

Métiers d'art

2024

Encourager la création,
susciter les vocations

Fondation
Bettencourt
Schueller

Reconnue d'utilité publique depuis 1987

Encourager l'Intelligence de la Main[®], valoriser la dimension contemporaine des métiers d'art, susciter les vocations

La Fondation Bettencourt Schueller a créé le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main[®] en 1999 avec une intuition jamais démentie. Les métiers d'art fondent notre histoire et notre culture, et ils constituent aussi des atouts précieux pour la vitalité et l'avenir de la création. Fort de cette conviction, le Prix relève depuis plus de deux décennies le même défi: rappeler la noblesse des métiers d'art, récompenser l'excellence, encourager l'innovation et susciter les vocations. Au fil des années, il a distingué 131 créateurs qui représentent plus de 50 savoir-faire différents. Il est aujourd'hui une référence, un label d'excellence qui contribue au rayonnement des métiers d'art – en France et à l'international. Pour aller plus loin, la dotation du Prix est complétée, depuis 2014, par un accompagnement financier et humain d'une durée de trois ans pour réaliser un projet de développement. Enfin, la Fondation est aussi engagée aux côtés de l'association Les Lauréats de l'Intelligence de la Main[®], pour accompagner davantage les artisans d'art de demain et encourager une communauté de talents.

La Fondation mène également une ambitieuse politique de dons, développant des partenariats avec des institutions qui œuvrent pour ces métiers dont l'Institut national des métiers d'art (INMA), la Villa Kujoyama à Kyoto, la Villa Albertine aux États-Unis et la Villa Médicis à Rome qui accueillent en résidence des artisans d'art et des artistes français venus enrichir, à 360°, leur réflexion et leurs pratiques au contact de la culture locale.

Dans le même esprit, elle s'attache à établir un dialogue avec les jeunes générations pour éveiller leur sensibilité et susciter des vocations, rappelant que ce secteur se révèle largement pourvoyeur d'emplois. Voilà pourquoi elle accompagne de multiples projets, comme celui tissé avec Versailles, la restauration des ateliers de la Comédie-Française et le volet Résidences pro à la Villa Médicis.

Plus que jamais ancrés dans le monde contemporain, ces métiers cristallisent les aspirations majeures de notre époque – la quête de sens, la recherche du bien commun, le respect de l'environnement, la noblesse du geste, le retour au temps long. Dans le contexte bouleversé qui est le nôtre après la pandémie, ces valeurs participent à la réinvention de notre monde, dans lequel ils ont toute leur place.

Sommaire

5 **Les métiers d'art, un acteur-clé du monde contemporain**

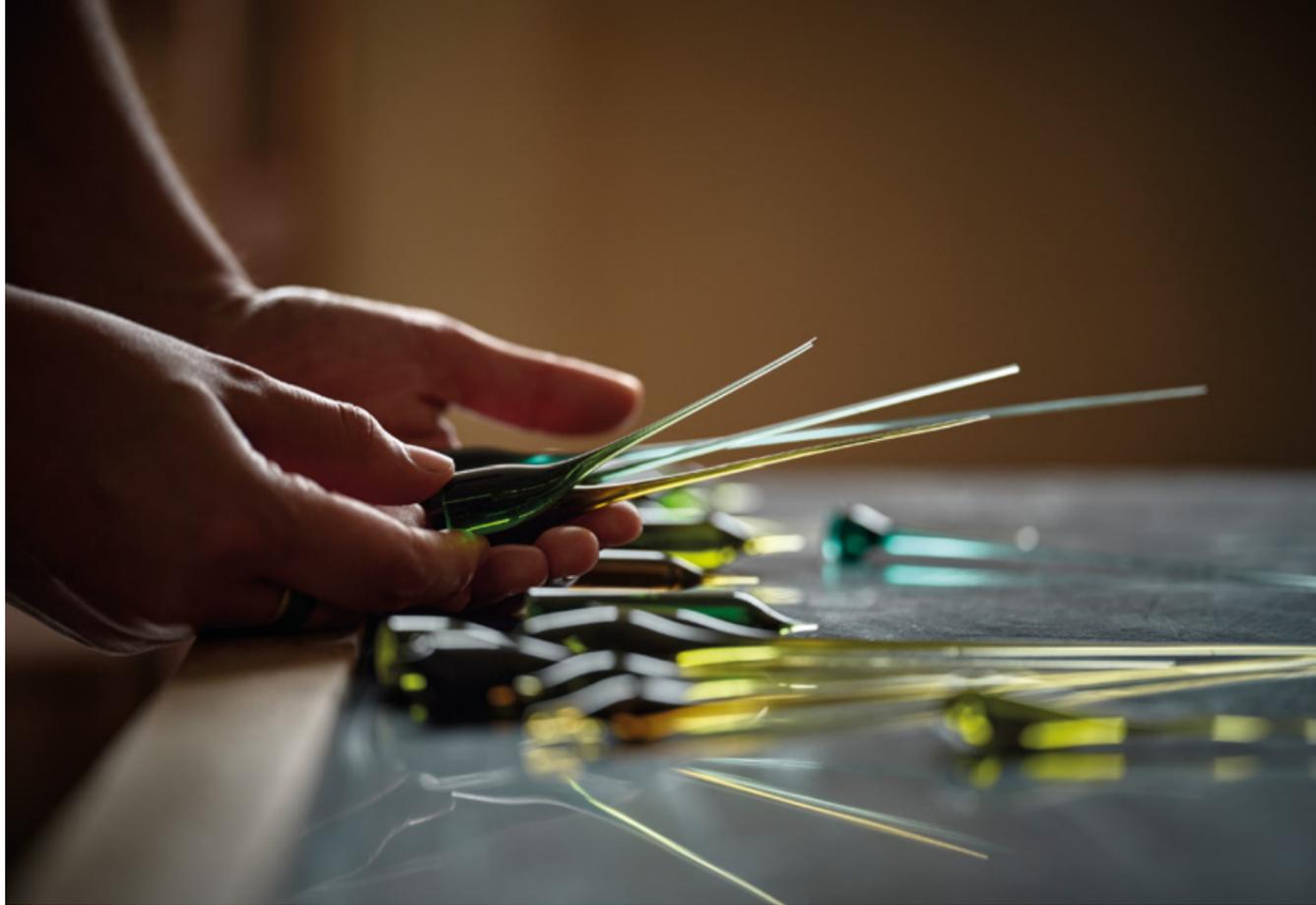
9 **La Fondation et les métiers d'art, un mécénat pionnier**

15 **Une politique de dons ambitieuse et pérenne**

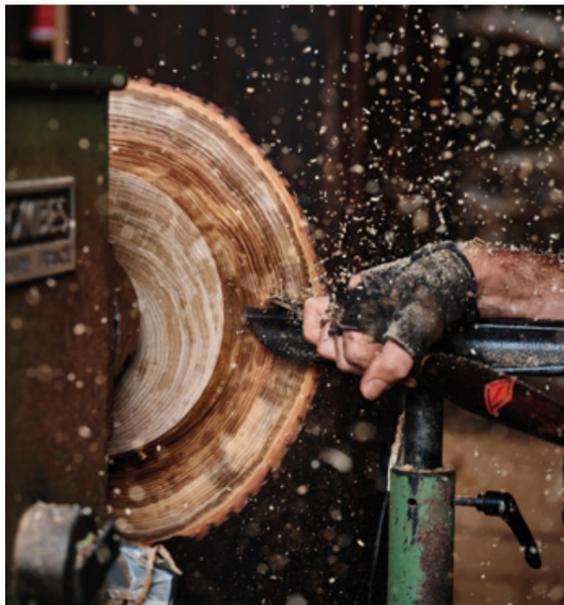
- Manufactures nationales
- Campus Versailles, patrimoine et artisanat d'excellence
- Villa Kujoyama, Villa Albertine et Villa Médicis
- Comédie-Française
- Palais Garnier
- Cité internationale de la Tapisserie d'Aubusson
- Artisans d'avenir
- Notre-Dame de Paris
- Mon Métier Demain

39 **Le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main®**

- Récompenser l'excellence, stimuler l'innovation, encourager les collaborations
- Un accompagnement sur mesure
- L'association Les Lauréats de l'Intelligence de la Main®
- Une communauté de 131 lauréats

Géoverres dans l'atelier de Lucile Viaud, designer, et Aurélia Leblanc, tisserande, lauréates *Dialogues* – Prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® © Julie Limont

Dans l'atelier de Pascal Oudet, tourneur sur bois, lauréat *Talents d'exception* Prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® © Julie Limont

Pièce de laine brute dans l'atelier de Lainamac, lauréat *Parcours* Prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® © Julie Limont

Les métiers d'art, acteur clé du monde contemporain

Un secteur désormais stratégique

Ils sont les témoins de notre histoire mais ne se sont jamais laissés enfermer dans le passé. Dans une société qui se passionne à nouveau pour la création et l'excellence des savoir-faire français, le secteur des métiers d'art connaît une progression qui se traduit notamment par une augmentation régulière de la création d'entreprises. La France compte désormais 60 000 sociétés dédiées à l'artisanat d'art, contre 38 000 en 2005.

