

Prix
Liliane Bettencourt
pour l'intelligence de la main

Édition 2021

Dossier de presse



Fondation
Bettencourt
Schueller

Reconnue d'utilité publique depuis 1987

SOMMAIRE

LE PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR L'INTELLIGENCE DE LA MAIN®	4
CONVERSATION AVEC JEAN DE LOISY, PRÉSIDENT DU JURY 2021	6
PAROLES DE JURÉS	8
TALENTS D'EXCEPTION 2021	10
DIALOGUES 2021	16
PARCOURS 2021	24
L'INTELLIGENCE DE LA MAIN® S'INVITE CHEZ CHRISTIE'S	30
L'ASSOCIATION DES LAURÉATS DU PRIX	32
LES 119 LAURÉATS	34
LES SAVOIR-FAIRE RÉCOMPENSÉS	36
LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER	37
CONTACTS	38

LE PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR L'INTELLIGENCE DE LA MAIN®

UN PRIX POUR RÉCOMPENSER L'EXCELLENCE,
STIMULER L'INNOVATION,
ENCOURAGER LES COLLABORATIONS

Un concours ouvert aux professionnels
des métiers d'art **depuis 1999**

Un Prix, trois récompenses :
Talents d'exception, Dialogues et Parcours

Un appel à candidatures exigeant qui rassemble les talents les plus créatifs
de **l'excellence française**

Une sélection indépendante réalisée par des comités d'experts
professionnels du secteur et un jury
composé de **personnalités culturelles emblématiques**

Une dotation financière attractive,
doublée d'un **accompagnement humain**

Un label d'excellence reconnu
et un **accélérateur de carrière**

Une histoire et une aventure humaine
derrière chacun des accompagnements

Une communauté de talents composée désormais
de **119 lauréats** fédérés pour agir



LE JURY 2021

DES PERSONNALITÉS EMBLÉMATIQUES
DE LA CRÉATION FRANÇAISE ET INTERNATIONALE



LE JURY

PRÉSIDENT

JEAN DE LOISY

Directeur des Beaux-Arts de Paris

MEMBRES

PIERRE HERMÉ

Pâtissier

DIDIER KRZENTOWSKI

Galeriste

DIDIER MUTEL

Graveur, imprimeur en taille douce
Lauréat Talents d'exception 2016

PATRICIA RIBAUT

Professeure en Performative Design Research
à la weißensee kunstschule, Berlin

HALA WARDÉ

Architecte

LISA WHITE

Commissaire d'exposition

CONVERSATION AVEC JEAN DE LOISY

DIRECTEUR DES BEAUX-ARTS DE PARIS
ET PRÉSIDENT DU JURY DU PRIX LILIANE BETTENCOURT
POUR L'INTELLIGENCE DE LA MAIN®

Vous présidez, depuis 2016, ce jury qui récompense les meilleurs talents au sein des métiers d'art. Quelles évolutions avez-vous constatées durant ces cinq années ?

J'ai observé de grandes transformations durant cette période, chez les artisans d'art et dans le regard de ceux qui les observent. La virtuosité et la transmission constituent toujours des valeurs fortes mais elles sont désormais prolongées par une attention à l'environnement, à la technologie et au numérique. Les artisans se sont ouverts à des collaborations en phase avec le monde qui se transforme. Tout cela annonce un artisanat d'art qui se renouvelle sans perdre son savoir-faire, qui accède à d'autres maîtrises sans renoncer à son histoire.

Ces derniers mois ont été marqués par la pandémie. Comment a-t-elle participé à transformer cet univers ?

La pandémie nous a notamment ouvert les yeux sur la façon dont la beauté nous est nécessaire ; rappelant que les effets esthétiques sont insuffisants face à la beauté profonde. Cette dernière est devenue une exigence, des regardeurs comme des artisans d'art ce qui en a disqualifié certains ! Ce souci de vérité fait que rien de futile n'est supporté. Et il passe par une recherche intérieure, doublée d'une exigence de perfection technique.

La pandémie a révélé les aspirations de la société : une consommation plus noble et raisonnée, le goût du Made in France... Le retour de ces valeurs - depuis toujours portées par les métiers d'art - participe-t-il à les rendre plus visibles ?

Les métiers d'art ont longtemps été considérés comme une survivance du passé qu'il fallait protéger. Aujourd'hui, ce caractère conservateur a disparu et l'engagement de la Fondation a d'ailleurs participé à cette transformation. Les musées, les artistes, les passionnés, observent désormais cet univers avec un sentiment nouveau. Les métiers d'art constituent des repères fondamentaux et une force pour demain car ils portent deux qualités essentielles : la beauté de la vérité du travail et la disponibilité à s'associer à des technologies nouvelles.

Le secteur a entamé de profondes transformations. Quelles sont-elles ?

Le renouvellement des matériaux, tout d'abord, est passionnant. L'algue, la paille de riz, le carbone, le sel compacté, l'ivoire végétal... sont désormais intégrés aux processus de création et constituent de formidables sources d'inspiration. Les détournements permettent aussi de réinventer les usages, comme l'a montré le lauréat Talents d'exception, le joaillier Karl Mazlo, qui a travaillé l'acier damassé dédié à la fabrication des armes blanches pour en faire l'écrin d'une bague. Ces usages témoignent d'un nouvel éveil à l'environnement et aux technologies, totalement en phase avec la réinvention des valeurs.

Cet univers se tourne aussi vers des créations davantage ancrées dans la société, peut-être moins élitistes ?

Cette invention de formes et de signes qui combinent passé et présent permet la création d'objets plus familiers. Les lauréats Dialogues en sont un parfait exemple. Ils ont œuvré à l'aménagement urbain de Limoges, participant à mettre l'identité de la ville à la portée de chacun. Ce travail témoigne du rôle que la société attribue désormais aux métiers d'art : la réparation des excès de l'hyper consommation qui a entraîné une disparition de la beauté dans l'espace social. Des solutions, comme celle pensée à Limoges, permettent de faire des métiers d'art des trésors partagés, et non plus élitistes.



