

WHO
Who makes?

Qui fait ?
Quel est le statut de l'artiste, du designer et de l'artisan dans notre société aujourd'hui d'un point de vue historique, socio-économique et prospectif ?

LES DEFINITIONS

- Art
- Artiste
- Art Appliqué
- Art Décoratif
- Design
- Designer
- Décorateur
- Artisanat
- Artisan
- Artisanat d'art

Who

ART

«ARS en latin, un unique mot désigne l'artiste et l'artisan. Tous deux possèdent un même don, celui de créer l'émotion. Tous deux portent en eux l'intuition et l'inspiration, le savoir faire et la créativité qui président à l'œuvre. Chaque artiste, chaque artisan et le talent de s'approprier le temps. Un temps qui ne se compte pas mais se vit comme une matière vivante, avec patience, discipline et passion.»

«La culture est devenue un art quand une artiste a inventé un discours notamment un discours critiques. Marc Bayard »

1 Jean-Claude Ferron, Les métiers d'art dans l'histoire, Institut national des métiers d'art et Les Arts Décoratifs, Paris, Les Arts Décoratifs, 2013, p.5.

2 Marc Bayard, Qui est l'artisan ? en un chapitre, Institut de l'Art, auteur et un conseiller pour le développement scientifique et culturel de l'artisanat, Université de Bourgogne, Dijon, 2011. Il a été le successeur de Steve Madeo.

13

Who

• Politique de la main •

ARTISTE

Un génie, personne qui produit de l'art, que ce soit comme profession ou non. « La fonction de l'artiste est fort claire: il doit ouvrir un atelier, et y prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient. » Francis Ponge¹

Pour John Ruskin, le rôle de l'artiste est d'observer et de dévoiler une beauté cachée que la plupart des autres ne remarquent pas. Dans son œuvre « Les Pierres de Venise », il écrit « La fonction de l'artiste, en ce monde, est d'être une créature voyante et vibrante, un instrument si tendre, si sensible qu'aucune ombre, aucune lumière, aucune ligne, aucune expression fugitive dans les objets visibles ne puissent être oubliées ou se flétrir dans le livre de mémoire. Son rôle n'est pas de juger, de penser, d'argumenter ou de savoir. Le cabinet de travail, la barre du juge, la bibliothèque sont faits pour d'autres hommes, pour d'autres travaux. Il pourra penser ou raisonner, de temps en temps, quand il aura le loisir; acquiescer les fragments de science qu'il pourra récolter sans se courber ou acquiescer sans effort, mais aucune de ces choses n'est faite pour lui. Sa vie n'a que deux buts: voir, sentir.»

1 Francis Ponge, cité dans Laurent Caumont, Les 100 mots de l'Art Déco, Que sais-je ? P.U.F. Paris, 2012, p.118.

2 John Ruskin, Les Pierres de Venise, Paris, Hermann, 1985 (1911), p.19.

14

Who

La pensée de John Ruskin est similaire aux idées de Marcel Proust sur sa vocation. Dans « A la recherche du temps perdu », Proust écrit « Quel s'agisse d'impressions comme celles que n'avait données la vue de clochers de Martinville, ou des réminiscences comme celles des deux marches ou le goût de la mandarine, il fallait tenter d'insérer les sensations comme les signes d'autant de lois et d'idées, en essayant de penser, c'est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j'avais senti, de le convertir en équivalent spirituel »

ART APPLIQUÉ

« Le but des arts appliqués aux articles utilitaires est double: premièrement, ajouter de la beauté aux résultats du travail de l'homme qui, le cas échéant, serait laid; et deuxièmement, ajouter du plaisir au travail lui-même qui sinon serait fastidieux et rebutant.»

« À l'origine: dans les arts appliqués à l'industrie, (Art Appliqué), sont réunies toutes les pratiques artistiques, ils conçoivent la majeure partie de ce qui compose notre environnement: objets, machines, textiles,

1 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu IV, Gallimard, Paris, 1987-2009, p.457.