De précieux outils pour la vitalité et l'avenir de la création

6

Ils sont au cœur de notre histoire et de notre patrimoine mais ils ne se laissent jamais enfermer dans le passé, bien au contraire. Tout au long de leur histoire, les métiers d'art français ont constitué de précieux outils pour la vitalité et l'avenir de la création. Fort de cette conviction, la Fondation a décidé, dès 1999, de soutenir cet artisanat d'art d'exception en créant le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® qui s'accompagne d'une ambitieuse politique de dons. Cet engagement pionnier a incontestablement participé au rayonnement grandissant des métiers d'art.

Aujourd'hui sous les feux des projecteurs, le secteur montre sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à ses savoir-faire; il continue à marquer le monde de son empreinte en portant plus que jamais des valeurs essentielles. Dans une société à la fois fascinée et déstabilisée par le numérique et la dématérialisation qu'il induit, ces métiers constituent, en effet, des repères précieux, parfaitement en phase avec les aspirations de l'époque: le besoin de revenir à la noblesse du geste et au temps long, à une production bien réelle et épanouissante, respectueuse de l'autre et de la planète.

Autant d'atouts qui font de l'artisanat d'art un secteur hautement stratégique – créateur de valeur autant que d'emplois. Selon les derniers chiffres de l'INMA* (Institut National des Métiers d'Art), la filière représente aujourd'hui 19M€ de chiffre d'affaires. Elle recense plus de 150 000 actifs et 60 000 entreprises (contre 38 000 en 2005) répartis dans toute la France. Cette croissance tient aux valeurs fondamentales des métiers d'art, elle se nourrit également des remarquables capacités d'innovation du secteur. Une nouvelle génération d'artisans donne en effet à cet univers une impulsion d'une ampleur inédite, prônant un dialogue entre les disciplines (y compris artistiques) qui peut aller jusqu'à l'hybridation, réinterrogeant l'objet et ses usages et donnant à l'écologie un cadre souverain. Une génération grandie à l'ère d'internet qui imagine le geste augmenté – à l'image de la réalité augmentée – en mêlant naturellement les savoir-faire hérités du passé et les nouvelles technologies. Une façon d'inscrire l'artisanat d'art dans l'époque et surtout, d'en faire un acteur-clé pour penser – et construire – demain.

*Rapport de l'INMA du 30 mars 2021

Les métiers d'art sont...

Une vitrine de l'excellence française et un atout d'attractivité à l'international.

Un vivier d'emplois, notamment pour les jeunes générations.

Un lieu de dialogue entre les disciplines, créatives et artistiques.

Une parfaite expression des aspirations de l'époque: ancrage territorial et transmission des savoir-faire, innovation, engagement pour le bien commun et préservation de la planète.

La filière en chiffres en 2021

281 métiers

19M€ de chiffre d'affaires dont 8M€ à l'export

150 000 actifs ou emplois

60 000 entreprises des métiers d'art et du patrimoine vivant en activité en France

7

L'œuvre Laissez entrer le soleil, réalisée en bois tourné et sablé à transparence par Pascal Oudet © Julie Limont

La Fondation et les métiers d'art: un mécénat pionnier...

Et un engagement passionné

Consciente du rôle clé des métiers d'art dans la création et le rayonnement français, la Fondation a choisi de s'engager dès 1999 aux côtés des artisans d'art. Depuis 25 ans, elle poursuit ce mécénat pionnier en articulant ses actions autour de deux grands axes – le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main®, devenu un label d'excellence en France comme à l'étranger, et une politique ambitieuse de dons à différentes institutions ; le tout associé à de multiples initiatives menées en son propre nom.

Un esprit visionnaire, un accompagnement concret du secteur

Trois ambitions majeures pour inscrire le secteur au cœur même de la création contemporaine

Fondation philanthropique familiale au service de l'intérêt général, la Fondation Bettencourt Schueller est devenue, au fil des années, un acteur incontournable dans l'univers des métiers d'art. Depuis 1999 son engagement passionné se déploie autour de deux axes forts: le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® et une ambitieuse politique de dons, sans compter des initiatives en propre. Consciente également des enjeux culturels et sociétaux qui président à ces métiers, elle poursuit ce projet philanthropique en faisant de l'humain le centre de gravité, œuvrant très concrètement aux côtés des institutions et du public, des artisans d'art et des entrepreneurs. Accompagner ces partenaires, c'est leur donner les moyens financiers et humains d'opérer sur le long terme en agissant, sur le terrain, pour l'intérêt général. Dans cet esprit, la Fondation articule l'ensemble de ses actions autour de trois axes forts.

Faire rayonner l'excellence des métiers d'art français à l'international

Ils sont une part de notre histoire et un élément clé de notre identité. Forte de cette conviction, la Fondation accompagne une sélection d'acteurs qui contribuent au rayonnement de ces métiers sur le territoire national et à l'étranger. Elle octroie son soutien à des institutions publiques: l'Institut National des Métiers d'Art, des musées et des institutions culturelles majeures (le Palais de Tokyo, le Château de Versailles, la Cité de la Céramique, l'Opéra national de Paris, le Musée des Arts Décoratifs...). Elle finance également d'ambitieux programmes internationaux du ministère des Affaires étrangères: les résidences d'artistes des Villa Kujoyama à Kyoto (Japon), Villa Albertine aux États-Unis et Villa Médicis à Rome.

Contribuer à la formation et à la transmission des savoir-faire d'excellence

L'avenir des métiers d'art passe par la sensibilisation des jeunes générations et la multiplication des formations d'excellence. Dans cet esprit, la Fondation a établi des partenariats avec plusieurs écoles et institutions et soutient activement des programmes d'enseignements inédits et ambitieux autour de ces savoir-faire. La preuve avec les expériences menées avec l'École Camondo, l'Académie de l'Opéra de Paris ou le Campus Versailles.

Favoriser l'interdiscipli- narité, la recherche appliquée et scientifique et l'innovation

L'un des grands défis des métiers d'art français tient à leur capacité à se réinventer. Voilà pourquoi la Fondation souhaite s'engager auprès d'institutions et de projets (Les Manufactures Nationales, L'association des lauréats de l'Intelligence de la Main®, la Cité Internationale de la tapisserie d'Aubusson) qui permettront à ce secteur d'enrichir ses sources d'inspiration, de se confronter aux nouveaux usages et s'adapter aux contraintes économiques...

La Fondation en quelques mots...

Une Fondation philanthropique
au service de l'intérêt général

Un engagement pionnier,
ambitieux et pérenne en faveur
de l'excellence

Un mécène fédérateur et expert
du secteur des métiers d'art

Un encouragement
pour la créativité, la recherche
et l'interdisciplinarité

Un tremplin pour les femmes,
les hommes et les institutions
du secteur

... et en chiffres

47M€ répartis entre le prix,
les dons et les opérations
de valorisation depuis 1999

131 lauréats depuis la création
du prix Liliane Bettencourt
pour l'Intelligence de la Main®

En 2024, la Fondation a octroyé
près de 3M€ pour les métiers d'art
dont: plus de 2M€ dans le cadre
du programme de dons, et
500 000€ pour le prix Lilliane
Bettencourt pour l'Intelligence
de la Main®

Un engagement passionné en 11 dates-clés

1987

Création de la Fondation Bettencourt Schueller.

1999

Création du prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main®.

2008

Liliane Bettencourt reçoit des mains de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, la distinction de « Grand mécène de la culture », accordée à la Fondation.

2010

Développement du Prix avec la création de deux récompenses: *Dialogues* et *Talents d'exception*.

2014

Mise en place de *Parcours*, troisième récompense du Prix. Amplification des dotations et mise en place de l'accompagnement des lauréats, leur permettant de développer leur talent et de gagner en autonomie.

2017

La Fondation reçoit le « Prix du Mécénat culturel » dans la catégorie Métiers d'art, remis par le ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, pour son soutien à l'Académie de l'Opéra de Paris.

2019

La Fondation Bettencourt Schueller célèbre 20 ans d'engagement pour l'Intelligence de la Main® avec l'exposition « L'esprit commence et finit au bout des doigts », présentée au Palais de Tokyo.

2021

Amplification de la politique de rayonnement à l'international avec le soutien à la Villa Albertine, aux États-Unis.

2022

Évolution du Prix et de la récompense *Dialogues*.

Depuis 2023

En partenariat avec le ministère de la Culture, la Fondation soutient l'Institut National des Métiers d'Art (INMA) afin qu'il mène une étude visant à cartographier les entreprises possédant des savoir-faire dans les métiers d'art ou de haute-technicité. Cette démarche, inédite par son ampleur, a été baptisée Les Éclaireurs (institut-metiersdart.org). Elle vise à pouvoir enfin disposer de données chiffrées permettant de mettre en valeur le poids des professionnels des métiers d'art et du patrimoine dans l'économie française et les rendre ainsi plus visibles et mieux comprises des acteurs pouvant accompagner leur développement, qu'il s'agisse de questions de financement, de transmissions, de formation ou encore de visibilité, y compris à l'international.

2024

Premier soutien aux Manufactures nationales.