Cette œuvre témoigne aussi du développement de synergies entre les disciplines...

C'est exact. Architectes, designers et ingénieurs représentaient, dans l'esprit collectif, des locomotives pour l'évolution esthétique de la société. Les collaborations qu'ils nouent avec les artisans d'art montrent qu'ils trouvent, dans cet univers, une source d'inspiration précieuse. La puissance créative de ces grands genres est renforcée par la présence des artisans d'art. Avec ces échanges, tous amplifient la dignité de leur discipline.

Ces transformations fondamentales sont-elles suffisamment prises en compte par les écoles qui forment les futures générations d'artisans d'art ?

Toutes ont compris cela, notamment les écoles d'art qui réintroduisent des savoir-faire abandonnés durant de longues années, telles la céramique et la fresque. Mais cette attention dépasse le strict domaine des écoles. Dans le Sud de la France, certains départements tentent de redonner vie aux textiles d'origine indienne des XVIIIème et XIXème siècles qui ont fait la beauté des châles provençaux, allant jusqu'à inviter des artisans indiens pour retrouver les tech-

niques oubliées. Il y a aujourd'hui une volonté forte de se faire enseigner les gestes perdus et de développer une solidarité internationale autour de cela. Ce désir de transmission s'accroît aussi grâce aux nouvelles technologies. La création de l'Open Lab de l'ITEMM (l'Institut technologique européen des métiers de la musique), saluée par le jury, témoigne de ce désir de partager les connaissances, au-delà du secret de l'atelier.

Les métiers d'art suscitent un engouement grandissant chez les jeunes générations. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant intéressé par cet univers ?

De se lancer au plus vite ! La satisfaction qu'il obtiendra sera énorme et elle commencera par une transformation de lui-même.

PAROLES DE JURÉS



PIERRE HERMÉ

Pâtissier

« *Aotsugi, une œuvre à la fois belle, pertinente et surprenante* »

« Nous avons tenu à distinguer le travail de Grégory Rosenblat, Nicolas Lelièvre et Florian Brillet car il témoigne d'un formidable talent mais également d'une rare et intense qualité d'échanges. Avec Aotsugi, ce trio offre à la ville de Limoges une œuvre à la fois belle, pertinente et surprenante. L'usage du bleu de four renforce l'esthétique des pièces et les harmonise ; la maîtrise des savoir-faire se met au service d'une restauration qui introduit une vraie modernité tout en s'inscrivant dans l'histoire. Enfin, l'œuvre s'affranchit de la patine du temps en apportant de la couleur et de l'étonnement ; et nous avons tous envie de surprise ! Ce dispositif disséminé dans la cité invite les passants à admirer les œuvres mais également à les questionner. Il constitue en cela un parfait point d'entrée dans la culture et l'histoire. Dans un monde qui tend à s'uniformiser, il semble essentiel de proposer des signes qui rappellent l'identité, l'esprit d'un lieu, d'un territoire. Très intéressé par la démarche de ce projet, le jury a proposé à la Fondation de contacter la ville de Limoges pour tenter, avec son appui, de rendre le projet pérenne et même de le développer. Mais ce concept de remplacement d'une pièce dans un ensemble peut être aussi transposé, adapté à d'autres espaces et usages. C'est aussi cela qui fait la force d'innovation d'Aotsugi »

HALA WARDÉ

Architecte

« *Black Garden, une œuvre miniature mais porteuse d'infinis* »

Le paysage imaginé par Karl Mazlo a enthousiasmé le jury par sa prouesse technique, misant sur le détournement et l'hybridation des techniques traditionnelles. Il nous a séduit aussi par la poésie et le questionnement qu'il suscite. Il y a tout d'abord la modestie de l'acier damassé, ce matériau utilisé pour produire des armes blanches qu'il transforme en jardin noir. Une idée très élémentaire mais très profonde, exploitée avec des échelles opposées. Ce côté fractal souligne la dualité de l'œuvre ; une miniature très précise mais porteuse d'infinis lorsqu'on y pose le regard. Et si la bague est extraordinaire, l'idée de réinventer son écrin l'est tout autant ; cette façon de penser un lieu pour l'objet... Black Garden est une invitation à de multiples réflexions. La transmission d'une personne à l'autre, la superposition des époques... C'est une pièce suffisamment ambiguë pour contenir passé et futur ; faite pour se poser, se reposer avant de rejoindre d'autres mains. Elle met ainsi l'art à la portée de tous, et portée par tous.





PATRICIA RIBAULT

Professeur des universités

« L'ITEMM, échanger et mutualiser les savoirs pour penser demain »

« L'institut technologique européen des métiers de la musique a retenu notre attention car il concerne un domaine peu connu, celui de la facture instrumentale qu'il nous a semblé important de mettre en lumière. En outre, l'Institut relève le défi de renouveler et diversifier ces métiers, si présents dans le milieu musical mais oubliés dans le secteur des métiers d'art. Ce renouveau s'incarne en une offre de formation largement repensée, le développement d'un pôle d'innovation, une dimension européenne avec de nombreuses synergies, sans oublier la mise en œuvre d'une plateforme Open Lab. Cette dernière se révèle très intéressante et permettra au secteur d'échanger, de mutualiser les savoirs, notamment les techniques les plus contemporaines, comme le prototypage rapide. L'ITEMM réussit à mêler deux objectifs essentiels : conserver des gestes rares et exigeants tout en inventant de nouveaux formats de production, de partage des savoirs et de formation, à l'image de cette prochaine création d'une université virtuelle du piano. Un lien naturel entre passé et avenir que la Fondation a tenu à saluer à travers cette récompense ».



TALENTS D'EXCEPTION 2021

KARL MAZLO, ARTISAN JOAILLIER

BLACK GARDEN

L'ŒUVRE AU NOIR...

