra également assister à des démonstrations de vannerie, marqueterie et céramique. Les professionnels révéleront certains de leurs secrets de fabrication. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour ce grand rendez-vous témoin de l'évolution des métiers de l'artisanat d'art.

salon-obart.com

Les Ateliers des métiers d'art : pépinière de créateurs !

À Montpellier, c'est un vivier d'artisans d'art qui a élu domicile sur le boulevard Bonne Nouvelle. Une dizaine d'entre eux se sont installés dans les Ateliers des métiers d'art. Un bâtiment dédié à leurs savoir-faire par la Ville de Montpellier depuis 2010, où chacun est couvé pendant deux ans maximum avant de voler de ses propres ailes.

Créatrice de vêtement, céramiste, ébéniste, bijoutière... Ils sont une dizaine à exercer chaque jour leur art dans cette pépinière de talents. « J'ai décidé de lancer ma propre marque de vêtements Quat'Cousines. M'installer dans l'un de ces ateliers a été un vrai tremplin. Ici, je peux à la fois travailler et les gens viennent me voir », explique Marion Séranne, ancienne styliste de mode à Londres installée sur place depuis dix-huit mois. Elle fabrique aujourd'hui des vêtements pour femmes, qu'elle réalise de A à Z. « Créer à partir de matières premières est une vraie liberté. Je veux me faire plaisir en faisant de jolies choses, poursuit-elle. Les gens souhaitent des pièces originales qu'ils ne vont pas trouver dans les commerces traditionnels. J'essaie de privilégier le tissu français. Je m'approvisionne à Saint-Étienne, mais aussi à Castres pour la laine ou en Normandie pour le lin. » Marion Séranne travaille déjà sur sa prochaine collection d'été avec de nombreuses idées en tête.

Coup de pouce à la jeunesse

Juste au-dessus, au premier étage du bâtiment, c'est Aurélie Guillemain, 27 ans, qui s'est installée dans un atelier de 20 m². « Au départ, je n'étais pas en mesure de payer un local, avance-t-elle. Ce lieu m'a permis de me concentrer pleinement sur la création de mes bijoux. » Des bagues, des boucles d'oreilles, des broches, des bracelets, des colliers nés de l'imagination de cette

Après une carrière dans l'industrie textile, Marion Séranne s'est lancée dans la création de vêtements.

Aurélie Guillemain est une jeune créatrice de bijoux installée aux Ateliers des métiers d'art, boulevard Bonne Nouvelle.

jeune artisan d'art, qu'elle décline autour du thème de la nature. « J'aime travailler différents métaux (l'acier, l'argent, le laiton) et leur donner des couleurs spécifiques grâce à l'oxydation, rendant ainsi chaque pièce unique », détaille-t-elle. Scier, limer, forger et souder sont les gestes qu'elle répète quotidiennement. Une panoplie de savoir-faire manuels indispensables à ce travail d'orfèvre !

 quatcousines.fr
aurelieguillemain.com

Les savoir-faire de Saint Geniès des Mourgues

À l'est de la métropole, connue pour sa fête de la truffe, ses traditions viticoles et taurines, Saint Geniès des Mourgues plaît aussi aux artisans d'art. D'origine languedocienne ou d'ailleurs, ils sont nombreux à l'avoir choisie comme lieu de résidence familiale et professionnelle. Anaïs Gassin, luthier du quatuor et Dominique Reysz, artisan créateur de bijoux, nous ont ouvert leurs ateliers.

Depuis 1986, Dominique Reysz travaille l'or et l'argent à Saint Geniès des Mourgues.

l'enseigne en fer forgé trône rue de l'ancienne poste. Depuis cinq ans, Anaïs Gassin, 33 ans, exerce son talent de luthière sous les voûtes de pierre de sa maison de village. Elle y a réalisé avec minutie et multiples recherches en amont une dizaine de violons, altos et violoncelles. Des pièces uniques. « Un violoncelle, c'est plus de 400 heures seulement pour le travail du bois, explique cette passionnée qui complète sa formation sur les bois de lutherie auprès du laboratoire de mécanique et génie civil à Montpellier. J'ai choisi Montpellier pour le charme du village mais aussi pour sa proximité avec Montpellier,

véritable fief de la profession » (voir ci-contre). Avant d'ouvrir son propre atelier, cette jeune prodige, diplômée de l'école de Parme mention très bien, s'est formée auprès du célèbre luthier parisien Stephan von Baehr. Lauréate de la fondation d'entreprise Banque Populaire 2015 dans la catégorie artisanat d'art, elle travaille sur un projet d'alto de petite taille, plus ergonomique. De retour de Music China à Shanghai, son premier voyage en Chine, elle initie des relations sur ce continent à l'étranger pour s'ouvrir à de nouveaux marchés. De nature réservée, Anaïs Gassin partage cependant son savoir-faire sur son blog (luthierduquatuor.fr) et accueille avec plaisir dans son atelier tous ceux qui s'intéressent à ce monde un peu à part des luthiers.

