

Reproduire le geste ou le réinventer?

Regard sociologique sur les artisans d'art au travail

Anne JOURDAIN

maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine

Rendez-vous du patrimoine

25 septembre 2015

Maison des Arts à Montbonnot Saint Martin (Isère)

Qui sont les artisans d'art ?

■ Une catégorie très hétérogène

- Diversité de métiers
 - Céramiste, ébéniste, maroquinier, tapissier, verrier...
- Diversité d'activités
 - Restauration, tradition, création
- Diversité d'entreprises
 - Indépendants, TPE de moins de 10 salariés...

■ Une catégorie insaisissable

- Problème de dénomination
 - « artisan d'art » ou « professionnel des métiers d'art » ?
- Problème de définition
 - Pas de définition officielle substantive
 - Seule une liste de 217 métiers d'art
- Problème de délimitation
 - Les industries du luxe relèvent-elles des métiers d'art ?
 - Et les professionnels de la gastronomie ?

Les artisans d'art, mal connus

■ Dans les médias :

- Peu d'artisans d'art présents...
- ... ou seuls certains profils d'artisans d'art sont exposés
 - Journal télévisé de 13h de Jean-Pierre Pernaut

■ Dans les statistiques publiques :

- Les artisans d'art introuvables dans les nomenclatures officielles
 - 38 000 entreprises (approximation).

■ Une image floue pour le grand public

- « L'image des métiers d'art auprès du grand public et des professionnels », Ipsos Public Affairs, 2006, 535 personnes interrogées :
 - « *Que vous évoque le terme "métiers d'art" ?* »
10% NSP, 87% des réponses ne concernent pas les métiers d'art (peinture, musique, cinéma, théâtre), seules 13% des réponses correspondent à la définition institutionnelle des métiers d'art.

Sujets abordés

1. Les « métiers d'art ». Genèse d'une catégorie polysémique (1851-2014)
2. Diversité des représentations de l'artisanat d'art
3. Les différents mondes de l'artisanat d'art
4. Se former à un métier d'art. L'incorporation des gestes et de la culture du métier
5. Vendre sa production. La fabrique de la compétence commerciale
6. Gérer sa petite entreprise. Entre éthique du métier et concessions à l'économique
7. Se singulariser sur le marché
8. Diversifier sa production et ses prix

Reproduire le geste ou le réinventer?

1. Des artisans d'art qui reproduisent, d'autres qui réinventent?
2. Dans l'atelier des artisans d'art: de la reproduction du geste à la réinvention

L'enquête (2008-2012)

■ Archives et documentation

- Ateliers d'Art de France, Bibliothèque des Arts Décoratifs, Institut National des Métiers d'Art...

■ Entretiens

- 92 artisans d'art
- 28 acteurs institutionnels

■ Observations

- Ateliers de fabrication
- Lieux de vente (ateliers-boutiques, expositions, salons...)

■ Questionnaire et analyse statistique

- 947 artisans d'art

1. Des artisans d'art qui reproduisent, d'autres qui réinventent?

Principales évolutions des profils d'artisans d'art (1)

■ Féminisation des métiers d'art

- Statistiquement : les femmes artisans d'art sont plus jeunes et les jeunes artisans d'art sont plus fréquemment des femmes.
- Évolution connue dans le milieu
 - Entretien avec une formatrice en tapisserie d'ameublement au GRETA (Groupement d'Établissements pour la formation continue) des Arts appliqués de Paris:
« Au niveau hommes/femmes, est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes ?
Que des femmes. Si j'ai un homme dans une année, c'est vraiment fantastique ! C'est un métier qui a complètement été délaissé par les hommes il y a une trentaine d'années on va dire, à peu près, peut-être même cinquante ans. »
- Féminisation différenciée selon les métiers d'art.

Principales évolutions des profils d'artisans d'art (2)

■ Multiplication des reconversions professionnelles dans l'artisanat d'art

- 63% des artisans d'art sont des reconvertis.
- De nombreux cadres se mettent à leur compte en tant qu'artisans d'art.
 - Insatisfaction vis-à-vis du travail salarié en grande entreprise, évolution impossible
 - Choix de l'indépendance, choix d'un métier créatif
- Les reconvertis sont davantage des femmes.
- Mise à mal du modèle artisanal traditionnel de transmission du métier de père en fils.
 - Seuls 9% ont un père qui exerçait le même métier d'art qu'eux.