Imaginez une pièce d'un noir intense où l'œil découvre tout d'abord l'or d'une bague surmontée d'un personnage assis à côté d'un rocher. La scène se prolonge sur le socle où repose la bague et où l'œil distingue peu à peu la magie d'un paysage fait de pierres brutes et des courbes délicates d'une rivière... Aussi séduisant qu'intrigant, ce travail -imaginé par l'artiste joaillier Karl Mazlo- est avant tout l'expression d'une conviction. Un bijou

doit être pensé comme une œuvre à part entière. L'idée a constitué le fil rouge de la démarche de Karl Mazlo qui propose, avec *Black Garden*, un processus de création inédit où chaque étape constitue une performance. Délaissant l'usage des pierres précieuses dont il condamne l'extraction et ses impacts négatifs sur la planète, le joaillier a mêlé l'or (seul matériau capable de durer 500 ans) à l'acier damassé traditionnellement utilisé pour la fabrication des armes blanches, et dont il a appris les techniques de fonderie lors d'un séjour en résidence à la Villa Kujoyama de Kyoto. Pour réaliser le socle de *Black Garden*, il a fabriqué une sorte de mille-



feuilles de couches d'acier de 1,5mm, jusqu'à une épaisseur totale de 10 cm ; le tout laissant apparaître des moirures dans le métal, semblables aux veinures du bois. Les détails du paysage à la surface du socle ont été imaginés avec

une technique japonaise de papier marbré (Suminagashi) qui consiste à placer des gouttes d'encre de Chine à la surface de l'eau pour obtenir des « encres flottantes » aux dessins aussi poétiques qu'aléatoires. Inédit lui aussi, le travail de l'or destiné à former le corps du bijou a été réalisé avec les techniques de fonte à cire perdue et de sculpture sur cire des orfèvres de l'Antiquité ; l'ensemble de la pièce étant ensuite poli, puis patiné, avec un procédé naturel à base de thé grillé. Autant de techniques connues depuis des millénaires auxquelles Karl Mazlo a redonné vie par un travail de détournement et d'hybridation, au service d'une œuvre totalement envoûtante.



3 QUESTIONS À...

KARL MAZLO

Quel est le message de cette œuvre et comment l'avez-vous conçue ?

Avec Black Garden, j'ai tenté de questionner à nouveau le statut du bijou lorsqu'il n'est pas porté, en sortant l'écrin de son contexte pour en faire un élément à part entière de l'œuvre. Le socle est ici pensé comme un dispositif de mise en scène destiné à offrir une expérience sensorielle, ainsi que la contemplation d'un paysage. Au-delà de ce travail, ma démarche est d'amener le bijou ailleurs ; de déplacer la joaillerie de l'univers du luxe pour l'emmener vers l'art en rappelant sa fonction première ; une valeur de protection et de souvenir. Renoncer à porter un bijou revient à lui donner une autre place dans son univers...

Que représente ce Prix pour vous ?

C'est l'un des plus prestigieux à mes yeux et j'avais d'ailleurs tenté déjà ma chance en 2019. J'avais très envie d'y présenter mes œuvres car je crois dans ma démarche mais j'avais besoin d'un regard extérieur et cette récompense est la plus précieuse des validations.

Quel projet allez-vous développer grâce à cette récompense ?

Je vais pouvoir continuer mes recherches, repenser la joaillerie pour revenir aux sources même du bijou. Je souhaite aussi sensibiliser le public à l'intérêt des matières écologiques et la préservation des techniques traditionnelles oubliées. Détournées, hybridées, elles offrent un incroyable potentiel créatif et innovant et permettent aussi de conserver l'empreinte de l'artisan. Les pièces entièrement fabriquées à la main créent quelque chose d'inattendu ; elles montrent que l'imperfection est aussi une forme d'esthétique. Et que l'erreur peut même être belle !



KARL MAZLO EN 5 DATES

2004

CAP art du bijou à l'école Boulle, Paris

2009

Création de l'atelier Karl Mazlo à Paris

2016-17

Résidence d'artistes à la Villa Kujoyama à Kyoto

2018

Exposition au Musée de la Chasse et de la Nature

2020

Exposition à la galerie Thaddaeus Ropac à Pantin pour la 70^{ème} édition de la Jeune Création, lauréat du prix artisanat d'art du Rotary Club.



TALENTS D'EXCEPTION

SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION

Talents d'exception récompense un artisan d'art pour la réalisation d'une œuvre résultant d'une parfaite maîtrise des techniques et savoir-faire d'un métier d'art. Celle-ci doit notamment révéler un caractère innovant et contribuer à l'évolution de ce savoir-faire.

LE COMITÉ D'EXPERTS

PRÉSIDENT

EMMANUEL TIBLOUX

Directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs (EnsAD)

MEMBRES

SERGE AMORUSO

Maroquinier designer, Maître d'art

ESTHER DE BEAUCÉ

Galeriste et éditeur de bijoux d'artistes

LAURIANE DURIEZ

Directrice adjointe, Ateliers de Paris

MICHEL JOUSSERAND

Ingénieur recherche et développement, Buffet Crampon

AURÉLIE LANOISELÉE

Brodeuse, créatrice textiles – lauréate 2009

CAMILLE MAINNEMARRE

Professeur d'ébénisterie, École Boulle

PIERRE MARIE GIRAUD

Marchand d'arts décoratifs

KRISNA MITHALAL

Professeur de joaillerie et sertissage, École Boulle

ANNE VANLATUM

Directrice artistique, Musée du Verre de Sars-Poterie

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les lauréats sont choisis à l'issue d'un concours ouvert aux professionnels français ou étrangers résidant et exerçant leur activité en France depuis plus de cinq ans.

L'appel à candidatures est lancé en novembre et clôturé en avril de l'année suivante.

DOTATION

50 000 €

ACCOMPAGNEMENT

Jusqu'à 100 000 €
pour réaliser un projet de développement



DIALOGUES 2021

GRÉGORY ROSENBLAT, PORCELAINIER ET CÉRAMISTE
NICOLAS LEIÈVRE, DESIGNER
ET FLORIAN BRILLET, DESIGNER

AOTSUGI

RÉPARER LA VILLE

Elle est depuis toujours le berceau de la porcelaine et pourtant, Limoges ne possédait aucune trace de ce matériau dans la ville. C'est désormais chose faite grâce à un ambitieux projet qui a essaimé quelque 20 pièces de porcelaine à travers la cité. Imaginées et fabriquées par le céramiste Grégory Rosenblat et les designers Nicolas Lelièvre et Florian Brillet, les réalisations s'inspirent toutes du *kintsugi* japonais.