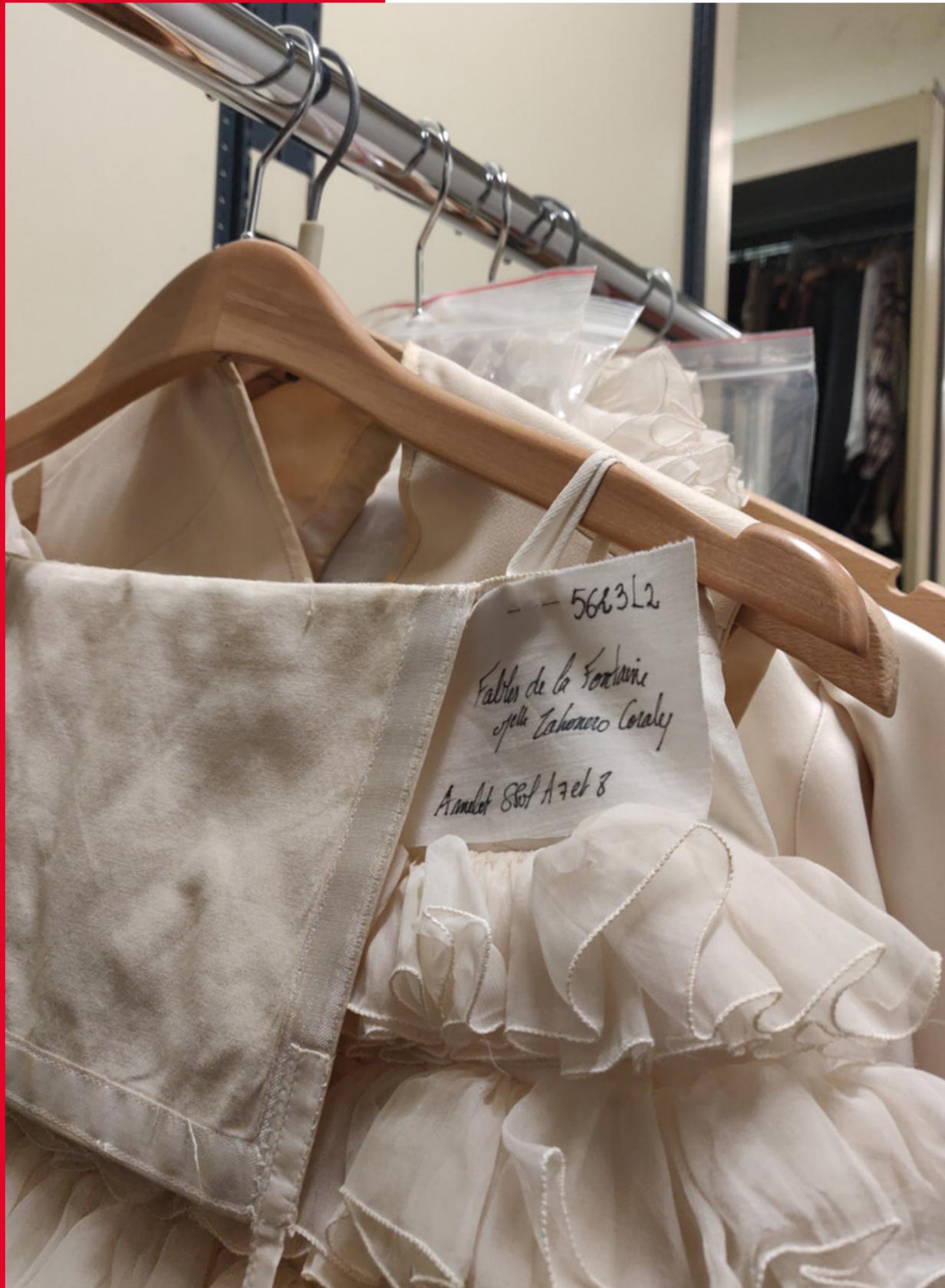
Fils en fibre de verre dans l'atelier d'Aurélia Leblanc et Lucile Viaud © Julie Limont

Une politique de dons ambitieuse et pérenne

Des projets en France comme à l'étranger

Qu'il s'agisse d'institutions reconnues comme la Comédie-Française, le Mobilier National ou la Villa Médicis ou bien de projets émergents qui constituent de vrais défis, la Fondation soutient toutes les initiatives qui concourent au développement des métiers d'art, et à leur ancrage dans le monde de demain.

Dans cet esprit, elle s'attache aussi à faire découvrir (et aimer!) cet univers aux jeunes générations, à travers de multiples actions de sensibilisation...

Laboratoire des Pratiques durables du Mobilier national

16 Accélérer la transition écologique des métiers d'art

L'engagement pionnier de la Fondation n'est pas étranger à cette dynamique. Le secteur des métiers d'art bénéficie désormais d'une vraie reconnaissance et connaît un essor grandissant, en France comme à l'international. Pour accompagner cet élan, le ministère de la Culture a lancé une stratégie pluriannuelle afin d'aider la filière à relever ses nouveaux défis, notamment en termes environnementaux. Parmi les sujets à l'étude, l'usage de substances toxiques dans les processus de fabrication traditionnels, qui doit impérativement trouver des alternatives conformes aux nouvelles réglementations.

Le Mobilier national – dans le cadre de son rapprochement avec la Cité de la Céramique de Sèvres – a ainsi choisi de créer un pôle R&D dans les domaines du mobilier, des arts textiles et du feu pour mettre l'écoresponsabilité au cœur de la recherche. Baptisé « Laboratoire des pratiques durables », ce pôle sera notamment chargé de développer un programme de travail autour de la chimie des couleurs afin de les rendre écoresponsables. Cela passe par une recherche autour de couleurs naturelles à partir de plantes pour la production des arts textiles ou encore le remplacement de couleurs désormais interdites par les normes européennes – le bleu de Sèvres ou le vert de gris. Une fois les solutions trouvées, celles-ci seront intégrées à une politique de commandes d'objets auprès d'ateliers et de décorateurs engagés dans une démarche écoresponsable. L'ensemble des recherches, menées par le Mobilier national & la Cité de la Céramique, sera disponible en *open source*: cartographie des acteurs de la recherche, nuancier des couleurs conformes aux dernières réglementations...

Ces institutions remplissent ainsi un rôle de recherche et d'innovation essentiel pour permettre aux métiers d'art de conserver leur positionnement avant-gardiste et continuer à répondre à la demande de différents secteurs : industrie, art, architecture... Un objectif soutenu par la Fondation, qui initie là son premier accompagnement d'envergure en faveur de la recherche dans le domaine des métiers d'art. Une recherche dédiée aux questions d'écologie et de durabilité, également au cœur de la récompense *Dialogues* du prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main®.

Atelier de teinture © Mobilier national / Camille Gasser

Atelier de teinture © Mobilier national / Camille Gasser

Atelier de teinture © Mobilier national / Camille Gasser

Actualités

Soutien de la Fondation
durant 3 ans (jusqu'en 2026)

Lancement de la **première phase du programme** avec une évaluation des besoins au regard des enjeux au secteur

Identification des **acteurs de la recherche et développement de partenariats**

Premières mises en application des recherches sur les couleurs

À retenir

Création d'un **pôle Recherche & Innovation** pour les métiers d'art, permettant au secteur de disposer d'informations essentielles pour accélérer sa **transition écologique**. La mise en œuvre de ce laboratoire est initiée dans le cadre du rapprochement entre le Mobilier national et la Cité de la Céramique de Sèvres, officiellement réunis en une même entité à partir du 1er janvier 2025

Campus Versailles, patrimoine et artisanat d'excellence

Campus Versailles © Lucile Lemas

Un écosystème de formation et de valorisation des métiers

Accompagner l'insertion des jeunes grâce à une plateforme unique de formation, d'innovation et de pratique de référence mondiale. La Fondation Bettencourt Schueller est mécène fondateur de cet ambitieux programme, public et privé, porté par l'Académie de Versailles, le Château de Versailles, Cergy-Paris Université et la région Île-de-France.

Son objectif? Offrir une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché dans cinq filières d'excellence: les métiers d'art et du design, du patrimoine bâti, de la gastronomie, du paysage et du tourisme. Dans cet esprit, le projet consiste à faire émerger en 2024 un campus des métiers et des qualifications (CMQ), installé au cœur de la Grande écurie du Château de Versailles. En tout, se sont 6000m² qui réuniront un incubateur à projets, des espaces de travail et des plateaux techniques partagés, des dispositifs de compagnonnage, une résidence de 40 logements... Un véritable écosystème qui permettra de relever les grands défis du secteur: l'innovation technique et environnementale, l'interdisciplinarité, l'ouverture à l'international. Parfait terrain d'apprentissage pour des jeunes encore éloignés du monde du travail, ce campus proposera une approche décloisonnée – transfilière et transniveau – au contact des meilleurs professionnels, le tout dans un lieu unique permettant la découverte des savoir-faire inestimables rassemblés au château de Versailles.

Actualités

La Fondation est mécène exclusif d'une première **plateforme d'expérimentations** (900 m²), destinée à tester le modèle du futur campus en 2024

Le campus développe des projets tout au long de l'année avec des **formations autour des métiers liés au château, des forums de métiers...**

En 2024, plusieurs **tables rondes, festivals et colloques** sont organisés afin de valoriser les métiers d'art et de former les jeunes grâce à un réseau d'excellence

À retenir

5 familles de métiers en lien avec le château de Versailles : métiers d'art et du design, patrimoine bâti, gastronomie et tourisme

En 2023, **3 500 jeunes** ont été accompagnés sur les thèmes d'orientation / formation et **60 établissements** sont concernés

700 jeunes engagés sur les expériences (summer school, workshops, vacances apprenantes) avec **10 établissements** concernés

Plus de **2 000 jeunes** et **60 établissements** seront touchés directement par les programmes

Vue extérieure de la Grande Écurie du château de Versailles © Didier Saulnier

Kujoyama, Albertine, Médicis... trois villas pour un rayonnement international

20

Grâce au soutien très actif de la Fondation, les villas Kujoyama, Albertine et Médicis ont désormais intégré les métiers d'art à leur univers, participant à leur reconnaissance en tant que pratique artistique à part entière. Pensés de façon complémentaire, les différents projets autour de l'artisanat d'art favorisent le dialogue entre ces villas, et la circulation des résidents entre les différents lieux.