2 William Morris, La création et le travail, Noury-Champagne, Editions le passage claudon, 2013, p.103.

15

• Politique de la main •

vêtements, mobilier, artisanat d'art... (Art industriel - Design - Arts Décoratifs) »

ARTS DECORATIFS

« L'expression « arts décoratifs » apparaît à la fin du XIXe siècle, non pas pour ennuier en concurrence, mais pour préciser celle d'arts appliqués. » Sous ce vocable sont réunies toutes les pratiques dont la finalité est l'écriture d'un langage visuel esthétique des éléments constituant notre environnement, à commencer par les objets considérés comme insignifiants... S'intègrent donc dans cette catégorie tous les métiers issus de l'artisanat d'art (création et réalisation de mobiliers, textiles, verrerie, joaillerie, orfèvrerie, céramique, etc.), la scénographie, l'architecture intérieure, les arts graphiques et toutes les pratiques communicationnelles nées des nouvelles technologies. (Art industriel, Arts appliqués, Design) »

1 Laurent Caumont, Les 100 mots de l'Art Déco, Que sais-je ? P.U.F. Paris, 2012, p.26.

2 B&A, 2021.

16

When

WHEN

When it matters,
When it doesn't matters?

Quand avons-nous commencé à tracer les frontières entre l'art, l'artisanat et le design ?

- GUILDES DU MOYEN ÂGE
- ARTS LIBÉRAUX ET ARTS MÉCANIQUES
- RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
- MOUVEMENT ARTS & CRAFTS
JOHN RUSKIN ET WILLIAM MORRIS
- MANIFESTE DU BAUHAUS
DE WALTER GROPIUS

1 Gary Richardson, "Medieval Guilds," Encyclopedia of Economic and Business History, 2010. Dans <http://www.encyclopedia.com/economics/history/guilds>.

17

When

• Politique de la main •

GUILDES DU MOYEN ÂGE

Des guildes de marchands et d'artisans furent formées dans l'Europe médiévale. Le pouvoir des artisans pendant cette période ne reposait pas sur leurs capacités individuelles comme à la Renaissance, mais sur leur volonté à se regrouper et d'agir collectivement. Les artisans se sont réunis pour former des guildes capables de prendre le contrôle de la production, des normes et du marketing d'un métier en particulier.

« Les guildes d'artisans étaient composées d'artisans exerçant la même profession, comme les chapeliers, les charpentiers, les boulangers, les forgerons, les tisserands et les maçons. De nombreuses guildes d'artisans ont vu le jour en raison de l'augmentation de la population dans les villes et les villages, qui a entraîné une spécialisation et une division du travail accrues.»

1 Gary Richardson, "Medieval Guilds," Encyclopedia of Economic and Business History, 2010. Dans <http://www.encyclopedia.com/economics/history/guilds>.

18

When

• Politique de la main •

HIERARCHIE DES GUILDES

Tout d'abord, on peut mettre en avant le fait que les hiérarchies d'artistes et d'artisans existent depuis le Moyen Âge. Les guildes d'artisans avaient des hiérarchies pour leurs membres. Traditionnellement, les membres progressaient à travers plusieurs étapes: apprenti, compagnon puis maître. Un « apprenti » était une personne jeune, le plus souvent un homme, qui apprenait un métier en travaillant pour un maître de guildes. Après avoir terminé son apprentissage, le travailleur pouvait devenir compagnon. Les compagnons étaient souvent rémunérés à la journée tout en travaillant dans le métier, et sont donc comparables aux « ouvriers » d'aujourd'hui. Enfin, ils pouvaient obtenir le titre de maître artisan et ouvrir leur propre entreprise. Pour devenir maître, les compagnons devaient souvent produire un « chef-d'œuvre » pour démontrer leur compétence dans leur métier, et ce chef-d'œuvre devait être accepté par les membres de la guildes. Cela a conduit au développement d'écoles laïques et aux précurseurs des universités modernes.

Aujourd'hui le système de guildes d'artisans existe toujours à travers le système de « Compagnonnage du Devoir » et du système d'apprentissage qui valorisent justement la formation des métiers d'art, à

1 Les compagnons du Devoir proposent des formations en alternance d'une durée de deux à huit ans permettant d'acquiescer un qualification professionnelle allant CAP au BTS à la Licence.