Cette technique ancestrale fait de la réparation un art à part entière, via l'emploi de délicates jointures à l'or fin qui viennent restaurer un objet de porcelaine en soulignant ses fêlures, la parant d'une esthétique nouvelle. Baptisé *Aotsugi*, le projet utilise cette fois la porcelaine elle-même comme matériau de réparation, l'invitant à s'immiscer dans les interstices, les cassures et les espaces vacants de la cité. Un balustre, une partie de gouttière, un carrelage, un vase d'ornement remplacé et intégré à la série d'origine... Autant d'œuvres qui ponctuent désormais la ville dans une parfaite cohérence puisque toutes offrent la même finition à l'émail « bleu de four ». L'un des plus anciens et plus résistants coloris en porcelaine, le magnifique « bleu de four »



créé ici un lien naturel entre des pièces pourtant dissemblables. Jeu de piste ludique et poétique à la fois, *Aotsugi* constitue également un petit miracle de savoir-faire. De la conception aux repérages in situ, de la modélisation en 3D aux diverses simulations en passant par la réalisation de chaque pièce fabriquée sur mesure et à la main, cette œuvre plurielle s'invite par petites touches dans la cité pour la réinventer, symbole des valeurs qui signent l'époque. Le retour à l'artisanat, la collaboration entre les disciplines, la volonté de réparer plutôt que de reconstruire. Le trio a mené l'exercice en le transcendant pour offrir une œuvre aussi esthétique que singulière, justement couronnée de la récompense Dialogues 2021.

3 QUESTIONS À...

GRÉGORY ROSENBLAT NICOLAS LEIÈVRE ET FLORIAN BRILLET

Comment définissez-vous votre œuvre ? Quel message porte-t-elle et comment s'inscrit-elle dans votre parcours ?

Grégory Rosenblat : Mon point de vue est, logiquement, celui de la fabrication qui a constitué un vrai défi technique, par la dimension des œuvres et l'assemblage inédit de différents éléments. La porcelaine est traditionnellement destinée aux petites pièces, pensées pour l'intérieur. Il a fallu adapter les pratiques, penser la résistance de ce matériau aux intempéries...

Nicolas Lelièvre : Ces œuvres ne constituent pas un parcours obligé et ne portent pas de message. Nous les avons voulues comme une invitation, ponctuelle, à regarder la ville d'une autre façon. Elles émergent du réel et offrent un œil neuf sur le quotidien en cherchant à articuler au mieux la double nature de l'espace public ; une perception collective mais aussi personnelle.

Florian Brillet : Aotsugi est aussi le résultat d'un jeu intellectuel, l'envie de jouer à contre-emploi avec la porcelaine réputée fragile, qui révèle là une solidité inattendue. Le projet fait également le lien entre hier et demain avec ce bleu de four, couleur traditionnelle emblématique de Limoges, qui trouve là un nouveau lieu d'expression.

Comment avez-vous travaillé ensemble ?

GR & NL & FB : Nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'un appel d'offre de la ville pour lequel nous avons conçu ce projet, avant de concourir pour le Prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main®. Son succès tient à la qualité et à la fréquence de nos rencontres. Nous avons passé beaucoup de temps pour échanger sur le choix des formes qui devaient être ambitieuses, créatives et réalisables. Nos discussions n'ont pas seulement enrichi le projet, elles lui ont donné sa substance même.



Que représente ce Prix pour vous ?

GR : J'ai choisi de faire évoluer mon entreprise autour de la création et l'innovation pour aborder de nouveaux marchés en dehors de l'art de la table, l'univers traditionnel de la porcelaine. Décrocher cette récompense est un grand plaisir, c'est aussi le signe de la pertinence de ce choix.

NL & FB : Nous voyons ce Prix comme une reconnaissance et sommes très honorés ! Au-delà de la reconnaissance et de la visibilité qu'il apporte, il nous donne la possibilité de poursuivre ce projet en relevant de nouveaux défis techniques, qui n'entraient pas dans la commande initiale.

Quel projet allez-vous développer grâce à cette récompense ?

GR : Nous aimerions prolonger l'expérience avec trois nouvelles pièces. La première concerne la façade historique des futurs locaux de mon entreprise, dont une corniche sera restaurée selon le même procédé.

NL & FB : Nous souhaitons également restituer l'arche d'une façade disparue avec nos blocs de porcelaine, le tout sur une placette située rue Elie Berthet à Limoges. Enfin, nous pensons poser la dernière œuvre sur la façade du musée Adrien Dubouché qui possède une série d'alcôves, depuis toujours restées vides. Nous envisageons les utiliser pour mettre en scène l'un des aspects de la fabrication de la porcelaine, à savoir la rétractation de la matière lors de sa cuisson. Ces œuvres pourront ainsi prendre la forme de la niche en format réduit. Une façon symbolique de dévoiler les procédés formels de fabrication, dans un musée consacré à l'histoire de la porcelaine.





FLORIAN BRILLET
DESIGNER

2003

Diplômé d'architecture DPLG
de l'École d'Architecture de Bretagne à Rennes

2005-2010

Collaboration au sein des agences
de Jean Nouvel et Dominique Perrault

2010

Création de son studio de design à Paris,
dans les domaines de l'architecture intérieure
et du mobilier

2015

Création de son studio à Londres





GRÉGORY ROSENBLAT
PORCELAINIER ET CÉRAMISTE

2000

Diplômé en ingénierie de l'Institut National Polytechnique de Lorraine à Nancy

2000-2006

Responsable assistance technique et développement au sein de la société Arkema à Kyoto (Japon)

2009

Création des Ateliers Arquié

2016

Prix de l'innovation et de la dynamique commerciale pour le mobilier urbain décerné par la chambre des métiers et la Banque Populaire



NICOLAS LEIÈVRE
DESIGNER

2001

Diplômé d'architecture DPLG de l'École d'Architecture de Bretagne à Rennes

2003

Vidéaste et scénographe pour diverses compagnies de théâtre en France

2004

Bourse de la Villa Médicis hors les murs

2014

Réalisation de mobilier urbain pour la biennale de mobilier à la Défense



DIALOGUES

LA RICHESSE D'UNE COLLABORATION

Dialogues, créé en 2010, encourage la collaboration innovante d'un artisan d'art et d'un designer et salue une œuvre illustrant un savoir-faire d'exception et la richesse de cette collaboration.