Villa Kujoyama, à Kyoto Lieu de création, d'échanges et d'inspiration

Faire rayonner la culture française, tisser des liens artistiques entre la France et le Japon en favorisant échanges et inspirations croisées... L'idée est née dans l'esprit de l'ambassadeur de France Paul Claudel en 1926; elle sera mise en œuvre en 1992 avec l'inauguration de la Villa Kujoyama à Kyoto. L'ambition de cette résidence d'artistes ne pouvait que séduire la Fondation qui depuis 10 ans cette année en est le mécène exclusif, l'ouvrant alors aux métiers d'art. Cet engagement pionnier a contribué à amplifier le prestige de la Villa au Japon, il a également participé à sa renommée internationale – aux côtés des Villas Médicis à Rome et Vélasquez à Madrid, en termes d'influence et de dynamique créative. Depuis 2014, une vingtaine d'artisans d'art ont séjourné à la Villa entre 4 et 6 mois. La Fondation a également permis à la Villa de financer la seconde phase du chantier de rénovation et ses activités culturelles. Mais surtout, elle a contribué au développement d'un accompagnement des résidents en amont et en aval afin de rendre leurs séjours encore plus efficaces.

Vue extérieure de la Villa Kujoyama © Villa Kujoyama / Kenyou Gu

Actualités

En 2024, Aurélie Lanoiselée, brodeuse, créatrice textile et Steven Leprizé, ébéniste, tous deux lauréats du prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® séjourneront à la Villa pour une durée d'un mois

À retenir

114 résidents métiers d'art

2 lauréats du prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® invités par an

Plus de 100 expositions de projets post-résidences depuis 2014

21

Dans l'atelier d'Aurélie Lanoiselée, brodeuse et lauréate du prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® ©Thierry Caron / Divergence

Actualités

En 2024, la Villa Albertine va accueillir en résidence:

Céline Salomon, céramiste, en résidence du 21 février au 21 avril à New York en collaboration avec Wanted Design.

Chloé Bensahel, artisan d'art et artiste textile, termine sa résidence le 19 mai (en partenariat avec le MIT).

Joseph Arzoumanov-Dhedin, brodeur et bijoutier, en résidence à Boston du 4 mai au 4 juillet. Son projet vise à créer des synergies autour du textile en collaborant avec Chloé Bensahel et avec le MIT.

Jean-Marc Bullet, designer en résidence du 1er avril au 31 mai à New York, en collaboration avec Wanted design.

Juliane Morel, designeuse, en résidence du 15 avril au 15 juin à New York en collaboration avec Wanted design.

Garance Maurer, designeuse, en résidence du 1er octobre au 24 décembre entre San Francisco et Los Angeles.

À retenir

26 résidences métiers d'art et design sur 5 ans

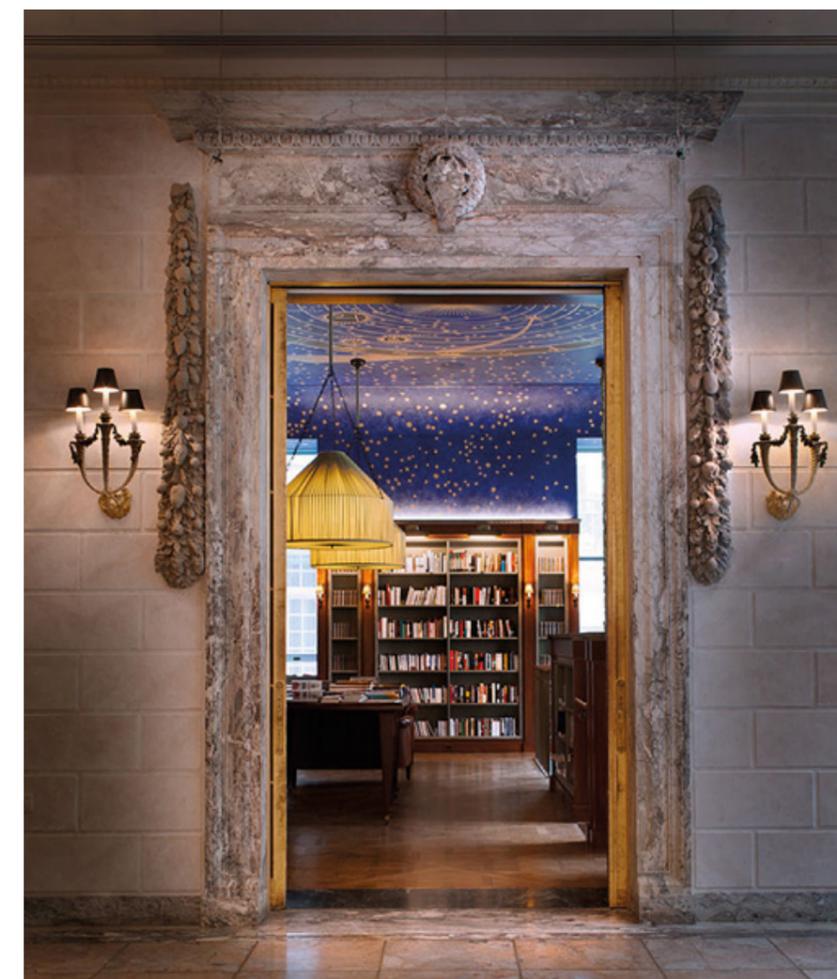

Vue intérieure de la Villa Albertine à San Francisco © Leslie Williams

Villa Albertine, aux États-Unis Résidences d'exploration sur-mesure

Après la Villa Médicis, la Casa Velasquez et la Villa Kujoyama, la France s'est enrichie d'un nouvel institut culturel aux États-Unis. Baptisée Albertine, cette villa du XXIe siècle renouvelle le concept de résidence avec une vision contemporaine, délaissant le modèle d'une seule villa dans une seule ville, et affichant sa volonté de nouer des liens artistiques, culturels mais aussi commerciaux. Cette dimension économique a participé à l'adhésion de la Fondation qui a choisi d'accompagner le projet jusqu'en 2025, l'ouvrant une fois encore aux métiers d'art. L'opportunité de renforcer la visibilité de la création française aux États-Unis, de tisser des liens avec les grandes écoles et institutions du pays et de permettre aux artisans d'art de rencontrer les grands acteurs du marché américain, l'un des plus influents au monde.

Vue intérieure du siège de la Villa Albertine à New York © John Bartelstone

Vue générale de la Villa Médicis © M3 Studio

Élèves participant à la première édition de la Résidence Pro devant la Villa Médicis, à Rome, en mai 2022 © M3 Studio

Villa Médicis à Rome Fief historique et créativité contemporaine

Mécène de la résidence romaine depuis 2022, la Fondation Bettencourt accompagne cette année un ambitieux appel à projet baptisé « Réenchanter la Villa Médicis ». Pensée comme un laboratoire d'idées, cette initiative a pour ambition de faire travailler artisans d'art, designers, architectes et artistes contemporains afin de réaménager et donner une nouvelle identité aux chambres d'hôtes de la Villa.

Reposant sur un partenariat inédit avec le Mobilier national, le projet s'inscrit dans la volonté de faire dialoguer les approches des métiers d'art, du design, de l'architecture, de l'aménagement intérieur, et de la tapisserie.

Lancés en septembre 2022, les appels à projets portant sur le réaménagement des chambres s'étalonneront jusqu'en 2025. Les candidats seront sélectionnés par un jury composé de personnalités dans le domaine des métiers d'art, de designers, d'architectes et présidé par Sam Stourdzé, directeur de la Villa Médicis.

Dans le même temps, la Fondation a choisi de lancer un programme de résidence dédiée aux métiers d'art, permettant chaque année à deux artisans d'art de rejoindre la Villa.

Toujours avec l'objectif de faire rayonner les métiers d'art, la Fondation apporte également son soutien au programme pédagogique « Résidence Pro » de la Villa Médicis, afin de renforcer la sensibilisation aux métiers d'art auprès de lycéens professionnels et agricoles de régions françaises, leur offrant la possibilité de rejoindre la résidence pour travailler autour d'un savoir-faire connecté aux domaines d'excellence des filières professionnelles.

Autant de façons de perpétuer des savoir-faire exceptionnels, et inventer le patrimoine de demain.

À retenir

Un programme inédit de résidence pour les professionnels des métiers d'art

Résidence d'un mois pour 4 artisans d'art et/ou designers

En 2022

Mylinh Nguyen, tourneuse sur métal

En 2023

Le couple de designers Caterina et Marc Aurel

En 2024

Hugo Drubay, designer, et Anaïs Jarnoux, tapissière d'ameublement

Un programme pédagogique

« Résidence Pro » à destination des lycéens professionnels et agricoles des régions françaises

En mai 2024

La Villa Médicis a accueilli 250 lycéens et accompagnateurs dans le cadre de la Résidence Pro issus de 12 établissements de la région Grand Est.