19

Who

san peut découvrir de nouvelles façons de faire les choses, ce qui conduisant à des améliorations et à de nouvelles créations.

VALEUR DU TEMPS

LE TEMPS LONG D'ARTISANAT : LE PROCESSUS DE QUALITE

Le tisserand fait passer et repasser la navette entre les fils tendus de la trame, le métier à tisser résonne rythmiquement, et millimètre par millimètre, l'ouvrage de soie prend forme.

Le « Temps long » est une caractéristique fondamentale de l'artisanat, maintenant en valeur la patience, la compétence, la qualité, la tradition et une approche réfléchie de la création. L'artisanat implique des processus qui prennent du temps, où la précision et l'attention aux détails sont essentielles. La création d'une pièce peut prendre des heures, des jours, des mois, même des années en fonction de sa complexité.

Pourquoi le travail de l'artisanat est-il long? Hervé Lemoine définit le « Temps long » d'artisanat ainsi: « Le premier est constitué par le réel objectif des matériaux issus des quatre éléments: ils composent ainsi le fondement de toutes choses et en particulier des matériaux qui servent à la réalisation des

1 Hervé Lemoine, « Les éléments au cœur d'une réflexion du temps long des métiers d'art » in G&A, N°6, 2023, p.17.

20

Who

objets issus des savoir-faire d'exception... Le caractère tangible de la terre de la porcelaine, de l'air du verre, de l'eau du rétinier ou du feu du bronze sont les principes constitutifs de la confrontation de l'artisan avec la matière, pour faire un objet fini.

Le temps long est le deuxième principe majeur. Objectif ou subjectif, subi ou maîtrisé, il s'impose à la réalisation et il est au cœur du processus de la transformation de la matière. Il donne à rêver et son déroulement hauré, précipité ou lent est une quête de la perfection. Il est « temps nécessaire » défini par la fabrication à l'une d'un temps long incompressible, et il est l'une des ressources issues des éléments.

Le troisième principe est le savoir-faire qui lie les deux précédents, le réel et le temps.»

Le « Temps long » dans l'artisanat implique également une relation approfondie avec les matériaux, où l'artisan prend le temps de comprendre et de respecter les caractéristiques de chaque matériau avec lequel il travaille. Le « Temps long » inclut aussi la dimension historique et culturelle de l'artisanat, où les techniques, les styles et les savoir-faire sont transmis et préservés à travers les générations.

1 Hervé Lemoine, « Les éléments au cœur d'une réflexion du temps long des métiers d'art » in G&A, N°6, 2023, p.17.

21

Who

• Politique de la main •

LE TEMPS D'APPRENTISSAGE

« Craftwork is slow and it's long. » (L'artisanat est lent et c'est long) a dit Richard Sennett dans la conférence « Craftsmanship » à Getty Center, Los Angeles en 2009. Richard Sennett dit à propos de la pratique des artisans qualifiés:

« La confiance et la coopération en matière de compétences aboutissent à cette qualité que j'ai appelée l'artisanat. C'est une question de temps. L'artisanat est lent et long. L'une des mesures du temps nécessaire pour devenir compétent dans la pratique d'un métier est la règle dite des 10 000 heures. Ce nombre approximatif signifie qu'il faut pratiquer trois ou quatre heures par jour pendant cinq ou sept ans. C'est le temps nécessaire pour acquiescer la maîtrise d'un métier, que l'on soit en train d'apprendre ou non. »

Devenir un artisan compétent prend des années d'apprentissage et de pratique. Cela implique de comprendre les gestes, les méthodes de base, les matériaux et les outils. Le « Temps long » englobe également le temps nécessaire pour maîtriser un métier, depuis l'apprentissage des bases jusqu'à la réalisation de travaux de plus en plus sophistiqués. Après, il faut beaucoup de pratique pour affiner les compétences. Cela signifie répéter et améliorer constamment les gestes et les techniques.

22

Why

WHY

Why « craft » is political here?

Pourquoi c'est la politique de la main ?
Quel utopie pour les artisans d'art ?

