

TERRITOIRES ET METIERS D'ART

Jean-Michel KOSIANSKI

30 mars 2022

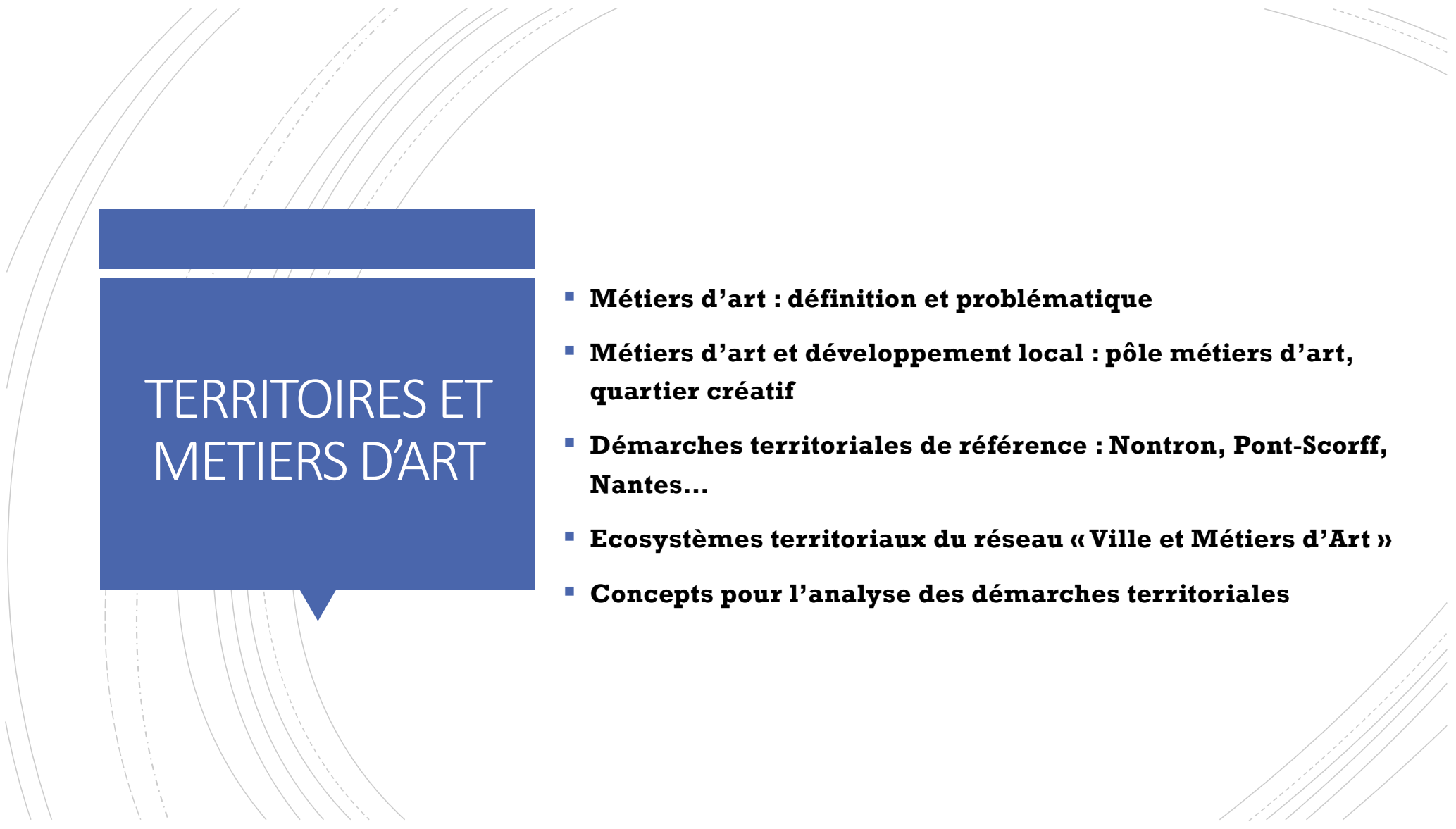
Journées
Européennes
des
Métiers
d'Art

•
28 MARS
→ 03 AVRIL
2022
•

NOS
MAINS À
L'UNISSON

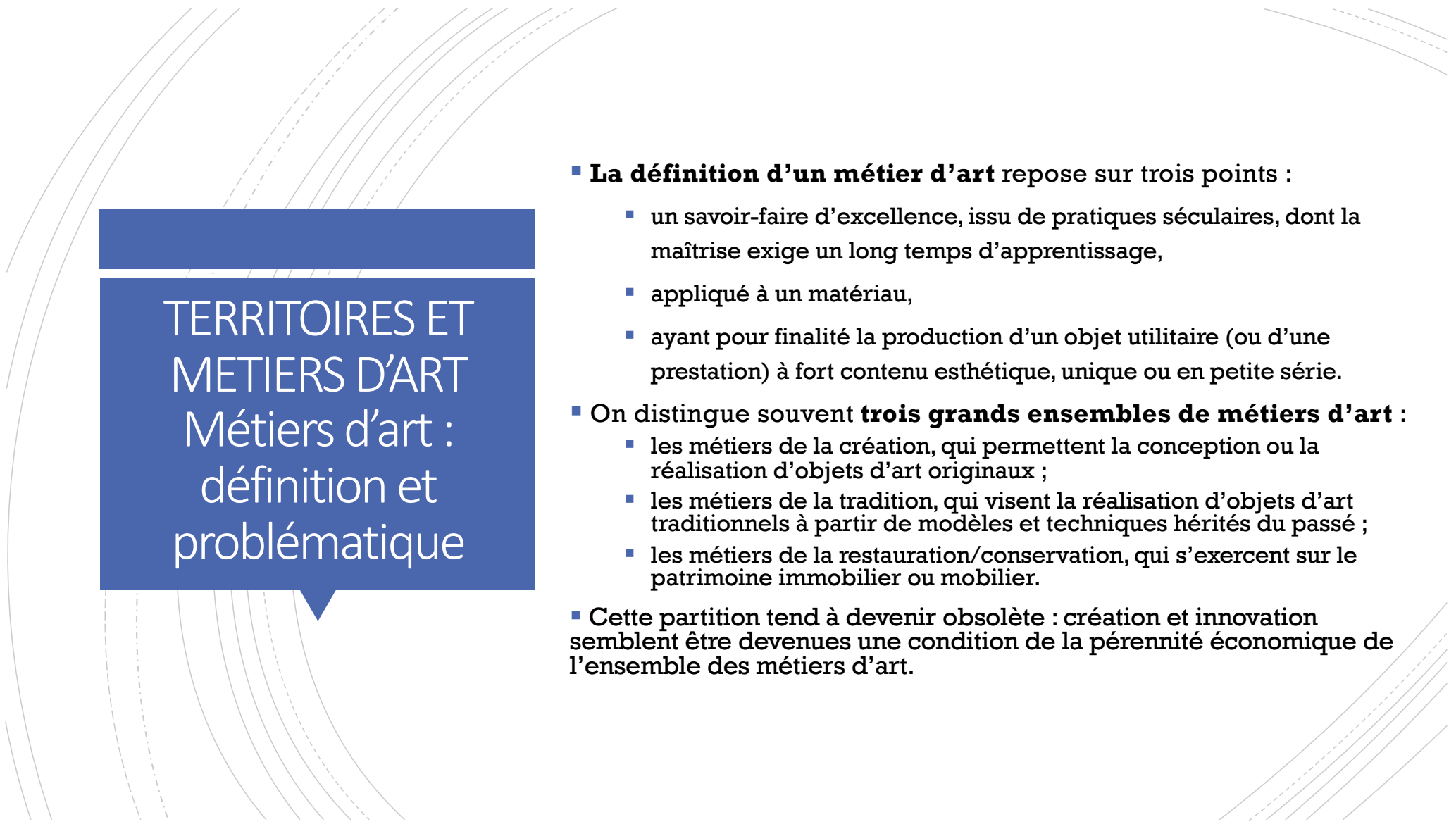
TERRITOIRES ET METIERS D'ART

- **Métiers d'art : définition et problématique**
- **Métiers d'art et développement local : pôle métiers d'art, quartier créatif**
- **Démarches territoriales de référence : Nontron, Pont-Scorff, Nantes...**
- **Ecosystèmes territoriaux du réseau « Ville et Métiers d'Art »**
- **Concepts pour l'analyse des démarches territoriales**