Bijoux et tissage

Plus connu, sa casquette d' élu oblige, Dominique Reysz est solidement implanté dans la commune. Cet Alsacien de 63 ans a ouvert son atelier de bijoux en 1986. Après une formation de dessinateur en bâtiment, c'est son parcours de baroudeur qui l'a amené à la bijouterie. Cet autodidacte confectionne avec talent bagues en argent et en or dans un atelier douillet, récemment rénové au cœur du village et de sa maison d'hôte baptisée La Ferme du château. « Mes inspirations sont celles du parcours de ma vie, un style ethnique épuré scandinave et une tendance arabisante », précise Dominique Reysz qui depuis 27 ans expose au célèbre marché de Noël de Strasbourg, son « marathon de l'année » ! À ses côtés, son épouse danoise, Else Marie, tisserande, s'apprête à retrouver son métier à tisser mis temporairement en sommeil, pour cause de travaux. Tailleurs de pierre, feronniers, illustrateurs, encadreurs... Comme Anaïs Gassin et Dominique Reysz, ces artisans d'art vous accueilleront pour vous faire découvrir leurs objets uniques créés sur la charmante colline de Saint Geniès des Mourgues.

Quartier Sainte-Anne Le fief des luthiers

Ils sont quatre luthiers dans le quartier : Baptiste Juguera, Wolfram Neureither, Frédéric Chaudière, qui vient de fêter les 30 ans de son atelier, et Yann Poulain (le Montpelliérain Nicolas Gilles a déménagé l'an dernier à Villeneuve), à fabriquer leurs instruments entièrement à la main, du tracé des modèles au compas à la cuisson des vernis. Regroupés au sein de l'association Trans'Art, ils font vivre leur art autour de manifestations comme des concerts. Dans le cadre historique de l'hôtel Magnol, ces « Paroles d'instruments » sont basées sur l'échange et la découverte de la musique au travers des instruments joués. Prochain rendez-vous samedi 11 février à 18h avec le Trio à Cordes de Paris (hotelmagnol.com). Au-delà du quartier Sainte-Anne, ce sont au total onze ateliers de professionnels à la réputation internationale qui ont fleuri dans les rues de l'Écusson. Une présence exceptionnelle. L'office de tourisme propose une visite guidée « Secrets de luthiers » au sein d'un atelier, vendredi 10 avril à 15h (montpellier-tourisme.fr).

Une palette de talents

Si Montpellier et l'Écusson concentrent une manne importante d'artisans d'art, les communes de la métropole ne sont pas en reste. Ils sont nombreux à avoir choisi d'y installer leur atelier et d'y vivre. À quelques encablures de la ville-centre, ils laissent libre cours à leur imagination et à leur savoir-faire. Rencontre avec quelques-uns de ces professionnels composant cette palette de talents.

« Capter le mouvement et marier les matériaux »

Marion de la Fontaine,
sculptrice plasticienne à Pignan

Au fond du jardin de sa maison du village de Pignan, Marion de la Fontaine a aménagé un atelier en bois et plexiglass, pour qu'il laisse passer un maximum de lumière. Nous y découvrons ses œuvres à différents stades de la création : certaines prêtes à être exposées, d'autres encore au stade d'objets de récupération. « *Mon truc c'est de capter le mouvement et de marier les matériaux : j'associe la terre et le papier à des objets, en métal ou en bois* », raconte-t-elle. Mais elle ne dira pas où elle ramasse les magnifiques bois flottés qui l'inspirent en ce moment. « *C'est comme les coins à champignons, ça ne se dit pas !* ». Elle « *tourne ensuite autour de la matière, avant de trouver une idée* ».

© C. Ruiz

« C'est intéressant de rencontrer d'autres artistes, de parler au public »

Et finit toujours par un peu de couleur, une « touche » particulière liée à sa formation de graphiste, son premier métier, qu'elle a exercé à Paris et à Montpellier pendant près de vingt ans avant de passer à la sculpture. Pour briser la solitude de ce travail de création, Marion de la Fontaine participe régulièrement à des symposiums, des rassemblements où les sculpteurs créent des œuvres en public et les laissent sur place. « *C'est intéressant de rencontrer*

d'autres artistes, de parler au public et cela fait de nouveaux lieux d'exposition », explique Marion, qui est aussi membre d'un collectif.