- LE CAPITALISME
« Le travail moderne est aliénant »
« Les capitalistes s'enrichissent mais paient les travailleurs »
« Comment traiter les riches ? » par Adam Smith
- HOMO FABER
- SLOW MADE:
LE MANIFESTE DU GESTE HUMAIN DU XXIe SIÈCLE

23

Watanya Siriwan. « Politique de la main ». Mémoire de master en design soutenu en 2023, Haute École des Arts du Rhin, 115 p. Sous la direction de Pierre Doze.

Il est délicat de tracer les frontières entre l'art, l'artisanat et le design car c'est un débat très complexe. L'artiste est-il aussi un artisan ? L'artisan d'art est-il un artiste ? Doit-on s'attendre à ce qu'un designer sache comment FAIRE ? Un artiste peut-il disposer d'une usine pour produire ses œuvres ? Comment différencier un objet ayant le statut d'œuvre d'art d'un autre, classé dans la catégorie du design ou de l'artisanat ? Ces questions « casse tête » sont complexes. Les réponses peuvent varier grandement selon qui y répond et quand. Cependant, ces questions me reviennent toujours à l'esprit depuis que j'ai décidé d'aller dans le chemin de l'art et le design. [...]

On imagine souvent l'artisan comme quelqu'un qui fiait toujours le même travail de la même façon. Mais en fait les artisans sont passionnés par leur métier, qui demande un long apprentissage et qui est le fruit d'une très longue histoire de sagesse et d'expérience. Ils s'efforcent de préserver ces savoirs ancestraux et un style de vie particulier. Leurs mains expriment leur enthousiasme, leur sens artistique et leur respect pour les matériaux naturels. Ils témoignent d'un processus de création souvent très différent de la production industrielle et de masse. Certains artisans, grâce à leur talent et à la répétition de gestes, développent de véritables compétences créatives. Est-ce que la frontière du monde de l'art et du design les laissera passer au statut de designer ou de créatrice ?

Le mémoire de Watanya Siriwan se présente comme une anthologie ou un abecdaire des « politiques de la main ». Il a été soutenu en 2023.

Partant d'une compréhension historique du rôle des « ouvrages de dame », Watanya explore ensuite de façon plus générale les liens entre les pratiques manuelles et textiles et la société d'aujourd'hui. Le mémoire se présente comme une recherche mêlant questionnements théoriques et connaissances factuelles, connaissances anthropologiques comparatives entre pratiques traditionnelles occidentales et pratiques artisanales dans les sociétés traditionnelles aujourd'hui.

Son propos est original car il parvient à mêler de façon fluide des réflexions d'ordre philosophique (à propos d'Homo faber), des pistes contextuelles et anthropologiques, et les propres pratiques textiles de Watanya.

L'abecdaire permet ainsi d'arpenter à la fois le « capitalocène » comme époque générique dans laquelle nous vivons aujourd'hui et les pratiques manuelles très finement décrites - dans des rapports d'échelles intéressants permettant d'interroger les pratiques artisanales aujourd'hui de façon très transversale aujourd'hui.

Le mémoire de Watanya Siriwan se présente comme une anthologie ou un abecdaire des « politiques de la main ». Il a été soutenu en 2023.

Partant d'une compréhension historique du rôle des « ouvrages de dame », Watanya explore ensuite de façon plus générale les liens entre les pratiques manuelles et textiles et la société d'aujourd'hui. Le mémoire se présente comme une recherche mêlant questionnements théoriques et connaissances factuelles, connaissances anthropologiques comparatives entre pratiques traditionnelles occidentales et pratiques artisanales dans les sociétés traditionnelles aujourd'hui.

Son propos est original car il parvient à mêler de façon fluide des réflexions d'ordre philosophique (à propos d'Homo faber), des pistes contextuelles et anthropologiques, et les propres pratiques textiles de Watanya.

L'abecdaire permet ainsi d'arpenter à la fois le « capitalocène » comme époque générique dans laquelle nous vivons aujourd'hui et les pratiques manuelles très finement décrites - dans des rapports d'échelles intéressants permettant d'interroger les pratiques artisanales aujourd'hui de façon très transversale aujourd'hui.