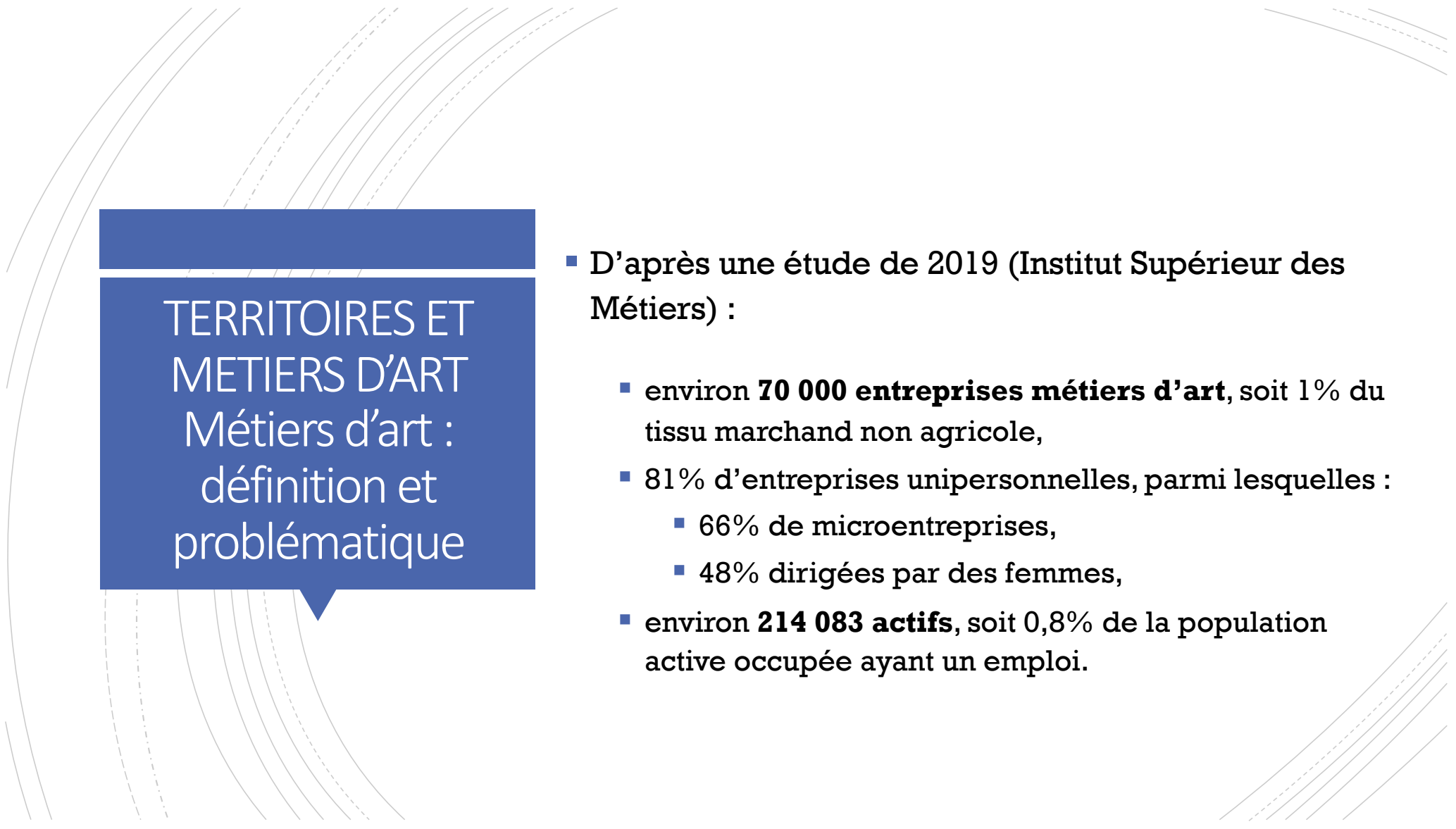
TERRITOIRES ET METIERS D'ART Métiers d'art : définition et problématique

- Selon l'article 22 de **la loi du 18 juin 2014** relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, *"relèvent des métiers d'art, [...] les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, 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"*.
- Il existe **une « Liste des métiers d'art » depuis 2003**. Dans sa version de 2016, elle recense **281 activités** qu'elle structure en 16 domaines définis selon :
 - le matériau (5) : métal, céramique, verre et cristal, textile, cuir ;
 - ou l'activité (11) : architecture et jardins, ameublement et décoration, luminaire, bijouterie–joaillerie–orfèvrerie–horlogerie, tabletterie, mode et accessoires, spectacle, papier–graphisme–impression, jeux–jouets–ouvrages mécaniques, facture instrumentale, restauration.

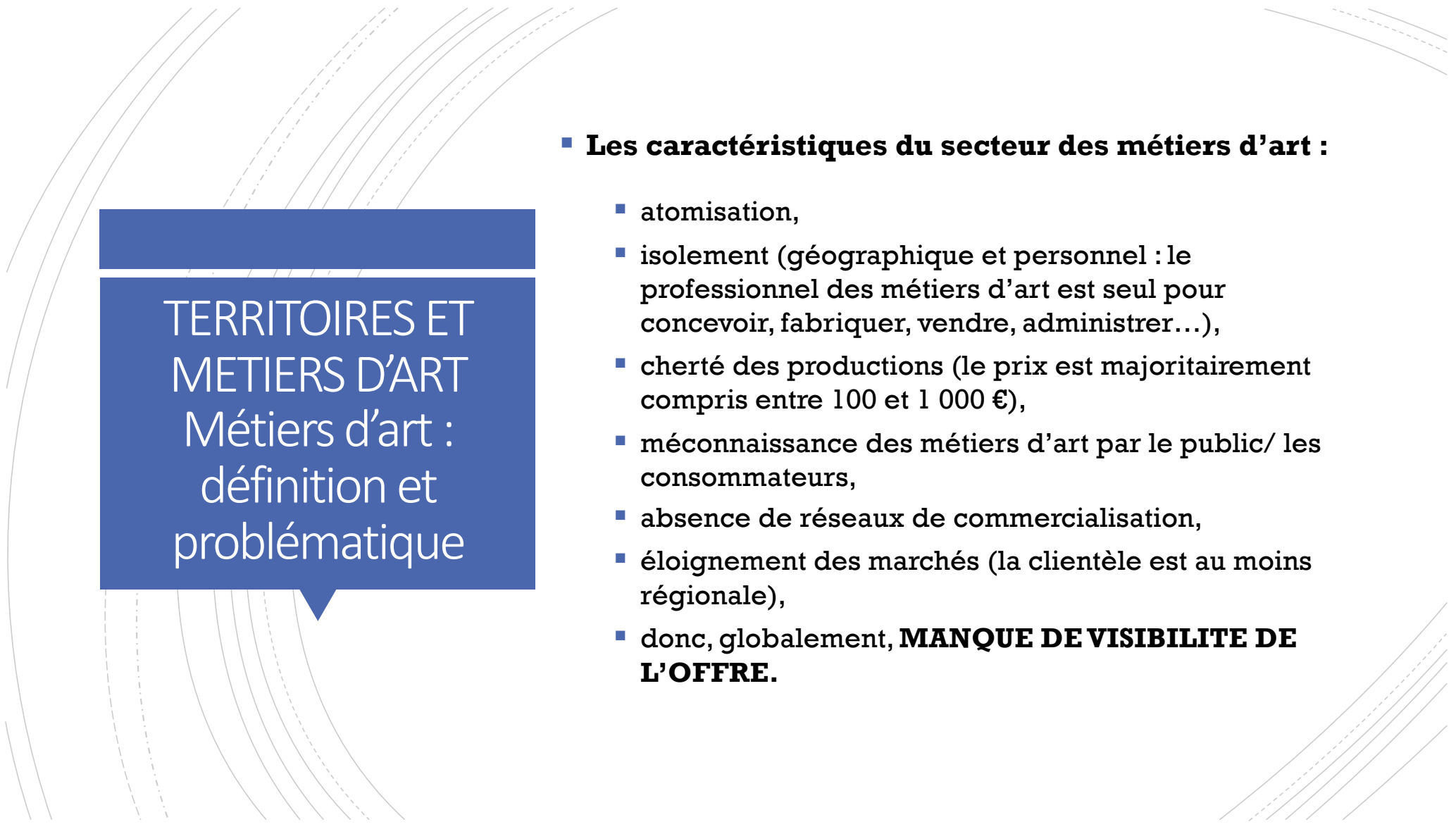
TERRITOIRES ET METIERS D'ART Métiers d'art : définition et problématique