LE COMITÉ D'EXPERTS

PRÉSIDENT

ALAIN LARDET

Commissaire d'exposition, fondateur de D'Days

MEMBRES

CHANTAL GRANIER

Directrice artistique et conseil en stratégie de développement de collections art de vivre et design

MATHIEU LEHANNEUR

Designer – lauréat Dialogues 2010

PIERRE MARIE

Ornemaniste

ISABELLE DE PONFILLY

Directrice générale
de la Fondation du patrimoine

CONSTANCE RUBINI

Directrice du Musée des Arts Décoratifs
et du Design, Bordeaux

ABOUBAKAR FOFANA

Designer, artiste

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les lauréats sont choisis à l'issue d'un concours ouvert aux professionnels français ou étrangers résidant et exerçant leur activité en France depuis plus de cinq ans. L'appel à candidatures est lancé en novembre et clôturé en avril de l'année suivante.

DOTATION

50 000 €
à partager entre les lauréats

ACCOMPAGNEMENT

Jusqu'à 200 000 €
pour réaliser un projet de développement commun

PARCOURS 2021

ITEMM (INSTITUT TECHNOLOGIQUE EUROPÉEN DES MÉTIERS DE LA MUSIQUE)

LE FIEF EUROPÉEN DES ARTISANS ET MUSICIENS

L'image est aussi spectaculaire qu'intrigante. A deux pas du centre-ville du Mans, un somptueux parc paysager abrite un vaste bâtiment coiffé d'une immense coupole et flanqué de neuf satellites. Bienvenue à l'ITEMM (institut technologique européen des métiers de la musique) dont l'architecture donne le ton ; un goût indéfectible pour l'innovation. Créé en 1990 sous l'impulsion d'une résolution du parlement européen, l'ITEMM a choisi de relever de multiples défis. Centre de formation aux métiers de la lutherie, de la réparation et de la facture instrumentale, pour différents instruments comme la famille des vents, le piano, la guitare et l'accordéon, -niveau CAP, Brevet métiers d'art, bac professionnel et niveau 5 pour les métiers du son - l'institut se veut aussi un lieu de formation continue pour un public de luthiers, facteurs et réparateurs d'instruments. Interface entre les secteurs artisanal, scientifique et technique, l'institut abrite

également un pôle innovation labellisé qui aide les professionnels, français et européens, à répondre aux nouveaux enjeux de la filière en termes de développement numérique, de transition écologique ou encore de relocalisation de la production.

Autant d'objectifs relevés en partenariat avec de multiples institutions qui font de l'ITEMM un lieu d'un remarquable dynamisme. La réflexion sur le renouvellement des formations est menée avec les chambres syndicales de la facture instrumentale, des métiers de la musique, Europiano France*, l'Association des Professionnels Luthiers Guitare ou encore l'UNFI** pour répondre aux critères internationaux ; la relance du diplôme national des métiers d'art et design s'effectuera avec les partenaires du Mans (école des Beaux-Arts, Conservatoire...); le développement R&D est mené avec le laboratoire d'acoustique de l'université du Mans, favorisant





les rencontres entre ingénieurs, élèves du conservatoire et apprentis luthiers. Enfin, l'ITEMM relance sa participation au programme européen de mobilité des apprentis, notamment avec l'Allemagne et l'Italie. Dans ce même esprit d'ouverture, l'institut travaille à la création d'un Open Lab très ambitieux, une plateforme en ligne de connaissances mutualisées avec, notamment, un transfert de méthodes industrielles et de recherche, comme le prototypage virtuel... Autant d'initia-

tives qui font de l'ITEMM une référence incontournable du secteur, saluée par le Prix Parcours 2021 de la Fondation Bettencourt Schueller.

**Europiano France, association française des accordeurs et réparateurs de piano. Elle-même adhérente d'Europiano.*

***Union nationale de la facture instrumentale.*

3 QUESTIONS À...

CAROLE LE RENDU

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'ITEMM



L'ITEMM EN 5 DATES

1994

Inauguration de l'ITEMM.

2001

L'Institut devient pôle d'innovation des métiers de la musique.

2003

Création du brevet métiers d'art.

2011

Création du diplôme d'université des métiers de la musique, suivi en 2012 de la première session de formation du Diplôme des métiers d'art de facteurs d'instrument.

Quelles sont les missions de l'Institut ?

Notre objectif majeur est la transmission des savoir-faire de la facture instrumentale et nous avons pour cela mis en place de multiples cursus, tous enrichis de stages professionnalisants. Nous recevons environ 200 élèves chaque année pour les formations initiales et 220 dans le cadre de la formation professionnelle continue. Nous accompagnons les professionnels dans leur évolution, grâce notamment à notre pôle R&D de haut niveau.... L'offre de l'institut se révèle très cohérente et très complète, de l'accompagnement des jeunes qui rejoignent la filière aux professionnels déjà implantés. La dimension européenne est également au cœur de notre projet avec la volonté de défendre les savoir-faire



européens mais aussi de les partager. Nous prévoyons des programmes de mobilité internationale qui permettront aux apprenants de découvrir d'autres savoir-faire dans la facture instrumentale. Par ailleurs, beaucoup de nos formateurs ont une expérience internationale.

Que représente ce Prix pour vous ?

Il constitue une reconnaissance très précieuse, à un moment clé de l'histoire de l'ITEMM. Nous déployons en effet un programme triennal avec le ministère de la culture, dans le cadre de notre projet Open Lab. Cette mise en ligne de nos ressources constitue une richesse inestimable pour les artisans et industriels et va, nous l'espérons, participer à renforcer la capacité d'innovation du secteur.