Comédie-Française

Atelier coiffure et lingères Comédie-Française © Vincent Pontet / Coll. Comédie-Française

Un programme de rénovation des ateliers de costumes et de décors

Fondée en 1680, la Comédie-Française est aujourd'hui l'un des théâtres les plus connus au monde. En revanche, on sait moins que cette institution culturelle est également un haut-lieu de préservation des métiers d'art liés au spectacle. Elle dispose en effet de 500m² d'ateliers de costumes et de décors, réunissant 25 corps de métiers et une centaine d'artisans d'art dotés de savoir-faire d'exception, qui ne cessent d'évoluer pour répondre aux exigences des productions contemporaines. Des productions aussi nombreuses qu'innovantes puisque la Comédie-Française propose, chaque saison, plus de 800 représentations et 12 nouvelles créations (ceci en comptant ses trois salles: Salle Richelieu, Théâtre du Vieux Colombier et le Studio-Théâtre).

Voilà pourquoi la Fondation Bettencourt Schueller a accordé, en 2015, un important soutien à la rénovation de ses ateliers de costumes. En 2023, elle poursuit son accompagnement en s'attachant cette fois à la restauration des ateliers de lingère et coiffure – lieux uniques qui transmettent oralement des savoir-faire exceptionnels, ceci depuis le XVIIIe siècle.

Indispensable pour maintenir l'excellence des productions de la Comédie-Française, l'ensemble de ces rénovations permettra d'offrir de meilleures conditions de travail aux artisans d'art et de faire de ces ateliers des lieux de formation et de transmission à part entière, avec l'accueil régulier de stagiaires et d'apprentis. Une façon très concrète de participer à la pérennité de ces savoir-faire d'exception, et au rayonnement international de l'institution.

Les ateliers costumes de la Comédie-Française © Vincent Pontet / Coll. Comédie-Française

À retenir

La Comédie-Française abrite **500m² d'ateliers** de costumes et de décors où travaillent **100 artisans d'art**

Depuis 2015, l'institution mène un ambitieux **programme de rénovation** de ces ateliers, soutenu par la Fondation

Une façon de **préserver ces savoir-faire** d'exception et de participer à leur transmission

Réouverture des ateliers réaménagés en janvier 2024

Palais Garnier

Atelier perruque maquillage, Académie de l'Opéra national de Paris © Studio J'adore ce que vous faites !

Atelier de couture © C. Leiber

À retenir

Le Palais Garnier abrite depuis 1875 des ateliers consacrés aux métiers d'art

Y sont réunis des **savoir-faire aussi diversifiés qu'exceptionnels**, autour des costumes et des postiches

Modernisation des ateliers de métiers d'art

Symbole de la vitalité du spectacle vivant en France, l'Opéra national de Paris est un formidable laboratoire de créations lyriques et chorégraphiques, mais également un important conservatoire des métiers d'art liés au ballet. Le Palais Garnier abrite en effet, depuis 1875, des ateliers où des artisans réalisent et entretiennent costumes, coiffes, postiches et autres accessoires qui sont partie intégrante de la richesse des spectacles présentés sur scène.

Longtemps restés en l'état, ces ateliers nécessitaient une importante modernisation afin de poursuivre leur mission et permettre aux artisans de travailler dans les meilleures conditions possibles, respectueuses notamment des normes en termes de sécurité et de respect de l'environnement. Face à ce constat, l'Opéra national de Paris a engagé le réaménagement des Ateliers Perruques du Palais Garnier. Accompagnée par la Fondation Bettencourt Schueller, cette démarche s'inscrit dans la politique globale de l'institution qui entend préserver et transmettre ces savoir-faire.

Atelier Tailleur Costume, Académie de l'Opéra de Paris © Vincent Lappartient

La cité internationale de la tapisserie d'Aubusson

Vue extérieure de la Cité internationale de la tapisserie © Sophie Zénon

Une production locale qui vise la recherche et l'innovation

Elle fait partie de notre culture collective, illumine les pages de nos livres d'histoire et enrichit les musées les plus prestigieux. Née au XVe siècle et élevée au rang de manufacture royale par Colbert, la production de la tapisserie d'Aubusson a traversé les siècles, avant de connaître une éclipse dans les années 2000 mais le département de la Creuse a décidé de relever la tête, encouragé par la décision de l'UNESCO, en 2009, d'inscrire la tapisserie d'Aubusson au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est dans ce contexte qu'a été inaugurée en 2016 la Cité internationale de la tapisserie, qui se fixe pour mission de préserver ce savoir-faire et promouvoir la filière de production.

Déployée sur 5000m², la Cité abrite un musée, un fonds de 14000 ouvrages (le plus important d'Europe), une plateforme de création qui accueille des artistes en résidence, un lieu d'exposition et un centre de formation qui a participé à conforter 150 emplois dans la région. Cet ambitieux programme ne pouvait que séduire la Fondation qui accompagne la Cité Internationale de la tapisserie depuis 2011, avec le financement d'une partie de la muséographie des lieux. En 2018, la cité a reçu la récompense *Parcours* du prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main*, bénéficiant d'un accompagnement qui lui a permis d'amplifier les liens de la cité avec les grandes galeries d'art internationale pour la création d'une collection de tapisseries contemporaines. La collection Carrés d'Aubusson réalisée dans ce cadre comprend 4 œuvres conçues par les artistes Raúl Illarramendi (Galerie Karsten Greve), Jean-Baptiste Bernadet (Galerie Almine Rech), Amélie Bertrand (Galerie Semiose) et Romain Bernini (Galerie Suzanne Tarasieve) et réalisées en collaboration avec des ateliers de tissage d'Aubusson.

Actualités

En 2023 plusieurs tombées de Métiers ont lieu: **2 tapisseries Tolkien**, **1 tapisserie de l'artiste Raphaël Barontini** (lauréat de l'appel à projets « L'œuvre ouverte: la tapisserie d'Aubusson »), **1 tapisserie au point numérique sur Pierre d'Aubusson**, d'après l'artiste Gaspar Willmann. De plus, **16 œuvres** (14 tapisseries et 2 tapis) seront présentées pour la première fois à l'occasion de l'exposition d'été 2024 consacrée à la tenture complète « Aubusson tisse Tolkien » (+150 m² tissés au total)

À retenir

55000 visiteurs en 2023 (+38% par rapport à 2022)

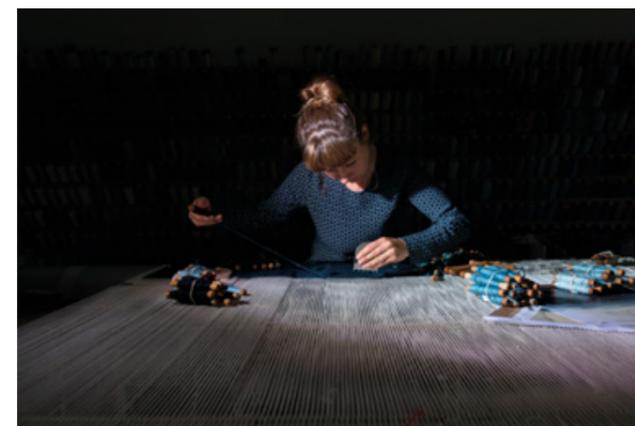
470 tapisseries et tapis exposés au musée

1200 candidatures d'artistes, venues de 45 pays, déposées dans le cadre d'appels à projet

10 élèves lissiers tous les deux ans, en formation pour l'obtention du brevet des métiers d'art

23 mètres = longueur de la tapisserie long-format « Hommage à George Sand » dont le tissage débute en 2024

Lissier au travail à la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson © Sophie Zénon

Artisans d'avenir

32

Un réseau pour accompagner le développement entrepreneurial des artisans d'art

En France, 50 000 artisans d'art ont un statut d'entrepreneur, et 80% des entreprises sont unipersonnelles. Ces deux chiffres révèlent, pour une grande part, la réalité du métier, la difficulté à concilier les activités d'artisan et d'entrepreneur, la solitude inhérente au statut de travailleur indépendant. Face à ce constat, Aude Augais et Philippe Hazet – deux professionnels du conseil, passionnés par les métiers de la main – ont décidé de créer, en 2019, le réseau Artisans d'Avenir avec un objectif bien précis... Soutenir les artisans d'art en mettant à leur disposition un ensemble de solutions leur permettant d'assurer la croissance de leur d'entreprise – qu'il s'agisse de questions administratives, du déploiement de leur activité ou de leur stratégie marketing & communication.

Pour remplir cette mission, l'accompagnement proposé par Aude Augais et Philippe Hazet repose sur l'intervention d'experts et le partage d'expérience des artisans eux-mêmes. Il passe notamment par l'organisation d'événements (conférences, mentorat, codéveloppement), la production régulière de contenus (newsletters, podcasts, fiches pratiques) et le développement de liens avec des structures susceptibles d'offrir de nouvelles opportunités aux artisans d'art (Make ici, Campus Versailles...). Désormais soutenu par la Fondation, Artisans d'Avenir entend initier un véritable changement d'échelle à l'horizon 2026. Celui-ci passera par l'organisation d'un nombre croissant d'événements, l'essaimage du projet sur l'ensemble du territoire (après Nantes, Lille et la région parisienne) ou encore la création de nouveaux outils digitaux pour animer le réseau... Avec ce soutien, la Fondation Bettencourt Schueller réaffirme sa volonté d'encourager la dimension entrepreneuriale des artisans d'art, comme elle le fait à travers le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® et le programme d'accompagnement proposé depuis 2014 aux lauréats, afin de les aider à structurer et développer leur activité.