- **La définition d'un métier d'art** repose sur trois points :
 - un savoir-faire d'excellence, issu de pratiques séculaires, dont la maîtrise exige un long temps d'apprentissage,
 - appliqué à un matériau,
 - ayant pour finalité la production d'un objet utilitaire (ou d'une prestation) à fort contenu esthétique, unique ou en petite série.
- On distingue souvent **trois grands ensembles de métiers d'art** :
 - les métiers de la création, qui permettent la conception ou la réalisation d'objets d'art originaux ;
 - les métiers de la tradition, qui visent la réalisation d'objets d'art traditionnels à partir de modèles et techniques hérités du passé ;
 - les métiers de la restauration/conservation, qui s'exercent sur le patrimoine immobilier ou mobilier.
- Cette partition tend à devenir obsolète : création et innovation semblent être devenues une condition de la pérennité économique de l'ensemble des métiers d'art.

TERRITOIRES ET METIERS D'ART Métiers d'art : définition et problématique

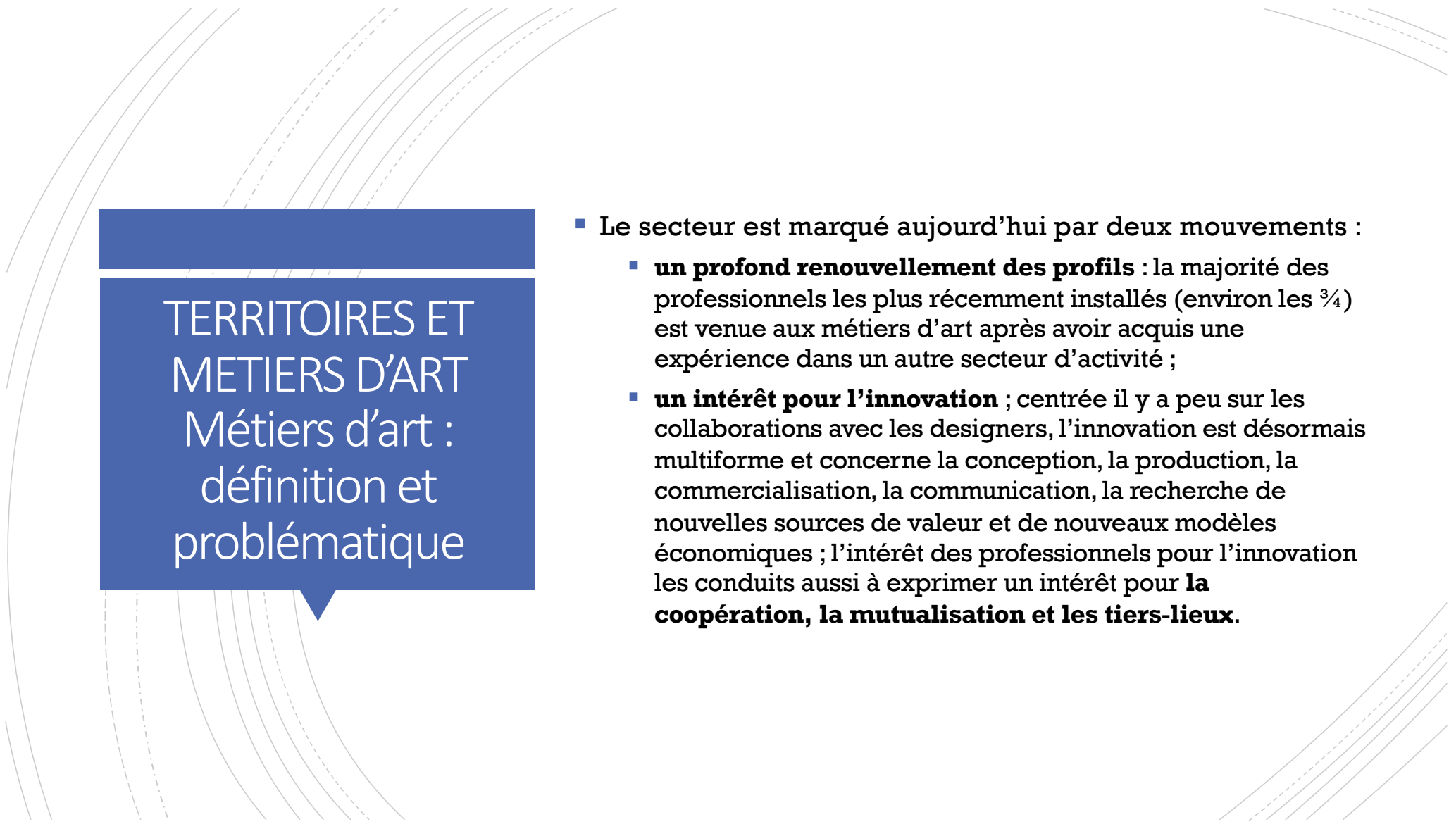
- D'après une étude de 2019 (Institut Supérieur des Métiers) :
 - environ **70 000 entreprises métiers d'art**, soit 1% du tissu marchand non agricole,
 - 81% d'entreprises unipersonnelles, parmi lesquelles :
 - 66% de microentreprises,
 - 48% dirigées par des femmes,
 - environ **214 083 actifs**, soit 0,8% de la population active occupée ayant un emploi.

TERRITOIRES ET METIERS D'ART Métiers d'art : définition et problématique

■ **Les caractéristiques du secteur des métiers d'art :**

- atomisation,
- isolement (géographique et personnel : le professionnel des métiers d'art est seul pour concevoir, fabriquer, vendre, administrer...),
- cherté des productions (le prix est majoritairement compris entre 100 et 1 000 €),
- méconnaissance des métiers d'art par le public/ les consommateurs,
- absence de réseaux de commercialisation,
- éloignement des marchés (la clientèle est au moins régionale),
- donc, globalement, **MANQUE DE VISIBILITE DE L'OFFRE.**