Quels projets allez-vous développer avec cette récompense ?

Ce prix va nous permettre d'être plus ambitieux encore avec le déploiement de nouvelles filières, la création de résidences d'artisans... Il va également contribuer à une plus forte visibilité de l'ITEMM. Nous avons besoin d'amplifier nos liens avec le monde de la création, les musiciens, les philharmonies.... Il existe un langage commun entre artisans et musiciens que nous devons valoriser en rapprochant l'amont et l'aval de la filière. Une façon aussi de mettre en lumière la facture instrumentale française et européenne ; d'une qualité exceptionnelle.

L'ITEMM EST UNE ASSOCIATION LOI 1901
DONT LE BUREAU EST À L'IMAGE DE LA PLURALITÉ
DE SES MISSIONS ET QUI SE COMPOSE DE :

FABIENNE LAGARDE

Conseillère municipale
de la ville du Mans : Présidente

NICOLAS ANDRÉ

Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale :
1^{er} vice-Président

AGNÈS NITELET

Accordeuse et réparatrice de pianos :
2^{ème} vice-Présidente

GEORGES ROUX

Président de la Chambre Syndicale
des Métiers de la Musique : Trésorier

JEAN MORFIN

Représentant d'Europiano France : Secrétaire.



PARCOURS

SOUTENIR UNE CONTRIBUTION EXEMPLAIRE

Parcours, créé en 2014, salue une personnalité, qu'elle soit physique ou morale, pour son engagement et sa contribution exemplaire au secteur des métiers d'art français.



LE COMITÉ D'EXPERTS

PRÉSIDENT

LUC LESENECAL

Président de l'Institut National des Métiers d'arts (INMA)

MEMBRES

PIERRE FRANÇOIS LE LOUËT

Président de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin

RENÉ-JACQUES MAYER

Directeur de l'École Camondo

KARINE VERGNIOL

Journaliste luxe/lifestyle

CÉLIA VÉROT

Directrice générale de la Fondation du Patrimoine

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Parcours ne donne pas lieu à un appel à candidature public. La Fondation invite un réseau de personnalités à lui recommander des professionnels ou des institutions pouvant répondre aux critères établis. Ces recommandations sont ensuite présélectionnées par un comité d'experts externe et soumises au jury.

DOTATION

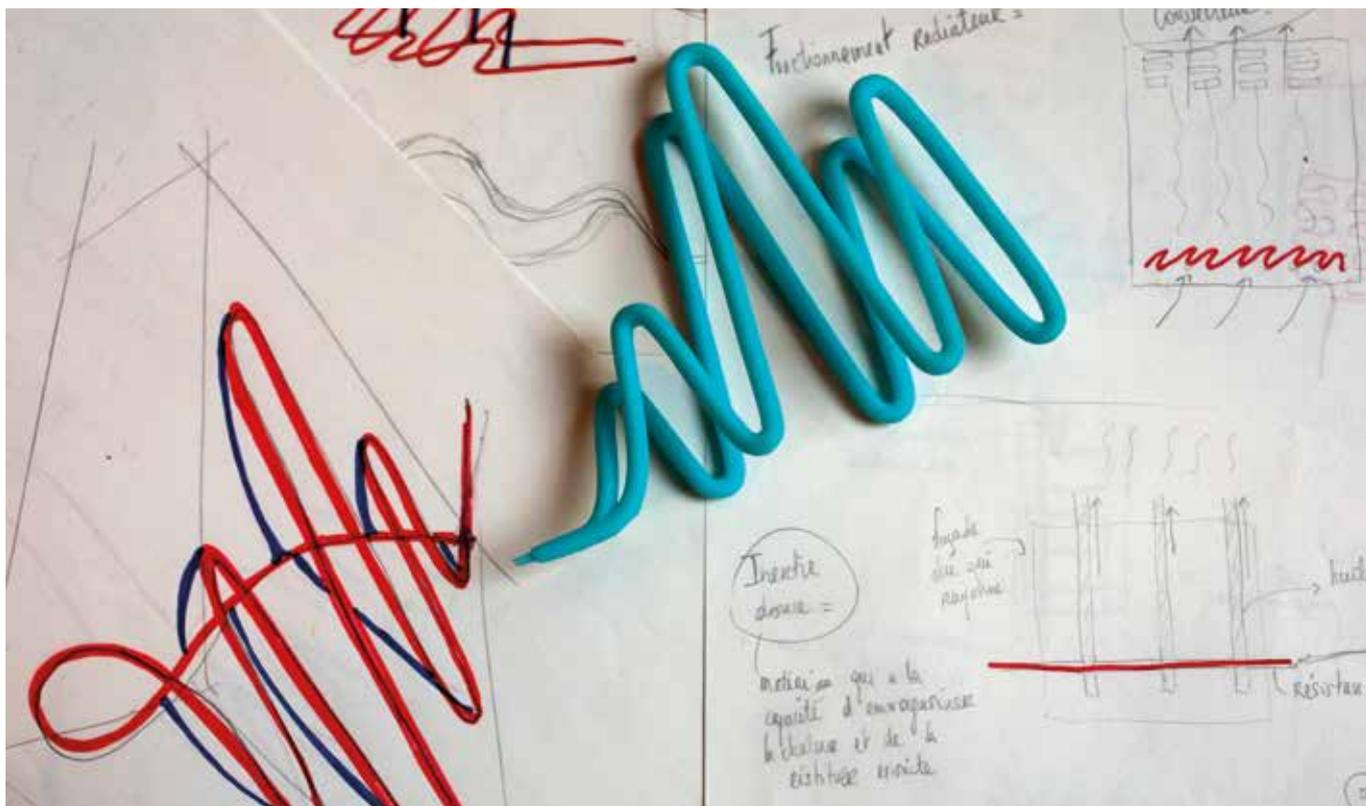
50 000 €
à partager entre les lauréats

ACCOMPAGNEMENT

Jusqu'à 100 000 €
pour réaliser un projet de développement

L'INTELLIGENCE DE LA MAIN® MISE EN LUMIÈRE CHEZ CHRISTIE'S

Les lauréats 2020 et 2021 du Prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main® seront présentés dans les salons d'exposition de la prestigieuse maison de vente de l'avenue Matignon, du 11 au 22 octobre 2021 prochains.