Membres du réseau Artisans d'Avenir devant le Campus Versailles © DR / Artisans d'Avenir

À retenir

Un réseau inédit, fondé sur le partage d'informations et d'expériences, pour aider les artisans indépendants à développer leur entreprise

1 000 artisans déjà soutenus par le réseau Artisans d'Avenir depuis 2019

Un objectif de changement d'échelle à l'horizon 2026 pour faire d'Artisans d'Avenir LE réseau français de référence en matière des artisans d'art

Actualités

Accompagnement de la Fondation, prévu jusqu'à 2026

Création de 6 événements de plus, dont 4 dans de nouvelles régions

Amplification de la production de contenus

Notre-Dame de Paris

© Denis Bourges/Tendance Floue pour GESTE/S magazine Reportage produit par GESTE/S magazine n°7 Automne 2023 avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et le concours de l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Les grandes étapes de la restauration

C'est un chef d'œuvre universel et le monument le plus visité de France. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Cathédrale Notre-Dame de Paris témoigne de savoir-faire élaborés au fil des siècles et fait rayonner l'exceptionnel talent des artisans d'art. Depuis 900 ans, ce fleuron de l'architecture gothique constitue aussi une source d'inspiration pour les artistes du monde entier et conserve le souvenir des grandes pages de notre histoire. Le 15 avril 2019, un incendie ravageait Notre-Dame sous les yeux de millions de spectateurs, bouleversés par ce drame qui réunit au-delà des cultures et des croyances.

La famille Bettencourt Meyers et la Fondation Bettencourt Schueller ont alors décidé de prendre part à l'élan collectif pour relever le défi de la reconstruction. La Fondation a très vite annoncé un don de 100 millions d'euros, amplifiant un soutien de longue date à Notre-Dame dans les domaines du chant choral et des métiers d'art.

Depuis 2002, date à laquelle la Maîtrise de Notre-Dame de Paris a été lauréate du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, la Fondation a tissé des liens précieux avec la cathédrale, finançant en 2013 la réalisation du bourdon Marie et participant depuis 2015 au développement de la Maîtrise.

Grâce à ce nouvel engagement, la Fondation continue de participer au rayonnement de Notre-Dame et suit avec attention le déroulement des travaux pendant lesquels va se relayer une impressionnante communauté de bâtisseurs: vitraillistes, tailleurs de pierre, ferronniers d'art, charpentiers, doreurs, peintres, ébénistes, maçons... remettant en oeuvre les savoir-faire les plus anciens et les plus nobles. Soucieuse de mettre en lumière ces métiers, la Fondation accompagne les opérations de médiation menées... Une politique de valorisation qui se poursuivra à travers diverses manifestations en 2024, date de la réouverture de la cathédrale au culte et à la visite.

Actualités

La phase de **restauration** débutée fin 2021 se poursuivra en 2024.

2023 fut l'année de la **remise en œuvre du grand orgue** de Notre-Dame qui réunit 8000 tuyaux répartis sur 115 jeux, ce qui en fait le plus grand instrument de France. Les métiers d'art mobilisés sur le chantier ont été nombreux: charpentiers et menuisiers, tailleurs de pierre et maçons, maîtres verriers, facteurs d'orgue, restaurateurs de peinture murale, restaurateurs de sculptures en métal, restaurateurs de sculptures en pierre et en marbre, restaurateurs de peintures sur toile, restaurateur de mobilier, ferronniers, restaurateur de tapis.

© Pascal Aimar / Tendance Floue pour GESTE/S magazine
Reportage produit par GESTE/S magazine n°8 Hiver 2023-2024 avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et le concours de l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Mon métier demain...

36 Une campagne de sensibilisation aux métiers d'art, conçue et réalisée par la Fondation, en association avec le média Craft Project

Ces chiffres sont sans appel... Selon de récentes enquêtes, 66% des jeunes de 16 à 29 ans estiment que les métiers de l'artisanat sont mal considérés dans la société*. Dans le même temps, 27% des entreprises de plus d'un salarié déclarent rencontrer des difficultés à trouver un employé qualifié**. Et le désintérêt s'observe également dans les écoles spécialisées qui peinent à recruter leurs élèves, beaucoup ayant même décidé d'abandonner certaines formations, faute de candidats.

Face à ce constat, la Fondation Bettencourt Schueller a décidé, en 2023, de lancer une grande campagne de sensibilisation pour les collégiens, destinée à leur faire découvrir la richesse des métiers d'art et les multiples débouchés qu'ils proposent. S'appuyant sur l'expertise de Raphaëlle Le Baud, fondatrice de The Craft Project, et Sylvie Adigard, journaliste et experte des métiers d'art et design, la Fondation a conçu et réalisé un ensemble de 4 podcasts et 14 vidéos baptisé *Mon métier demain*, produit notamment à l'École Boule ou au lycée Octave Feuillet à Paris. Chaque film offre une plongée dans un univers (menuiserie d'art, orfèvrerie, sculpture sur bois...) à travers le portrait d'un ou plusieurs élèves qui témoignent de leur passion et de la noblesse du métier. Le tout complété par des podcasts imaginés avec des professeurs et des vidéos de diplômés ayant décroché leur premier emploi.

Aussi attractifs qu'éclairants, ces films et podcasts sont mis à disposition de toute la communauté des métiers d'art. Afin d'accroître leur diffusion, ils bénéficient aussi d'une stratégie de communication multicanale via une page dédiée sur le site de la Fondation, une playlist sur la chaîne YouTube, un compte Instagram, Facebook, LinkedIn et Tik Tok; le tout sous la mention *Mon métier demain*. Destinée à susciter des vocations, faire connaître ces métiers d'excellence auprès des parents et attirer des profils motivés dans les écoles, cette ambitieuse campagne sera également diffusée lors d'événements et relayée via de nombreuses associations et institutions, dans le cadre de partenariats.

* Étude réalisée pour les Chambres de métiers et de l'artisanat en janvier 2022.
** Enquête réalisée en janvier 2022 par l'INMA

Dans les ateliers de l'école Boule à Paris © Geronimo

Actualités

Déploiement de la campagne via les multiples partenariats (ministère de la Culture, INMA, Le Colibri, Télémaque...)

Diffusion des vidéos sur le Pass Culture et lors des Journée Portes Ouvertes des écoles spécialisées (Boule, Duperré, ENSAAMA, Octave Feuillet ...)

À retenir

La Fondation a décidé de produire, une **campagne de sensibilisation** aux métiers d'art destinée aux collégiens et à leurs familles

14 vidéos et 4 podcasts présentant les témoignages d'élèves et de professeurs ont été réalisés avec l'expertise de Raphaëlle Le Baud, fondatrice de The Craft Project, et Sylvie Adigard, journaliste

Dans les ateliers de l'école Boule à Paris © Geronimo

Le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main[®]

Un label d'excellence pour les artisans d'art français

Il y a tout juste 25 ans, la Fondation lançait le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main[®] avec un objectif... Redonner leurs lettres de noblesse aux métiers d'art français en incitant les artisans à aller plus loin dans la maîtrise de leur savoir-faire et leur capacité à l'innovation. Unanimement reconnue en France comme à l'étranger, cette récompense constitue désormais un véritable tremplin pour les lauréats qui font plus que jamais rayonner nos métiers d'art, en France comme à l'étranger.

Récompenser l'excellence, stimuler l'innovation, encourager les collaborations

Un label d'excellence pour le secteur, un tremplin pour les artisans d'art

40

C'était il y a tout juste 25 ans. Consciente de l'importance des métiers d'art et bien décidée à leur redonner leur juste place dans la création contemporaine, la Fondation Bettencourt Schueller décidait de lancer le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main® avec une mission... Inciter les artisans d'art à aller plus loin, favoriser le développement des savoir-faire d'excellence et travailler à leur rayonnement à l'étranger. Depuis 1999, ce prix n'a cessé de se développer pour répondre à cet objectif, prenant aujourd'hui la forme de trois récompenses. *Talents d'exception* distingue un artisan d'art pour la réalisation d'une œuvre résultant d'une parfaite maîtrise des techniques de son savoir-faire et d'une capacité à l'innovation. *Dialogues* encourage une collaboration entre un artisan d'art et un designer. *Parcours* met en lumière une personne morale pour son engagement, ses réalisations et sa contribution exemplaire au secteur des métiers d'art français.

Unaniment reconnu en France comme à l'étranger, ce prix salue les projets les plus novateurs et récompense les artisans d'art qui, par leur engagement et leur créativité, imaginent le monde de demain. Devenu, au fil des années, un label d'excellence mais également un tremplin pour les lauréats, ce prix a récompensé 131 artisans d'art qui représentent plus de 50 savoir-faire différents. Pour aller plus loin encore, la Fondation a choisi, en 2014, de mettre en place un programme d'accompagnement de trois ans afin d'aider les lauréats à structurer leur activité, donner un nouvel élan à leur création et accroître leur visibilité sur les marchés.