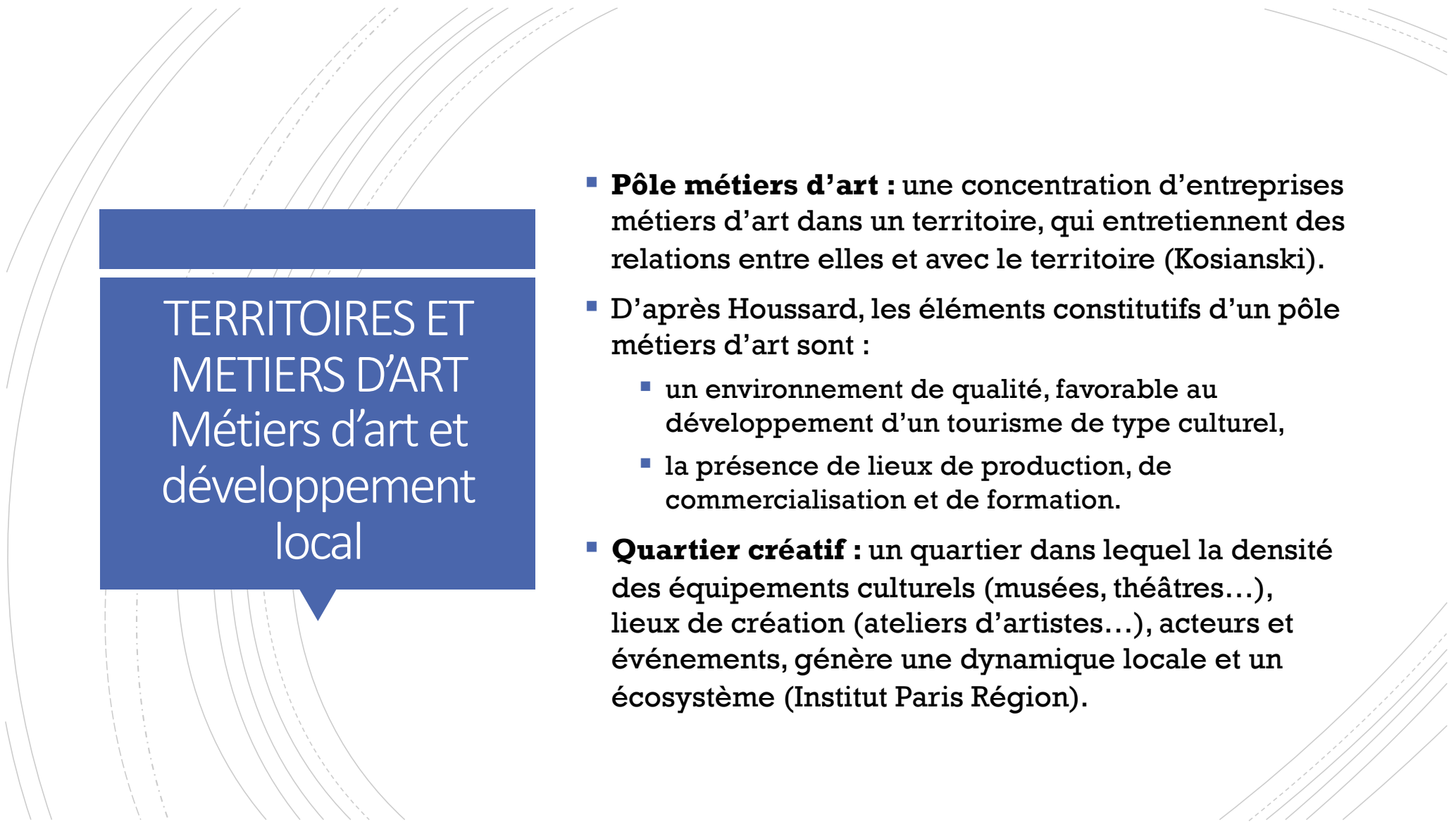
TERRITOIRES ET METIERS D'ART Métiers d'art : définition et problématique

- Le secteur est marqué aujourd'hui par deux mouvements :
 - **un profond renouvellement des profils** : la majorité des professionnels les plus récemment installés (environ les $\frac{3}{4}$) est venue aux métiers d'art après avoir acquis une expérience dans un autre secteur d'activité ;
 - **un intérêt pour l'innovation** ; centrée il y a peu sur les collaborations avec les designers, l'innovation est désormais multiforme et concerne la conception, la production, la commercialisation, la communication, la recherche de nouvelles sources de valeur et de nouveaux modèles économiques ; l'intérêt des professionnels pour l'innovation les conduits aussi à exprimer un intérêt pour **la coopération, la mutualisation et les tiers-lieux.**

TERRITOIRES ET METIERS D'ART Métiers d'art et développement local

- **Développement local** : un processus mis en œuvre par les acteurs d'une communauté locale en difficulté en vue d'un développement basé sur la valorisation des ressources de leur territoire (Vachon).
- Principes du développement local :
 - un processus global (*ie* qui ne saurait se limiter à la seule dimension économique ou à une intervention sectorielle),
 - la ressource humaine est la force motrice du développement,
 - les micro-initiatives participent au développement.

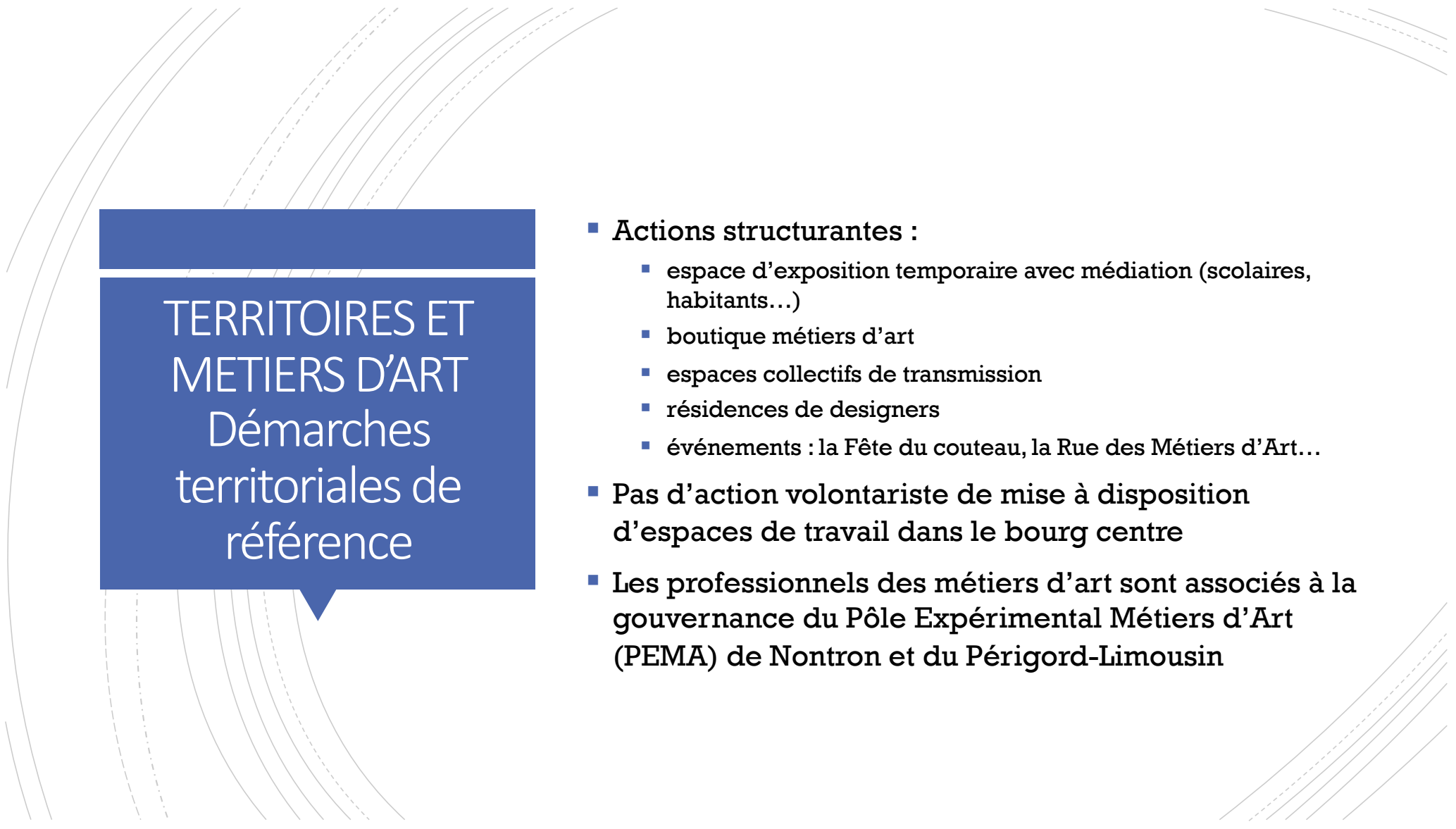

TERRITOIRES ET METIERS D'ART Métiers d'art et développement local

- **Pôle métiers d'art** : une concentration d'entreprises métiers d'art dans un territoire, qui entretiennent des relations entre elles et avec le territoire (Kosianski).
- D'après Houssard, les éléments constitutifs d'un pôle métiers d'art sont :
 - un environnement de qualité, favorable au développement d'un tourisme de type culturel,
 - la présence de lieux de production, de commercialisation et de formation.
- **Quartier créatif** : un quartier dans lequel la densité des équipements culturels (musées, théâtres...), lieux de création (ateliers d'artistes...), acteurs et événements, génère une dynamique locale et un écosystème (Institut Paris Région).

TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Démarches
territoriales de
référence

- **Nontron (Dordogne, 3 055 habitants) et le Périgord-Limousin : les métiers d'art, ressource principale du développement local**
- Au départ :
 - des activités traditionnelles (anciennes et ancrées au territoire) en difficulté : PME/PMI du cuir, bois, textile, couteau...
 - des activités créatives (nouvelles) nombreuses, atomisées, isolées, sans lien entre elles et avec le territoire
- Stratégie :
 - conforter l'identité de Nontron et de son territoire (artisanat, savoir-faire) et lui donner une attractivité nouvelle
 - mettre en réseau les professionnels des métiers d'art du territoire, leur apporter des ressources et de la visibilité (équipements dans le bourg centre)

TERRITOIRES ET METIERS D'ART Démarches territoriales de référence

- **Actions structurantes :**
 - espace d'exposition temporaire avec médiation (scolaires, habitants...)
 - boutique métiers d'art
 - espaces collectifs de transmission
 - résidences de designers
 - événements : la Fête du couteau, la Rue des Métiers d'Art...
- **Pas d'action volontariste de mise à disposition d'espaces de travail dans le bourg centre**
- **Les professionnels des métiers d'art sont associés à la gouvernance du Pôle Expérimental Métiers d'Art (PEMA) de Nontron et du Périgord-Limousin**

POLE EXPERIMENTAL DES METIERS D'ART DE NONTRON ET DU PERIGORD-LIMOUSIN

ATELIERS CRÉATIFS D'AVRIL À NONTRON

Du 13 au 29 avril 2019

TISSAGE

SCULPTURE
SUR PIERRE

POTERIE

ateliers
adultes

Rendez-vous
au Château
pour découvrir
les stages
qui animeront
vos vacances !

Les ateliers ont lieu au 10 av. du Château Lévêque à Nontron
PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
Au Château de Nontron (Dordogne)
06 33 80 74 07
contact@metiersd'artperigord.fr
www.metiersd'artperigord.fr

TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Démarches
territoriales de
référence

- **Pont-Scorff (Morbihan, 3 710 habitants) :
les métiers d'art, ressource pour un
développement local basé sur la culture**

- Au départ : un territoire rural (sans lien historique avec les métiers d'art) en quête d'identité et d'attractivité
- Stratégie : création d'une offre culturelle (métiers d'art, art contemporain, théâtre, patrimoine...) et valorisation de l'environnement
- Actions structurantes (pour les métiers d'art) :
 - une vingtaine d'ateliers (communaux) et ateliers-logements pour l'accueil de professionnels des métiers d'art
 - la Cour des Métiers d'Art : boutique métiers d'art + expositions temporaires
 - des événements récurrents
- Recherche d'une synergie entre métiers d'art, art contemporain, architecture, patrimoine

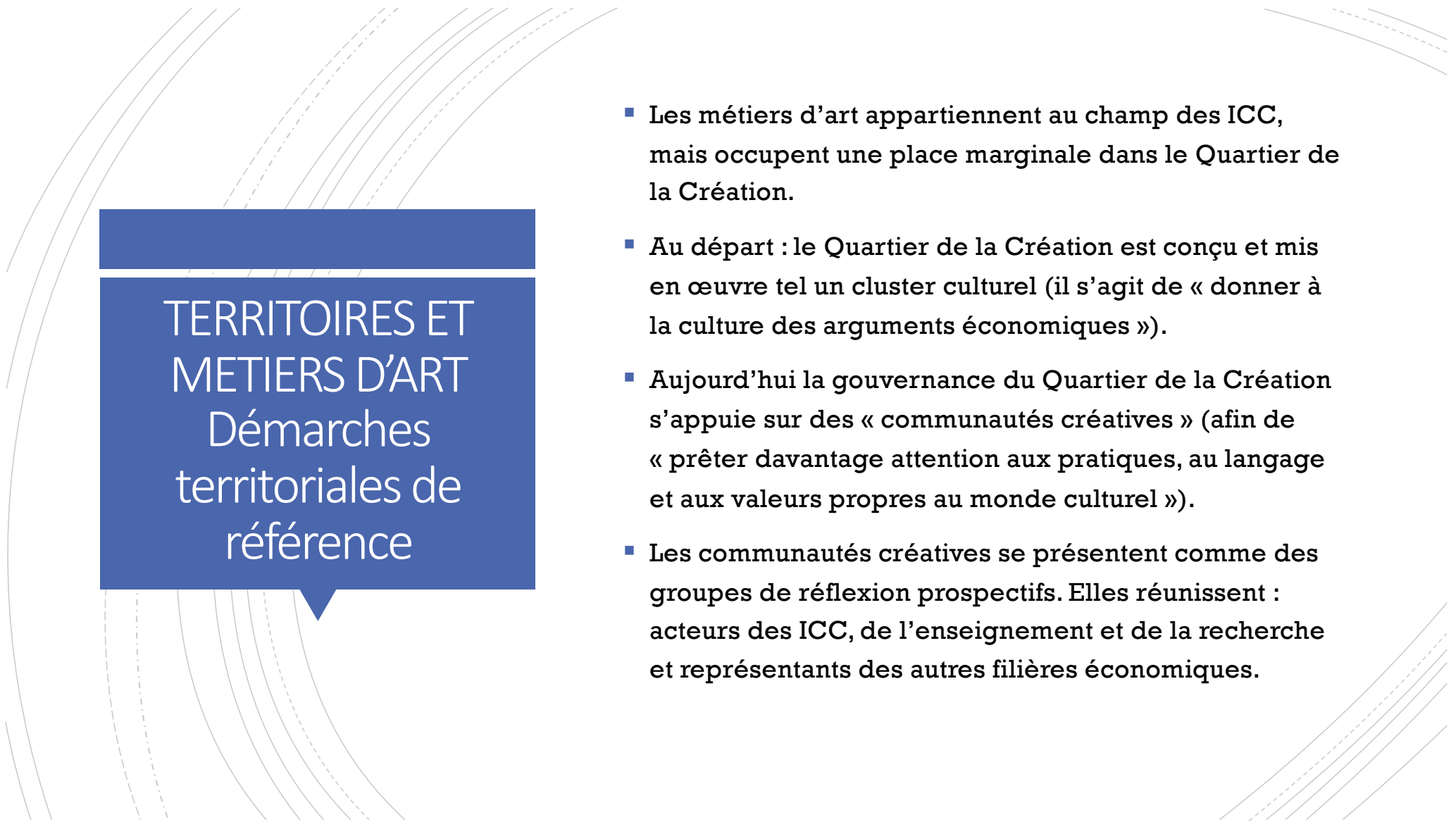
TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Démarches
territoriales de
référence

■ **Autres pôles et territoires de référence en France
pour les métiers d'art :**

- l'Ardèche Méridionale
- Saint-Quentin-la-Poterie (Gard)
- Pézenas (Hérault)
- La Gacilly (Morbihan)
- Villedieu-les-Poêles (Manche)
- Desvres (Pas-de-Calais)
- Baccarat (Meurthe-et-Moselle)
- ...