Typologie des artisans d'art en quatre pôles

	Pôle artisanal	Pôle artistique
Réputation (inter)nationale	Artisans d'élite	Artistes de renom
Réputation locale	Fabricants	Créatrices

- Des mondes professionnels et des marchés autonomes

Des conceptions différenciées du métier

- **Henry, tapissier décorateur, 54 ans, Paris, proche des artisans d'élite**

- *« Nous on est vraiment sur des techniques traditionnelles. Et même si on nous demande un canapé moderne, on va le faire comme si c'était un bois XVIIIe. C'est-à-dire qu'on va réutiliser le crin animal, on va réutiliser toutes les techniques anciennes. On défend vraiment le travail traditionnel, le goût du beau, du travail bien fait. »*

- **Isabelle, céramiste, 44 ans, Paris, proche des créatrices**

- *« C'est de la production en pièces uniques. Y a pas de séries. Y a des familles d'objets, des petites familles d'objets, mais ça sera jamais la même chose. Et même, je ne saurais pas comment faire. Un vrai tourneur il sait faire vingt théières pareilles. Moi, j'aime pas du tout ça. Avec trois pareilles déjà ça m'amuse beaucoup moins. Parce que ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, c'est de faire la recherche pour un objet, de l'aboutir. »*

Opposition entre reproduction et création?

- La typologie oppose un pôle artisanal orienté vers la reproduction et un pôle artistique orienté vers la création.
- Elle traduit des manières différenciées de faire le travail et de le valoriser.
- Cependant, en réalité, tous les artisans d'art sont concernés par la reproduction des gestes et par leur réinvention.

2. Dans l'atelier des artisans d'art: de la reproduction du geste à la réinvention

La formation au métier: un « apprentissage par corps »

- « *Ce qui est appris par corps n'est pas quelque chose que l'on a, comme un savoir que l'on peut tenir devant soi, mais quelque chose que l'on est.* »
(Pierre Bourdieu, *Le Sens pratique*, 1980, p. 123)
- Mise en forme du corps par imitation et par répétition
- Incorporation:
 - « *mémoire gestuelle* »,
« *tour de main* »,
« *être à l'aise* »...
 - **Routines du métier**

Des routines réinventées dans l'atelier

- Les routines du métier ne sont pas de simples automatismes mais engagent des capacités d'ordre cognitif pour être actualisées.
- Une vigilance à l'égard du matériau travaillé est nécessaire.
- *« Le jour où l'on connaît suffisamment sa porcelaine pour prévoir ses réactions, respecter son tempérament, le tournage devient bonheur. La blancheur de la pâte, la douceur de son toucher, sa réponse au moindre geste rendent le tournage comme transparent »*

(Jean Girel, *La Sagesse du potier*, pp. 49-50)

Tous les artisans d'art créent

- Opposition reproduction/création:
 - Tous reproduisent (routines de métier)
 - Tous créent

- Création de gestes nouveaux
 - Recherche esthétique (originalité)
 - Solution technique
 - Entretien avec un potier du Cher:

« On a énormément d'exemples où on a mis une pièce dans l'autre dans le four ou une contre-forme. Vous allez inventer une pièce, peut-être par exemple un bougeoir qui a une contre-forme et qui va se retrouver dessus. Voilà, vous avez gagné de la place, donc vous allez pouvoir vendre toutes ces pièces un peu moins chères. »
 - Invention d'une nouvelle manière de faire pour que l'objet retrouve son aspect originel (restauration/conservation)

Les routines du métier comme supports de créativité

■ Le savoir-faire technique, une condition de possibilité de la création

Entretien avec un céramiste des Yvelines:

« Dans les quarante années que je viens de passer, j'ai acquis un vrai début de liberté dans mon travail, par rapport à la matière. Avant j'avais toujours peur que ça fende, que ça casse, que je ne sais pas quoi, alors que maintenant, non pas que je m'en fous, mais je suis libre de ça parce que j'ai la technique. (...) Mais le travail vers la liberté, c'est pas donné. »

- Rapport libre vis-à-vis des contraintes techniques ;
- Anticipation de ce qu'il est possible de réaliser techniquement ;
- Angoisse moins forte vis-à-vis de l'essai.