Le reste de son temps est essentiellement passé à trouver de nouveaux lieux d'exposition pour faire connaître son travail et vendre ses œuvres. Ses sculptures ont été présentées à la Nef à Montpellier et à la Maison des métiers d'art à Pézenas, grâce au syndicat Ateliers d'Art de France dont elle est membre, même si elle se définit comme artiste et non comme artisan. Deux galeries à Lyon et Paris, l'exposent également. En février, Marion de la Fontaine s'envolera pour le Burkina Faso pour le festival « Terre et bronze », où elle va s'initier à la technique de la cire perdue.

mariondelafontaine.fr

© C. Ruiz

Les sculptures de Marion de la Fontaine sont fabriquées à partir d'objets de récupération.

« Une forme d'excitation à voir un dessin se réaliser »

Nicolas Rigaud, ferronnier d'art à Jacou

© C. Marion

Armé des outils de base d'un ferronnier, l'artisan réalise des meubles contemporains. Des table-basses, des buffets et des tables fabriqués à base de fer et d'autres métaux.

« *Il y a une forme d'excitation à voir un dessin se réaliser* », explique-t-il. Sa création phare : un meuble en forme de ruban pour lequel Nicolas Rigaud a utilisé de la tôle de fer. « *Ce fut un véritable casse-tête. Un mois a été nécessaire pour réaliser ce meuble hybride à la fois buffet et console, détaillant-il. J'aime créer des meubles polymorphes, avec plusieurs formes en une, de façon à ce que leurs apparences changent en fonction de l'angle où on se trouve et de la luminosité.* » Une passion devenue un métier, qui ne lui permet pas encore de vivre de ses seules créations. « *Je vais développer mon réseau de distribution auprès d'autres boutiques et galeries, participer à des salons et trouver aussi des architectes et décorateurs d'intérieurs intéressés par mon travail.* »

rigaudferronnerie.com

« Je fais de la poterie utile »

Agathe Airlines, céramiste à Prades-le-Lez

En contrebas de sa maison, au cœur des pinèdes de Prades-le-Lez, Agathe Airlines aime faire visiter son atelier et son petit showroom. Tours, fours, croûteuse, séchoir... l'équipement est au complet pour faire naître de ses mains des créations de porcelaine et de grès inspirées par ses voyages. « *D'où le choix de mon pseudo, Airlines, en référence à mes nombreuses influences* », précise cette ancienne paysagiste reconvertie il y a trois ans, passée par les beaux-arts, le graphisme et la publicité avant de suivre une formation à l'ex CFA de Saint-Quentin-la-Poterie. Autant de « *chapitres* » dans sa vie. Sur ses étagères, les motifs mexicains côtoient les décorations asiatiques, les 7 nains, Alice au pays des merveilles et la tradition camarguaise... Ses multiples moulages racontent des histoires et apportent de la fantaisie à ses assiettes, bols, tasses ou vases. Au mot de « *céramiste* », elle préfère

© C. Marion

celui de « *potière* », insistant sur l'utilité de ses créations. Un monde à découvrir notamment à la Nef de Montpellier.

agatheairlines.com

Des écrins des métiers d'art

Une quinzaine de communes sont labellisées Villes et Métiers d'Art dans la région. À visiter au-delà de la métropole.

↳ DANS L'HÉRAULT

PÉZENAS
(MAISON DES MÉTIERS D'ARTS)
ville-pezenas.fr

AGDE
ville-agde.fr

LA VALLÉE DE L'HÉRAULT
(CÉRAMIQUE)
cc-vallee-herault.fr

CLARET (VERRERIE)
cc-grandpicsaintloup.fr

↳ DANS LE GARD

SAUVE (FOURCHE EN BOIS)
ville-de-sauve.fr

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE (CÉRAMIQUE)
saintquentinlapoterie.fr

BEAUCAIRE
beaucaire.fr

↳ EN LOZÈRE

LANGOGNE (LAINE)
ccha-langogne.com/commune/langogne

↳ DANS L'AUDE

LAGRASSE
lagrasse.com

MONTOLIEU (LIVRES)
montolieu.fr

↳ DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES

ARLES-SUR-TECH (FERRONNERIE)
ville-arles-sur-tech.fr

↳ DANS L'AVEYRON

MILLAU (CUIR)
millau.fr

SAUVETERRE DE ROUEGUE
sauveterre.free.fr

↳ EN HAUTE-GARONNE

REVEL (BOIS)
mairie-revel.fr

MARTRES-TOLOSANE (FAÏENCE)
martres-tolosane.fr