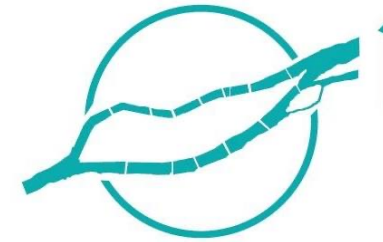
TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Démarches
territoriales de
référence

- **Nantes : le Quartier de la Création, référence française des quartiers créatifs**
- Au départ : une friche industrielle de 15 ha (l'île de Nantes)
- Stratégie : faire de Nantes une « ville créative » en mettant la création au service du développement économique et urbain
- Trois axes :
 - innovations architecturales
 - implantation d'un pôle d'enseignement supérieur et recherche (architecture, beaux arts, arts graphiques...)
 - installation et accompagnement d'industries culturelles et créatives (ICC)

TERRITOIRES ET METIERS D'ART Démarches territoriales de référence

- Les métiers d'art appartiennent au champ des ICC, mais occupent une place marginale dans le Quartier de la Création.
- Au départ : le Quartier de la Création est conçu et mis en œuvre tel un cluster culturel (il s'agit de « donner à la culture des arguments économiques »).
- Aujourd'hui la gouvernance du Quartier de la Création s'appuie sur des « communautés créatives » (afin de « prêter davantage attention aux pratiques, au langage et aux valeurs propres au monde culturel »).
- Les communautés créatives se présentent comme des groupes de réflexion prospectifs. Elles réunissent : acteurs des ICC, de l'enseignement et de la recherche et représentants des autres filières économiques.

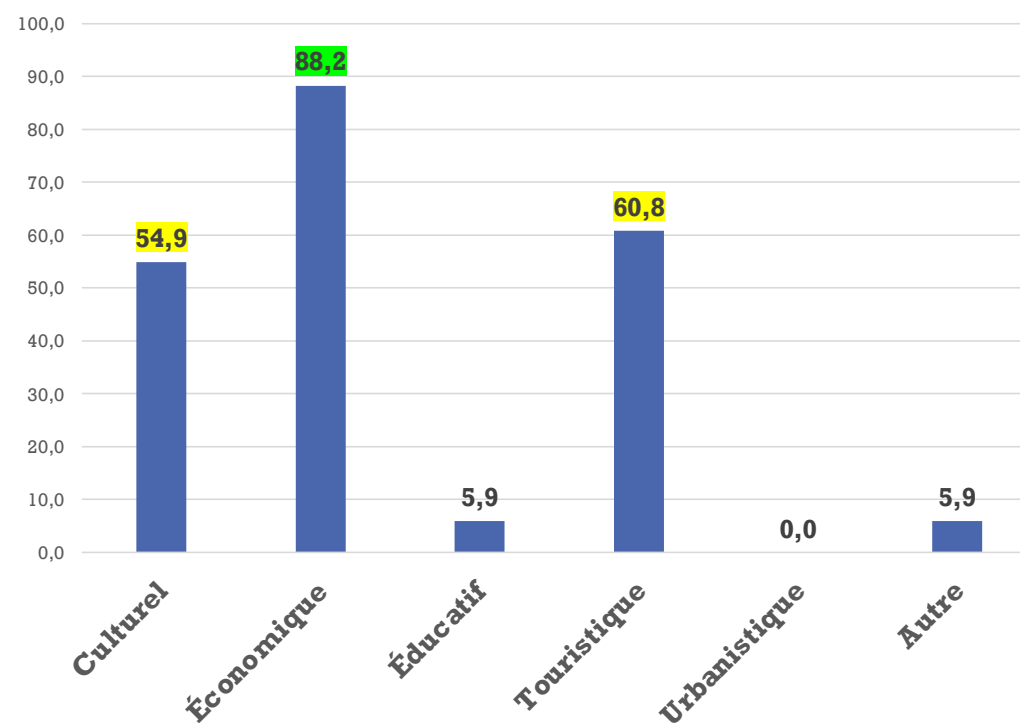

**TERRITOIRES ET
METIERS D'ART**
Ecosystèmes
territoriaux
du réseau « Ville et
Métiers d'Art »

- Réalisation en 2020 d'une « étude sur les écosystèmes territoriaux des métiers d'art et sur l'action des collectivités labellisées "Ville et Métiers d'Art" en faveur du développement économique et de l'innovation dans les métiers d'art ».
- Deux objectifs :
 - identifier les objectifs et les actions des collectivités labellisées en matière de soutien au développement économique et à l'innovation dans les métiers d'art,
 - identifier les acteurs : direction du développement économique de la collectivité, collectifs de professionnels, chambres consulaires, centre de transfert de technologie, université, fablab, designers...

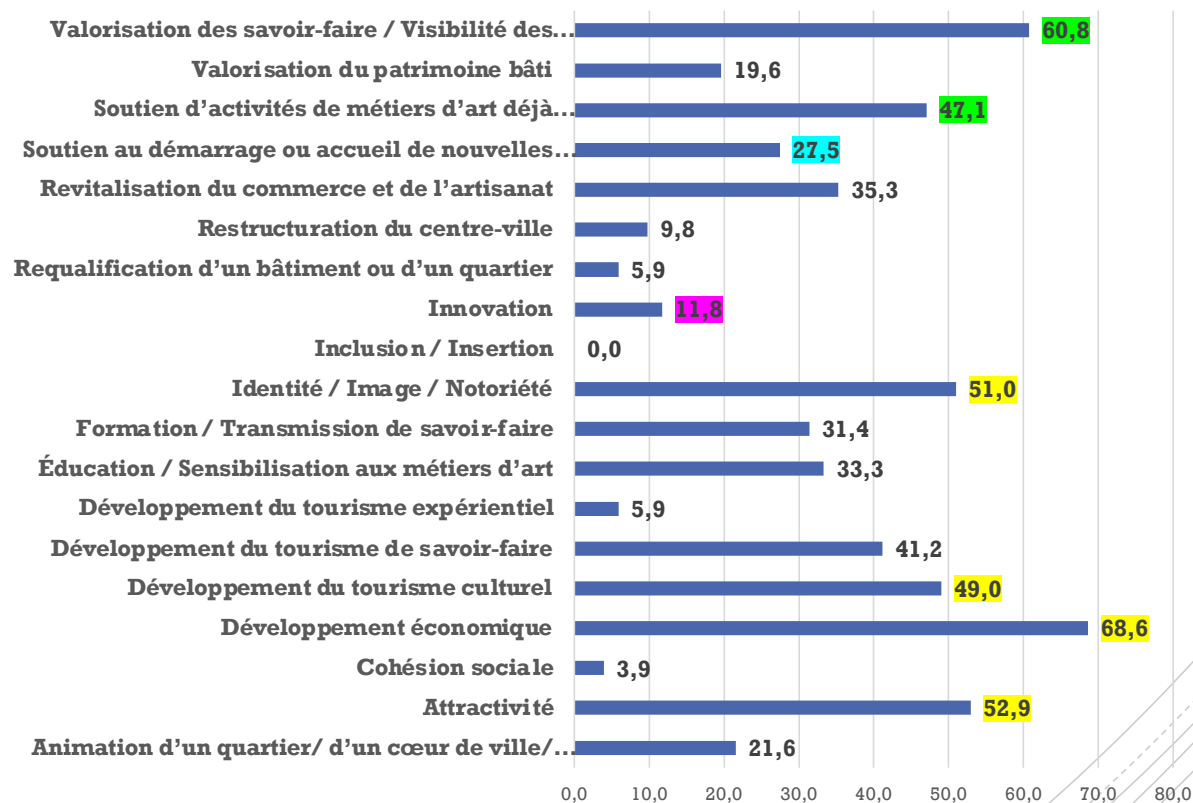
**TERRITOIRES ET
METIERS D'ART**
Ecosystèmes
territoriaux
du réseau « Ville et
Métiers d'Art »