Symbole de l'engagement pionnier de la Fondation, ce prix a largement contribué à redonner leurs lettres de noblesse aux métiers d'art français qui connaissent aujourd'hui un développement inédit, participant notamment à la revalorisation de nos territoires. Il a également permis de bâtir une véritable communauté de partage et d'entraide, avec des artisans d'art réunis autour d'une même passion et bien décidés à faire rayonner, plus que jamais, les savoir-faire français.

Un jury expert et pluridisciplinaire, sous la direction de Laurence des Cars, présidente-directrice du Musée du Louvre

La sélection des projets se déroule en deux temps, avec une présélection des dossiers par des comités d'experts et la délibération du jury.

Le comité d'experts réunit des professionnels reconnus dans les domaines des métiers d'art et de la création. Ils jugent de l'excellence des savoir-faire, de la maîtrise des techniques, du caractère innovant de l'œuvre présentée pour *Talents d'exception*, de l'engagement d'une personne morale pour *Parcours* et de la pertinence des collaborations pour *Dialogues*.

Le jury réunit des personnalités françaises ou étrangères emblématiques, issues du monde de la culture. Il procède au choix des lauréats dans la sélection opérée par les comités d'experts, jugeant de l'excellence des dossiers finalistes selon le même ensemble de critères. Le jury est souverain et ses décisions ne sont pas susceptibles de recours.

Laurence des Cars © Musée du Louvre / Nicolas Guiraud

Le Prix en chiffres...

24 éditions

131 lauréats

42 lauréats accompagnés

4063 candidatures depuis 1999

126 membres du jury

500 000 € de dotation annuelle

41

Un accompagnement sur mesure...

Les lauréats dévoilent le détail de leurs projets.

Talents d'exception 2023

Pascal Oudet,
tourneur sur bois
Laissez entrer le soleil,
une ode aux arbres
et à leur survie

Comment est née cette œuvre et quel message souhaitez-vous porter?

Pascal Oudet. Cette œuvre est l'expression de 20 années passées à travailler la transparence du bois, démarche qui tient d'un pur accident ! Ingénieur en électronique de formation, j'ai longtemps pratiqué la menuiserie par passion, durant mon temps de loisir. En 2004, j'ai commencé à travailler une pièce pour lui donner un effet d'érosion. À force d'user le bois, je suis passé au travers, obtenant sans le vouloir une forme de dentelle qui m'a totalement fasciné. L'exercice a transformé ma vie. Je suis devenu artisan d'art et poursuis depuis cette démarche à la fois artistique, technique et philosophique. Mes œuvres révèlent l'histoire des arbres et on assiste désormais à un ralentissement brutal de leur croissance, phénomène qui n'a jamais été observé jusqu'ici, y compris sur des sujets vieux de 100 ou 150 ans. On s'inquiète aujourd'hui, à juste titre, de la fonte des glaciers. Les arbres souffrent tout autant du réchauffement climatique, mais cette souffrance reste invisible tant qu'ils ne sont pas coupés. Aujourd'hui, mes œuvres viennent aussi en témoigner.

Que représente cette récompense pour vous?

P.O. Cette récompense est, à mes yeux, un véritable Graal ! Il faut dire que j'ai présenté huit fois ma candidature et ai été quatre fois finaliste avant d'obtenir cette récompense. Je la vis comme une reconnaissance du milieu des métiers d'art, un aboutissement autant qu'un tremplin. J'espère que ce prix va m'aider à élargir le champ de mes créations, et notamment m'ouvrir davantage au monde de l'art, et à son marché.

Quel projet allez-vous développer grâce à l'accompagnement de la Fondation?

P.O. Je travaille jusqu'à présent à partir de troncs coupés. Grâce à l'accompagnement, je compte à l'avenir utiliser l'arbre en entier, le tronc mais aussi les branches, et raconter une histoire différente en créant des « tranches » de dentelle. Ce projet monumental impose un changement d'échelle, il constitue un vrai renouvellement de ma pratique.

Pascal Oudet et l'œuvre *Laissez entrer le soleil* © Julie Limont

Dialogues 2023

Aurélia Leblanc, tisserande
Lucile Viaud, designer
Pêche Cristalline,
un nouveau défi pour
le verre

Quel message souhaitez-vous porter à travers cette pièce et comment l'avez-vous conçue?

Aurélia Leblanc. Notre volonté était double, proposer une innovation en termes de matière et porter un propos artistique en donnant corps à une histoire. Ce récit est né dans l'esprit du chef Nicolas Conraux qui nous a demandé d'illustrer un retour de pêche; le verre tissé évoquant le filet d'un marin qui laisserait apercevoir les écailles des poissons à travers la résille.

Lucile Viaud. Je travaille au laboratoire Verre & Céramiques de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes depuis 2017, qui possède une spécialité fibre optique. C'est là qu'en récupérant des fils de verre au moment de la fusion, j'ai réalisé que ceux-ci étaient hyper-souples. J'avais rencontré Aurélia aux Ateliers de Paris et nous avons partagé le rêve de tisser un jour du verre. Partant de cette découverte, nous avons commencé à expérimenter le tissage de ce matériau. *Pêche cristalline* est notre première pièce d'envergure.

Que représente cette récompense pour vous?

A.L. Elle constitue, à nos yeux, une reconnaissance majeure dans le milieu des métiers d'art et nous sommes ravies de l'avoir gagnée. Heureuses aussi des échanges avec le jury qui a été très à l'écoute. Nous avons eu le sentiment d'être comprises, et encouragées, dans notre démarche.
L.V. Nous sommes aussi très fières de devenir le premier duo féminin de la récompense *Dialogues*. Beaucoup de femmes travaillent dans l'univers du textile mais peu bénéficient d'une vraie reconnaissance. Le tissage est trop souvent perçu comme un exercice technique et il est important, selon nous, qu'il puisse accéder à une autre dimension, être élevé à un statut artistique à part entière. Cette œuvre réunit une double démarche, d'innovation et de création. Nous voulons porter aussi haut ces deux aspects. Ils font la nature de notre duo, et sa singularité.

Quel projet allez-vous développer grâce à l'accompagnement de la Fondation?

A.L. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des métiers conçus pour les matières souples. Grâce à l'accompagnement de la Fondation, nous allons développer des outils de production plus adaptés; notamment un métier dédié au tissage de verre, ce qui induit une position différente du corps sur le métier, liée notamment à la tension particulière du fil de verre.

L.V. Nous comptons également entamer un projet d'envergure, la création de vitraux pour une abbaye dans le Finistère. Ce sera pour nous l'occasion de proposer une alternative au verre classique, en créant des vitraux flottants et plus légers, permettant de nouvelles façons d'éclairer, et de magnifier, cet édifice. Amener la céramique à l'extérieur permet d'enrichir son vocabulaire, travailler d'autres techniques, rencontrer d'autres artisans. Constituer un atelier au sens historique et noble du terme.

Aurélia Leblanc et Lucile Viaud déployant l'œuvre *Pêche cristalline* © Julie Limont

Équipe de l'association Lainamac © Julie Limont

Parcours 2023

Association Lainamac
La renaissance
d'une laine 100% française

Quelle est la mission de votre association et comment l'avez-vous conçue?

Géraldine Cauchy, directrice de l'association et cheffe de projet. Lainamac s'apprête à fêter ses 15 ans avec, toujours, la même ambition: revitaliser ce secteur aussi noble qu'atypique. Liée historiquement à la tapisserie d'Aubusson, nous sommes en effet l'une des seules filières laine française tournée vers la décoration, les autres étant largement associées au vêtement. Grâce au travail de Lainamac, nous fédérons le secteur en faisant avancer ensemble ses différents acteurs. Nos formations ont permis une montée en compétences de nos entreprises et une meilleure qualité de nos produits. L'accompagnement de nos sociétés a rendu leur modèle économique plus solide avec, depuis 2009, une diminution des fermetures d'entreprises tandis que de nouvelles se créent. Notre production est en augmentation et le regard du marché a profondément changé, notamment après la pandémie qui a accéléré l'intérêt des marques pour notre production 100% française. Parfaitement traçable et à l'abri des perturbations internationales, ce qui garantit une vraie sécurité d'approvisionnement.

Que représente cette récompense pour vous?

G.C. Nous ressentons une immense fierté collective. Ce projet associatif montre, une fois de plus, que si on va plus vite seul, on peut aller plus loin ensemble. Grâce à ce prix, nous espérons développer notre notoriété et faire davantage connaître nos actions. Notre ambition est de passer d'une association locale avec un impact limité à un déploiement national, faisant rayonner cette production 100% française.

Quel projet allez-vous développer, grâce à l'accompagnement de la Fondation?

G.C. Nous comptons franchir un nouveau cap pour l'ensemble de nos projets. Amplifier encore la montée en compétences des entreprises, consolider leur modèle et embaucher un designer pour les aider à structurer des offres de services personnalisés. Nous allons créer une offre de résidence d'artistes au sein de nos ateliers partagés. Enfin, nous allons poursuivre le déploiement du projet *Oh my Laine*, multipliant le nombre d'événements destinés aux prescripteurs et aux acteurs-clés du marché.