Révéler les talents, amplifier la carrière des artisans d'art en contribuant à leur visibilité et en les aidant à accéder aux marchés... La Fondation Bettencourt Schueller poursuit sa mission avec cette exposition qui se tiendra chez Christie's et durant la Fiac. Visible dans les salons du premier étage de la maison de vente, l'exposition mettra en lumière les œuvres primées lors des éditions 2020 et 2021 du Prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main®.

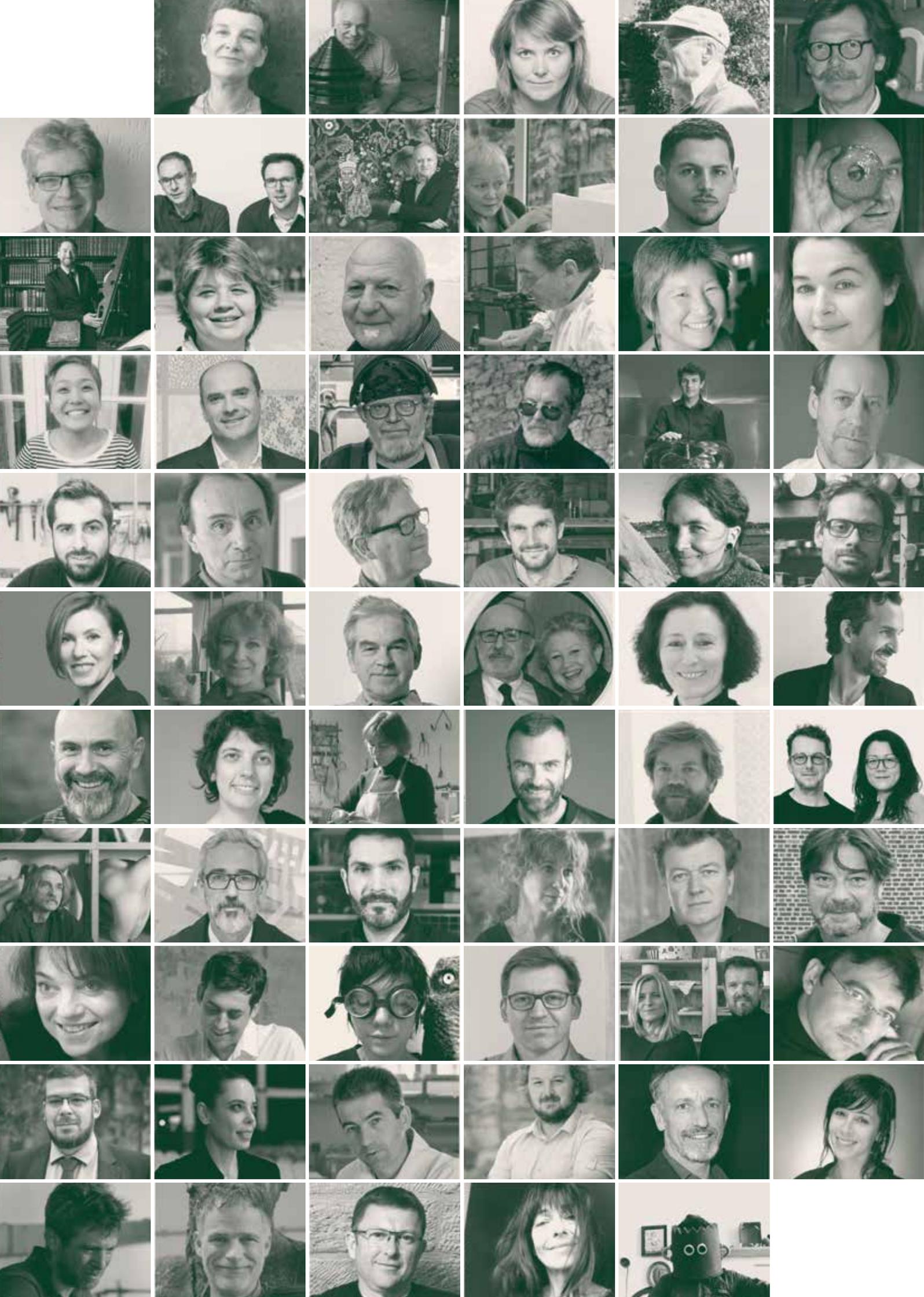
Ces travaux seront révélés au public dans une scénographie signée par l'agence FREAKS architecture enrichie de croquis, maquettes et moulages qui témoigneront de la richesse des différents processus créatifs.

Lauréate 2020 Talents d'exception, l'héliographeur Fanny Boucher présentera *Arboris*, composition murale de 2,10 m de hauteur,

pensée comme un arbre totem et fruit de 20 années de recherche pour ouvrir la traditionnelle héliogravure aux univers du design et de l'architecture d'intérieur. Distingués par la récompense Dialogues, le laqueur Nicolas Pinon et le designer Dimitry Hlinka exposeront *Entropie* ; un radiateur qui change progressivement de couleur, allant du noir au rouge selon l'intensité de la chaleur et témoin d'une recherche commune autour d'une laque végétale thermodynamique avec une ossature imprimée en 3D. Le lauréat Parcours 2020, le premier réseau de manufactures collaboratives en France *Make Ici* déclinera le détail de ce projet destiné à aider les artisans d'art à lancer, développer et vivre leur activité économique.

L'ensemble de ces œuvres sera complété par celles distinguées en 2021.





L'ASSOCIATION DES LAURÉATS DU PRIX

ENSEMBLE, C'EST MIEUX...

Depuis sa création en 1999, le Prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main® a contribué à fédérer une communauté unique de plus de 100 talents – designers, artistes et institutions culturelles, répartis dans toute la France et représentant plus de 50 savoir-faire. Conscients de la richesse de cet ensemble, certains lauréats ont décidé en 2018, d'aller plus loin en créant une structure d'échanges et de synergies. C'est ainsi qu'est née l'association des lauréats, sous la houlette de son président Marc Aurel.