**L'action de votre collectivité en faveur des
métiers d'art poursuit un objectif
essentiellement :**

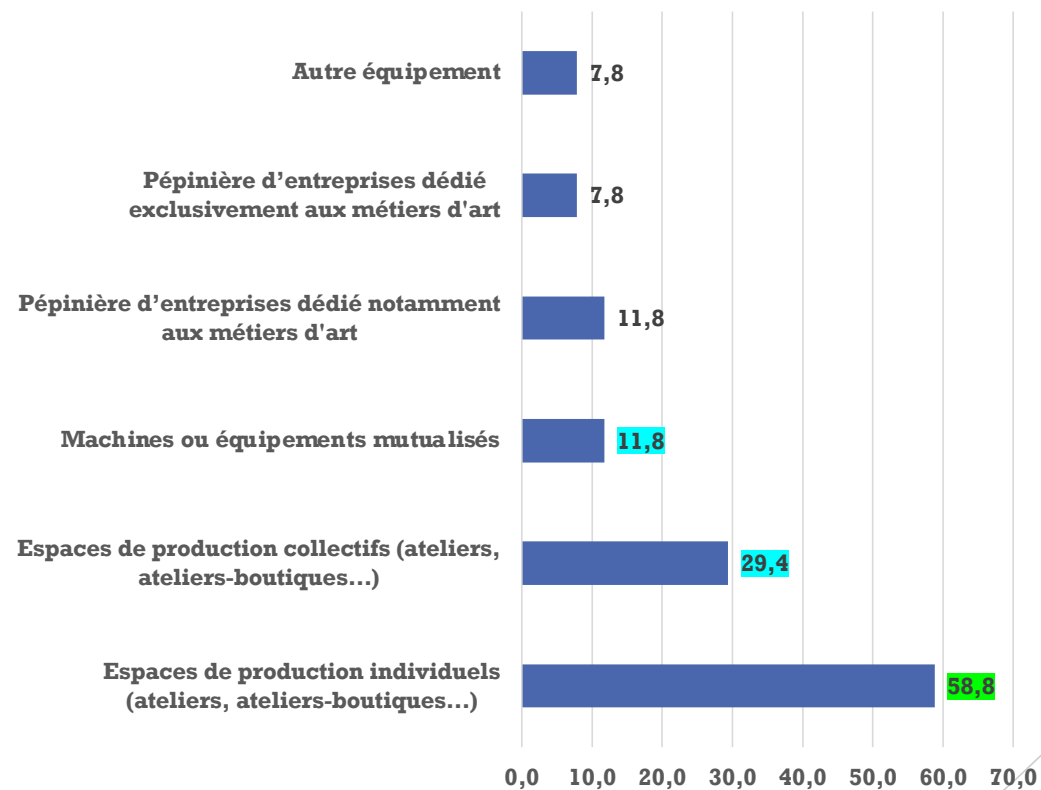
TERRITOIRES ET METIERS D'ART Ecosystèmes territoriaux du réseau « Ville et Métiers d'Art »

Quels mots caractérisent le mieux l'objectif poursuivi par votre collectivité ?

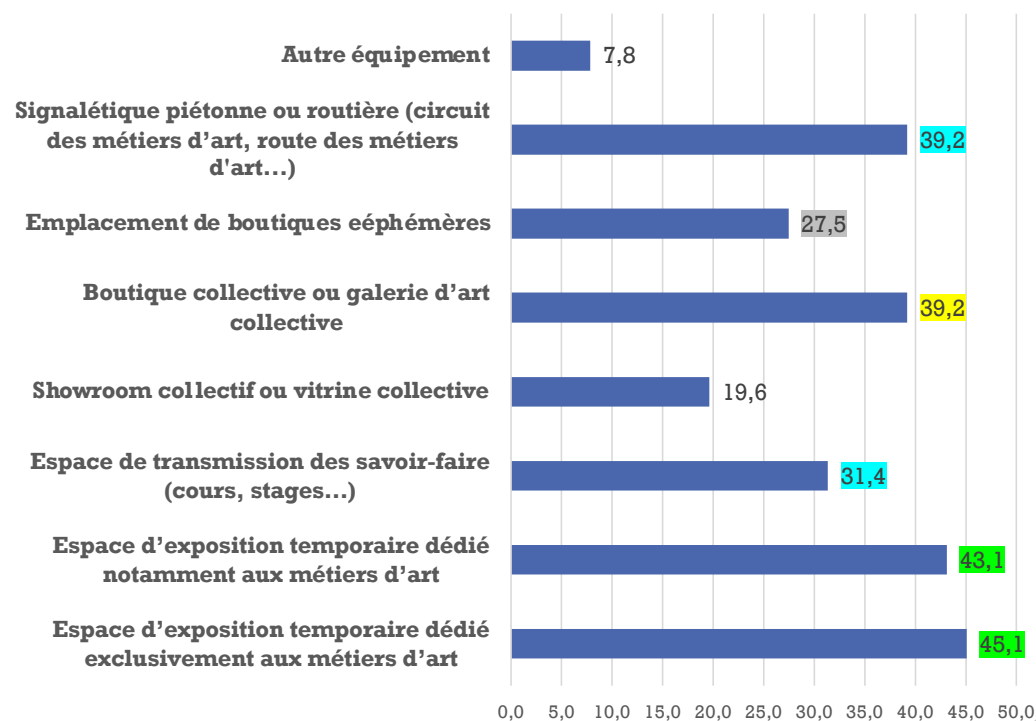
**TERRITOIRES ET
METIERS D'ART**
Ecosystèmes
territoriaux
du réseau « Ville et
Métiers d'Art »

**Équipements de production mis au service des
métiers d'art**

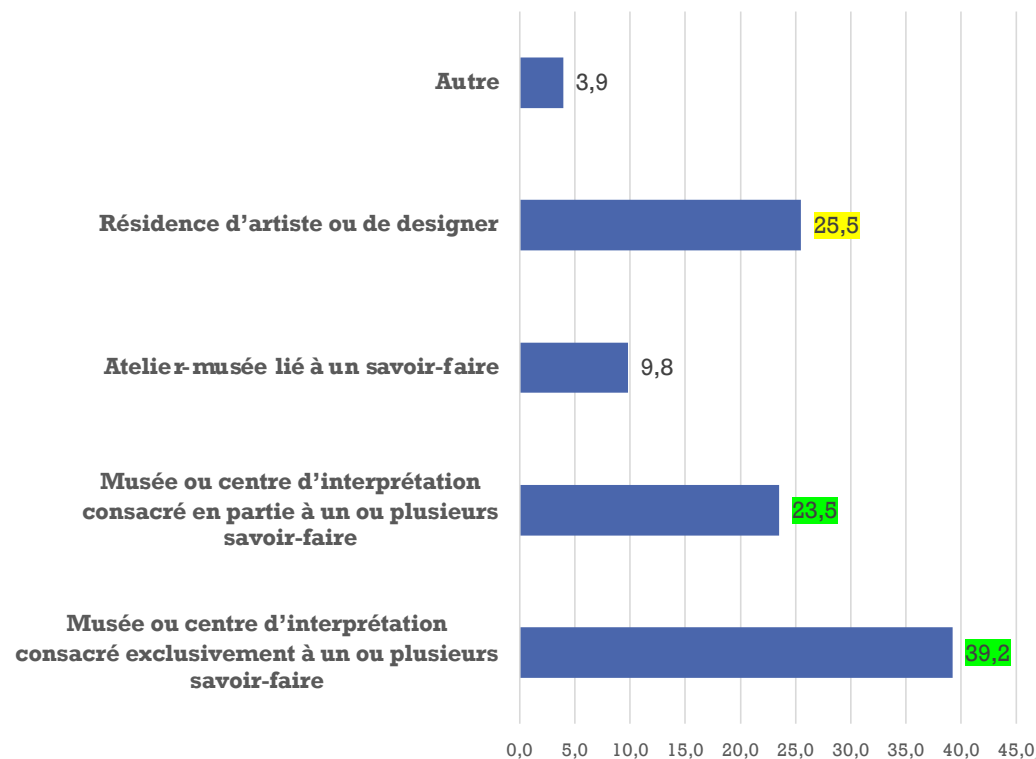
TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Ecosystèmes
territoriaux
du réseau « Ville et
Métiers d'Art »

Équipements de valorisation et/ou de
commercialisation mis au service des métiers
d'art