L'association Les Lauréats de l'Intelligence de la Main[®] : une communauté unique et solidaire

44 Au fil du temps, le prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main[®] a permis l'identification et l'émergence de multiples talents qui forment aujourd'hui une véritable communauté. Rares détenteurs de savoir-faire d'excellence, les artisans d'art récompensés se sont regroupés pour la promotion de leurs métiers en créant L'association Les Lauréats de l'Intelligence de la Main[®] en 2018. Ils partagent une envie forte de dialogues, entre eux et avec des prescripteurs. Dans cet esprit, l'association a lancé Le Labo en 2020, un ambitieux programme d'incubation de projets expérimentaux. Fondé sur les savoir-faire d'excellence et les intelligences collaboratives des lauréats, le projet s'est fixé pour mission d'encourager les synergies entre les différents talents, de faire naître les initiatives les plus innovantes et de positionner l'association comme une référence incontournable dans les grands débats qui agitent aujourd'hui la société – développement durable, made in France. La Fondation apporte un soutien financier à ce programme depuis sa création, doublé d'une expertise destinée à formaliser sa mise en œuvre en termes administratif et juridique et aide l'Association à développer le dialogue interdisciplinaire et innovant.

À retenir

Une communauté
de **131 talents**

Plus de **50 savoir-faire**
représentés

7 projets en cours
via la plateforme **Le Labo**

10 workshops

1 site internet vitrine

Fanny Boucher, héliographeur et lauréate Talents d'exception du prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main[®] 2020, et une collaboratrice dans leur atelier. © Sophie Zénon

© Sophie Zénon

Les 131 lauréats

2000

Geoffroy et Armande de Bazelaire
Marqueteurs

Philippe Bodart †
Luthier

Christopher Clarke
Facteur d'instruments

Grégoire Damico
Luthier et facteur de guitares et de basses

Pierre Hulot †
Facteur et restaurateur d'instruments à vent

Jean-Claude Kervrædan
Ébéniste

Roger Ménétrier
Charpentier

Jean-Jacques Pagès
Luthier

Alain Taral
Relieur-marqueteur

Groupe Xylos:
Martin Spreng
Francis Ballu
Rémi Colmet Daâge
Ébénistes

2001

Bernard Dejonghe
Sculpteur

Antoine Leperlier
Sculpteur verrier

Janine Jacquot-Perrin
Décoratrice sur verre

Ghislène Jolivet
Créateur verrier

Pascale Riberolles
Souffleuse de verre

William Vélasquez
Sculpteur verrier

Kim Yeun Kyung
Verrier

Udo Zembok
Peintre verrier

2002

Pierre Bayle †
Céramiste

Robert Deblander †
Céramiste

Haguiko
Céramiste

2003

Anne-Lise Courchay
Parcheminière

Florent Rousseau
Relieur

Jean Strazzeri
Gantier

2004

Dominique Demongivert
Stella Cheng
Patrice Buia

Nicolas Clerget
Cyril Mayance
Bertrand Pellé
Tailleurs de pierre

Guillaume Boisanfray
Tailleur de pierre

Régis Deltour
Tailleur de pierre

Julien Debraux
Tailleur de pierre

2005

Bernard Solon †
Taillandier

Charles Bennica
Coutelier

Pierre Christel
Émailleur

Dominique Folliot
Dinandier

Jacques Dieudonné
Sculpteur

Christian Moretti
Métallurgiste
forgeron coutelier

2006

Cathy Chotard
Orfèvre créatrice

Roland Daraspe
Orfèvre

2007

Ludovic Avenel
Ébéniste

Alain Guérout
Ébéniste et restaurateur

2008

Emmanuelle Dupont
Brodeuse
et sculpteuse textile

Marie-Hélène Guelton
Artiste Textile

Alice Heit
Tisserande

2009

10 artisans à l'honneur

Nelly Saunier
Plumassière

Loïc Nébréda
Créateur de masques

Kristin Mckirdy
Céramiste

Isabelle Guédon,
Benjamin Caron
Créateurs de mobilier en cuir

Gladys Liez
Dinandier

Éric Leblanc
Plâtrier, staffeur, stucateur

Françoise Fabre,
Jean-Marc Lavaur
Gantiers

François-Xavier Richard
Créateur de papier peint

Aurélie Lanoiselée
Brodeuse, créatrice textile

Xavier Le Normand
Sculpteur et tailleur de verre

2010

Talents d'exception
Julian Schwarz
Sculpteur et tailleur de bois

Dialogues
Claude Aiello
Céramiste

Mathieu Lehanneur
Designer

2011

Talents d'exception
Jean-Noël Buatois
Coutelier

Dialogues
Séverine Dufust
Zélie Rouby
Jean Dufour
Raelyn Larson
Quentin Marais
Dominique Pouchain
Céramistes

Guillaume Bardet
Designer

2012

Talents d'exception
Wayne Fischer
Céramiste

Dialogues
Bernadette N'Guyen
Coupeuse, couturière
Maurice Barnabé
Menuisier en siège, sellier
Jean-Paul Mahé
Sellier

Robert Stadler
Designer

2013

Talents d'exception
Mylinh Nguyen
Tourneuse sur métal
Dialogues
Frédéric Richard
Doreur
Emmanuel Jousot
Ébéniste

Éric Benqué
Designer

2014

Talents d'exception
Nathanaël Le Berre
Dinandier

Dialogues
Gérard Borde
Céramiste

Marc Aurel
Designer

Parcours
Yann Grienberger
Directeur du Centre International d'Art Verrier (CIAV) à Meisenthal

2015

Talents d'exception
Christian Bessigneul
Graveur
Laurent Nogues
Gaufreur

Dialogues
Nicolas Marischael
Orfèvre

Felipe Ribon
Designer

Parcours
Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France

2016

Talents d'exception
Didier Mutel
Graveur, imprimeur en taille douce

Dialogues
Pierre-Alain Parot †
Vitrailliste

Véronique Ellena
Artiste plasticienne

Parcours
Label Dentelle de Calais-Caudry®
Créé par la Fédération française de dentelles et broderies

2017

Talents d'exception
Steven Leprizé
Ébéniste
Dialogues
David De Gourcuff
Fondeur

Aki Cooren,
Arnaud Cooren
Designers

Parcours
Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière (MOPO)

2018

Talents d'exception
Julien Vermeulen
Artiste plumassier

Dialogues
Mona Oren
Cirière et sculptrice sur matériaux composites

Jérôme Malbrel
Ingénieur recherche et développement

Lionel Bourcelot
Designer

Parcours
Cité Internationale de la Tapisserie Aubusson

2019

Talents d'exception
Jeremy Maxwell Wintrebert
Souffleur de verre à la bouche et à main levée

Dialogues
Ludwig Vogelgesang
Ébéniste

Guillaume Lehoux et Andre Fontes
Designers (Studio Noir Vif)

Parcours
Institut de Formation et de Recherche pour les Artisanats des Métaux (IFRAM)

2020

Talents d'exception
Fanny Boucher
Héliographeur, maître d'art
Dialogues
Nicolas Pinon
Laqueur

Dimitry Hlinka
Designer

Parcours
Make ICI, réseaux de manufactures collaboratives et solidaires

2021

Talents d'exception
Karl Mazlo
Artisan joaillier

Dialogues
Grégory Rosenblat
Porcelainier et céramiste

Nicolas Lelièvre et Florian Brillet
Designers

Parcours
Institut technologique européen des métiers de la musique (ITEMM)

2022

Talents d'exception
Grégoire Scalabre
Céramiste

Dialogues
Anaïs Jarnoux
Tapissière d'ameublement

Samuel Tomatis
Designer et tapissière d'ameublement

Parcours
L'Outil en Main®

2023

Talents d'exception
Pascal Oudet
Tourneur sur bois

Dialogues
Aurélia Leblanc
Tisserande

Lucile Viaud
Designer

Parcours
Lainamac

2024

Talents d'exception
Nadège Mouyssinat
Porcelainière
Dialogues
Catherine Romand
Vannière

Clémence Althabegoity
Designeuse

Parcours
Acta Vista

La Fondation Bettencourt Schueller *Donnons des ailes aux talents*

À la fois fondation familiale et reconnue d'utilité publique depuis sa création, en 1987, la Fondation Bettencourt Schueller entend « donner des ailes aux talents » pour contribuer à la réussite et à l'influence de la France. Pour cela, elle recherche, choisit, soutient, accompagne et valorise des femmes et des hommes qui imaginent aujourd'hui le monde de demain, dans trois domaines qui participent concrètement au bien commun: les sciences de la vie, les arts et la solidarité.

Dans un esprit philanthropique, la Fondation agit par des prix, des dons, un accompagnement personnalisé, une communication valorisante et des initiatives co-construites.

Depuis sa création, la Fondation a récompensé 660 lauréats et soutenu plus de 1300 projets portés par de talentueuses personnalités, équipes, associations, organisations.

Plus d'informations sur www.fondationbs.org
Twitter: @Fondation_BS
Instagram: @fondationbettencourtschueller
Facebook: @BettencourtSchuellerFoundation
#TalentsFondationBettencourt

Contact médias
er@fondationbs.org
01 41 92 94 80

Fondation Bettencourt Schueller
27-29 rue des Poissonniers
92522 Neuilly-sur-Seine cedex
contact@fondationbs.org

#talentsfondationbettencourt