Les routines du métier favorise la créativité

- Pièce en céramique sans ouverture

(Hélène, céramiste, Paris,)

Les routines du métier favorise la créativité

■ « Saut intuitif » :

- « *L'intuition part du sentiment que ce qui n'est pas encore pourrait être. Comment le sentons-nous ? Dans la technique du métier, le sentiment du possible s'enracine dans la frustration née des limites d'un outil ou provoquée par ses possibilités inexplorées. »*

(Richard Sennett, *Ce que sait la main*, 2008, p. 286)

■ **Imagination matérielle** (et non formelle)

(Erin O'Connor, 2006)

Les routines du métier comme cadres pour la créativité

■ Routines du métier et limites techniques

- Les objets portent la trace de la technique qui les a fait naître
- Les routines du métier imposent des limites en termes d'imagination à la création
- Les routines du métier comme ressources et comme contraintes pour la création: des cadres pour la créativité

Routines du métier et style de production

Sculptures réalisées par un verrier
(Pierre, verrier, Paris)

Entretien avec Pierre, verrier

« Il y a la préparation du bloc. Vous avez vu les blocs par terre qui sont complètement difformes. C'est du cristal. Donc ces blocs arrivent comme ça à l'atelier. Moi je donne la directive. Je cherche l'arête nasale, l'équilibre dans l'espace on va dire, dans quel sens on va le poser. Et avec ces deux ou trois directives, [les ouvriers] le mettent en équilibre dans l'espace, et après ils préparent le visage. Moi je pars de l'arête nasale et je développe autour. J'ai trois ou quatre axes principaux et après c'est complètement lyrique, je travaille autour. (...) Je travaille au marqueur dessus. Le marqueur s'efface très vite. Et puis après, une fois qu'on est rentré dans le bloc, le bras travaille, à force d'avoir répété le geste on va dire. Avec cette acquisition du geste, quasi-artisanale, on a une facilité. C'est des réflexes. Je dirais que le mental agit beaucoup moins. On ne se prend pas la tête. On joue avec le bloc. »

Le style est aussi collectif

- Style de production propre à une technique artisanale, à une région, à une époque ou à une communauté professionnelle
 - Exemples: traditions artisanales telles que la dentelle au point d'Alençon, le verre bullé de Biot, la porcelaine de Limoges...)
 - Contenants en verre bullé de Biot réalisés par deux souffleurs de verre issus d'entreprises distinctes

Style de production / style au travail / style de vie

■ Entretien avec un potier du Cher:

« Dans pas mal de mes pièces, il y a ce côté un petit peu pratique. Étant manuel, je suis très pratique. Et donc mes pièces vont avec... Ça, on ne peut pas... Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui mentent avec l'argile, mais je veux dire l'argile, elle, elle ne ment pas. Je crois que les pièces que l'on fabrique, ça nous représente très bien. Ça, s'il y a quelqu'un qui est un petit peu psychologue, s'il regarde les pièces, il peut voir comment est la personne. »

■ Si le matériau « *ne ment pas* », c'est que le l'artisan d'art ne peut le travailler qu'à partir de ses routines de métier qui traduisent ce qu'il sait, ce qu'il connaît et ce qu'il est.

■ L'environnement social et matériel de l'artisan d'art influe sur l'aspect des objets fabriqués ou restaurés

Conclusion

■ D'autres sujets traités dans le livre :

- **Luttes politiques** pour une meilleure reconnaissance sociale et juridique des artisans d'art en France (depuis le XIXe s.)
- **Le rôle des labels** (label « EPV ») dans l'artisanat d'art
- ...

Merci pour votre attention !

Contact : anne.jourdain@dauphine.fr