LE NOUVEAU PROGRAMME D'INCUBATION DES TALENTS

« Notre ambition est triple. Nous souhaitons faire rayonner les différents talents, encourager les coopérations interdisciplinaires mais aussi renforcer les liens avec les acteurs de la recherche et de l'industrie ». C'est pour répondre à ces objectifs que l'association a lancé à l'automne 2020 Le Labo, un programme destiné à soutenir les projets les plus innovants -nés de collaborations entre les lauréats- et faciliter leur accès au marché dans des secteurs variés (bâtiment, industrie, luxe...), encore trop éloignés des métiers d'art. Concrètement, ce programme d'incubation de projets expérimentaux sélectionne chaque année jusqu'à cinq projets soutenus par une bourse, doublée d'un accompagnement sur mesure appuyé par des partenariats, un réseaux... Un projet soutenu et financé par la Fondation. Projet singulier et ambitieux, Le Labo entend exploiter les savoir-faire d'excellence et les intelligences collaboratives des lauréats pour relever un double défi : faire naître les projets les plus neufs et positionner l'association comme une référence incontournable dans les débats qui animent aujourd'hui la société (développement durable, fabrication française...) Autant de défis clés qui participent à penser le demain de la création, et des métiers d'art.

LES 119 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 Kervroedan, ébéniste
Roger Ménétrier, charpentier
Jean-Jacques Pagès, luthier
Alain Taral, relieur-marqueteur
Groupe Xylos : Martin Spreng, Francis Ballu,
Rémi Colmet Daage, 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

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 Lavour, gantiers
François-Xavier Richard, créateur de papier peint
Aurélie Lanoiselée, brodeuse, créatrice textile

2010

OUVERTURE AUX AUTRES DISCIPLINES DE LA CRÉATION

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, tourneur sur métal

Dialogues

Frédéric Richard, doreur**Emmanuel Jussot**, ébéniste**Éric Benqué**, designer**2014**

CRÉATION D'UNE TROISIÈME RÉCOMPENSE : PARCOURS

Talents d'exception

Nathanaël Le Berre, dinandier

Dialogues

Gérard Borde, céramiste**Marc Aurel**, designer

Parcours

Yann Grienenberger, directeur du Centre International d'Art Verrier de Meisenthal – CIAV**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, plumassier

Dialogues

Mona Oren, mouleuse, cirière et sculpteur sur matériaux composites**Jérôme Malbrel**, ingénieur recherche et développement**Lionel Bourcelot**, designer

Parcours

Cité Internationale de la Tapisserie à Aubusson**2019**

Talents d'exception

Jeremy Maxwell Wintrebert, souffleur de verre à la bouche et à main levée

Dialogues

Ludwig Vogelgesang, ébéniste**Guillaume Lehoux**, designer**Andre Fontes**, designer

Parcours

Institut de Recherche et de Formation pour les Artisanats des Métaux - IRFAM**2020**

Talents d'exception

Fanny Boucher, héliographeur

Dialogues

Nicolas Pinon, laqueur**Dimitry Hlinka**, designer

Parcours

Make Ici**2021**

Talents d'exception

Karl Mazlo, artisan joaillier

Dialogues

Grégory Rosenblat, porcelainier et céramiste**Nicolas Lelièvre**, designer**Florian Brillet**, designer

Parcours

Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique - ITEM

LES SAVOIR-FAIRE RÉCOMPENSÉS

- 2000 —————>
- marqueteurs • luthiers • facteur d'instruments
 - facteur de guitares et de basses
 - facteur et restaurateur d'instruments à vent
 - ébénistes • charpentier • relieur • marqueteur verriers
 - sculpteurs verriers • décorateur sur verre
 - créateur verrier • souffleur de verre
 - peintre verrier • céramistes
 - gantiers • relieurs • tailleurs de pierre
 - métallurgiste • forgeron • couteliers • sculpteur sur métal
 - dinandiers • émailleur • taillandier • orfèvre • bijoutier
 - tisserande • artiste textile
 - brodeuse
 - sculpteur textile
 - créatrice d'art textile
 - plâtrier, staffeur, stucateur • plumassiers
 - créateur de mobilier en cuir • fabricant de papier peint
 - créateur de masques • sculpteur, tailleur de bois
 - coupeuse, couturière
 - doreur
 - tourneur sur métal • gaufreur • graveur
 - maître-verrier – artiste plasticienne
 - imprimeur en taille-douce • designers • fondeur
 - tapissiers • cirier • héliogreveur • laqueur
 - joaillier
 - porcelainier —————> 2021

LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER

Donnons des ailes aux talents

La Fondation Bettencourt Schueller s'applique à incarner la volonté d'une famille, animée par l'esprit d'entreprendre, de révéler les talents et de les aider à aller plus loin.

Pour cela, elle choisit, accompagne et valorise des personnes qui imaginent aujourd'hui le monde de demain, dans trois domaines qui contribuent concrètement au bien commun : les sciences de la vie, les arts et la solidarité.

Fidèle à son esprit philanthropique, elle décerne des prix et soutient des projets par des dons et un accompagnement très personnalisé.

Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a récompensé 620 lauréats de ses prix et soutenu plus de 1000 projets portés par de talentueuses personnalités, équipes, associations et organisations.

**PLUS D'INFORMATIONS
SUR WWW.FONDATIONBS.ORG**

Twitter : **@Fondation_BS**

Instagram : **@fondationbettencourtschueller**

Facebook : **@BettencourtSchuellerFoundation**

#TalentFondationBettencourt

CONTACTS

MÉDIAS ET COMMUNICATION

l'art en plus

01 45 53 62 74

Virginie Burnet / Amandine Legrand

a.legrand@lartenplus.com

FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER

culture@fondationbs.org

fondationbs.org



Donnons des ailes aux talents



FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER
27-29 rue des Poissonniers
92200 Neuilly-sur-Seine