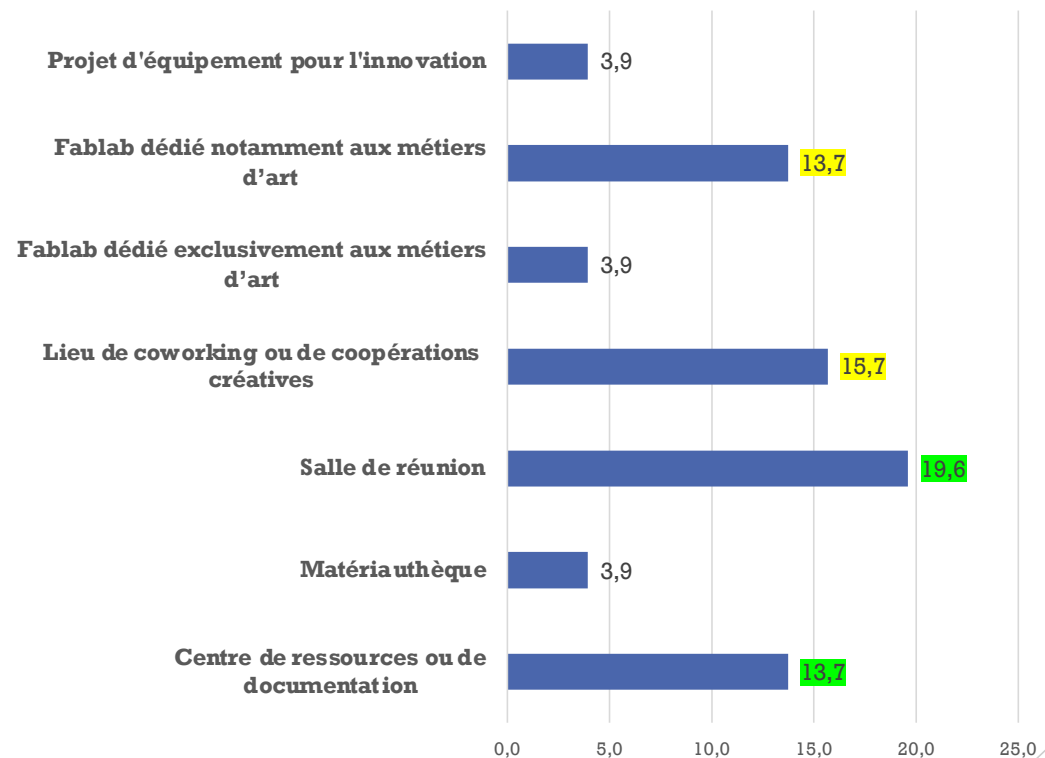
TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Ecosystèmes
territoriaux
du réseau « Ville et
Métiers d'Art »

Équipements culturels mis au service des
métiers d'art

TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Ecosystèmes
territoriaux
du réseau « Ville et
Métiers d'Art »

Équipements pour l'innovation mis au service
des métiers d'art

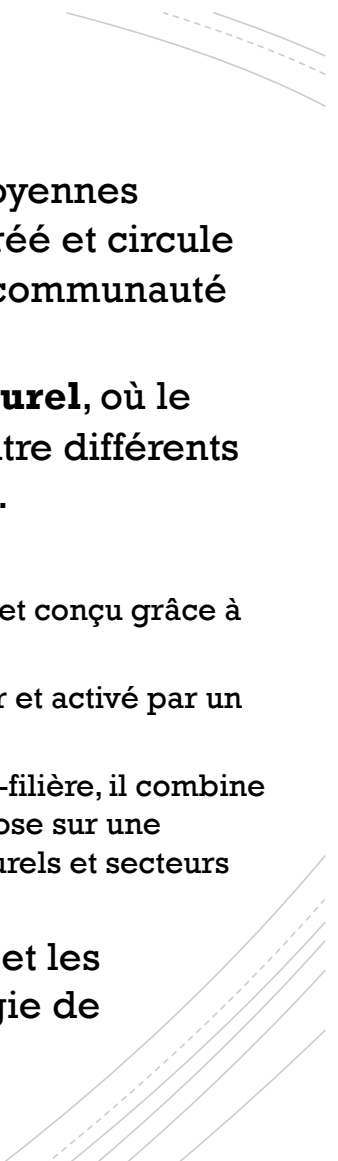
TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Ecosystèmes
territoriaux
du réseau « Ville et
Métiers d'Art »

ACTEURS LES PLUS FREQUEMMENT MENTIONNES	Acteur de rang principal	Acteur de rang secondaire
Collectif local de professionnels des métiers d'art	23	16
Office de tourisme ou syndicat d'initiative	22	17
Direction ou service du développement économique de votre collectivité	24	6
Musée, centre d'interprétation ou centre d'art	18	8
Chambre de Métiers et de l'Artisanat	14	12
Artiste(s) plasticien(s)	10	12
Lycée professionnel proposant des formations aux métiers d'art	10	11
Galerie(s) d'art spécialisée(s) dans les métiers d'art	9	11

TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Concepts pour
l'analyse des
démarches
territoriales

- **L'économie et la sociologie proposent des concepts pour l'analyse et la modélisation des démarches collectives du secteur culturel (et des métiers d'art)**
- **CONCEPTS D'ECONOMIE :**
 - **Écosystème** : une communauté économique constituée autour d'une ou plusieurs entreprises exerçant un rôle de leader et incluant fournisseurs, concurrents et autres parties intéressées (salariés, clients...) ; leurs capacités et rôles coévoluent à travers le temps et ont tendance à s'aligner avec les directions choisies par le ou les leaders (Moore).
 - **Cluster** : un ensemble d'entreprises (le plus souvent de petites tailles) ancrées localement, regroupées autour d'un même créneau ou appartenant à une même filière et désireuses de fédérer leurs énergies en lien avec le territoire pour conquérir des marchés qui ne seraient pas accessibles par les entreprises seules (France Clusters).

TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Concepts pour
l'analyse des
démarches
territoriales

- **District** : un système local de petites et moyennes entreprises spécialisées où du savoir est créé et circule (Sacco) et conscientes d'appartenir à une communauté locale (Beccattini).
 - Sacco définit sur cette base le **district culturel**, où le savoir circule grâce à l'échange d'idées entre différents secteurs et/ou activités culturels et créatifs.
 - Il distingue :
 - le **district culturel « top down »** : mono-secteur et conçu grâce à des interventions de planification,
 - le **district culturel « bottom up »** : mono-secteur et activé par un processus d'auto-organisation,
 - le **district culturel « évolué »** : il n'est pas mono-filière, il combine les éléments du top down et du bottom up et repose sur une complémentarité stratégique entre secteurs culturels et secteurs de production.
 - **Ville créative** : ville qui place la créativité et les industries culturelles au cœur de sa stratégie de développement (UNESCO).
-

TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Concepts pour
l'analyse des
démarches
territoriales

■ **CONCEPTS DE SOCIOLOGIE :**

- **Communauté** : un groupe à la structure informelle, où le comportement des membres se caractérise par l'engagement volontaire dans la construction, l'échange et le partage de connaissances dans un domaine donné (Cohendet)
- **Scène** : il existe plusieurs définitions et acceptions pour ce concept émergent, flou et non-stabilisé. Guibert indique que la scène permet d'étudier :
 - le fonctionnement et les relations entre les acteurs de la scène, ainsi qu'entre ceux-ci et l'extérieur,
 - l'identité esthétique et normative des productions culturelles d'un territoire, ainsi que leur inscription dans des enjeux sociétaux.

TERRITOIRES ET
METIERS D'ART
Concepts pour
l'analyse des
démarches
territoriales

- En conclusion :
 - Avec les concepts issus de l'économie, les acteurs culturels / les professionnels des métiers d'art sont perçus comme **des producteurs de biens culturels, qui coopèrent pour faire face à une préoccupation économique** (être visible d'une clientèle, développer ses ventes...).
 - Avec les concepts issus de la sociologie, ils sont perçus comme **des acteurs sociaux qui se mobilisent pour défendre des valeurs.**
 - Les pôles métiers d'art : des districts « top down » à considérer comme des communautés (ou des scènes) quand les professionnels s'y organisent pour échanger, coopérer et mutualiser ?
 - **Le district culturel « évolué », un modèle pour la Cité des Arts de Parthenay ?**
-