

FONDATION
D'ENTREPRISE
HERMÈS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE

Lancée en 2014, l'**Académie des savoir-faire** est un programme biennal de la Fondation d'entreprise Hermès dédié à la transmission des savoirs et des pratiques liés à une matière universelle, envisagée dans une dimension prospective.

Elle réunit, tous les deux ans, sous la houlette d'un designer invité en tant que directeur pédagogique, des artisans, des ingénieurs et des designers, déjà engagés dans la vie active. Ces « académiciens » sont invités à approfondir leur expertise sur le matériau étudié et à explorer ensemble des voies d'innovation en favorisant la transversalité des connaissances ainsi que l'intelligence collective.

Pour chaque édition, l'Académie des savoir-faire propose une programmation de six matinales, mensuelles et publiques, réunissant des experts de multiples champs pour aborder le matériau choisi sous toutes ses facettes. Les académiciens prolongent ces conférences par une série de master-classes qui leur permettent d'approfondir *in situ* leur exploration de la matière retenue. Chaque édition de l'Académie s'achève par un workshop proposé par le directeur pédagogique, pendant lequel les académiciens questionnent leur pratique au regard des compétences acquises collectivement tout au long du programme.

Les connaissances mobilisées pour chaque Académie des savoir-faire font l'objet d'une publication à vocation encyclopédique sur la matière étudiée, dans une collection *ad hoc*, « Savoir & Faire », coéditée par Actes Sud.

« Des racines pour grandir,
des ailes pour voler. »

« Apprendre et comprendre,
c'est ce qu'apporte
l'Académie des savoir-faire.
Un projet unique fait de transmissions,
de partages, de connaissances,
de magnifiques rencontres pour se nourrir,
grandir, aimer un métier, une matière.
Un incubateur épanouissant
et enthousiasmant qui informe, questionne,
explique, explore, recherche et qui valorise
le travail de la main en confrontant
les pratiques de l'artisanat, du design
et de l'ingénierie, les métiers de demain.
Un programme, enfin, qui crée les
meilleures conditions pour accompagner,
essaimer et donner des ailes... »

Pascale Mussard
Vice-présidente, Fondation d'entreprise Hermès
Directrice artistique petit h

Depuis 2014
3 éditions sous la direction de 4 designers invités.
3 matières : bois, terre, métal.
63 académiciens.
18 matinales avec 61 intervenants.
2361 personnes ont assisté aux matinales.
26 909 vues des matinales sur la chaîne YouTube
de la Fondation.
17 master-classes.
3 workshops.
2 publications dans la collection
« Savoir & Faire », en coédition avec Actes Sud.

2011 – 2016 / Prix Émile Hermès
3 éditions, 3 présentations publiques.
10 lauréats.

ARTISANAT & DESIGN

66 – ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE #3:
LE MÉTAL
70 – SOUTIENS EN FAVEUR
DE LA DÉCOUVERTE
DE L'ARTISANAT ET DU DESIGN

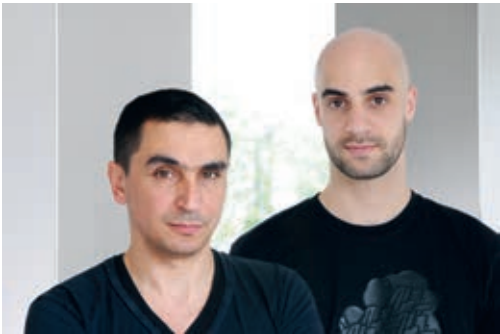
ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE #3

Le métal

Direction pédagogique de l'Académie des savoir-faire #3
Normal Studio, alias Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï
Agence de création industrielle fondée en 2006
normalstudio.fr

Thématique : le métal

Après le bois et la terre, l'Académie des savoir-faire a consacré cette nouvelle édition à la troisième grande matière qui incarne depuis toujours le progrès technique : **le métal**. Son travail recouvre de fait un large panel de savoir-faire, tandis que ses différentes formes et celles de ses alliages font l'objet d'importants travaux de recherche et développement. Cette troisième édition de l'Académie se propose d'explorer les multiples dimensions de ce matériau, tout en l'inscrivant dans une démarche prospective, expérimentale mais aussi durable.

Normal Studio, alias Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï
© Morgane Le Gall

Matinale IV - « Architectures », conférence de Frédéric Seitz, architecte et universitaire, BNF – Bibliothèque nationale de France, Paris, 2017 © Tadzio

COMITÉ DE PILOTAGE ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE #3

Pascale Mussard
Vice-présidente, Fondation d'entreprise Hermès
Directrice artistique, petit h

Catherine Tsekenis
Directrice, Fondation d'entreprise Hermès

Clémence Fraysse
Responsable de projets, Fondation d'entreprise Hermès

Hugues Jacquet
Sociologue spécialisé dans les savoir-faire
Chef de projet externe pour l'Académie des savoir-faire

LES ACADÉMICIENS

11 artisans
Étienne Conrad
Jean-Pierre Cottet-Dubreuil
Michel Delarasse
Léa Grillère
Ulysse Lacoste
Céline Lebaleur
François Leprince
Christophe Manican
Mylinh Nguyen
Marie-Hélène Soyer
Cédric Suire

6 designers
Guillaume Bloget
Mathilde Bretillot
Johan Brunel
Flavien Delbergue
Manon Leblanc
Benoît Malta

4 ingénieurs
David Bourgarit
Michel Bouvier
Patrick Ganster
Clément Rémy

Très bonne fréquentation des matinales de la part d'un large public, avec une moyenne de 200 personnes par conférence. Disponibilité des conférences sur la chaîne YouTube de la Fondation et sur le site de France Culture à l'adresse franceculture.fr/conferences/fondation-dentreprise-hermes.

Les Fondamentaux Samedi 28 janvier 2017 Maison des métaux 94, rue Jean-Pierre Timboud, Paris 11* 	Matière à création Samedi 25 février 2017 Théâtre des Bouffes du Nord 37bis, boulevard de la Chapelle, Paris 10* 	Les Métaux: R&D Samedi 18 mars 2017 UIC – Union internationale des chemins de fer 16, rue Jean Rey, Paris 15* 	Architectures Samedi 22 avril 2017 Bibliothèque nationale de France Quai François Mauriac, entrée Est, Paris 13* 	Couvrir, finir, fermer Samedi 20 mai 2017 ENSAM – École nationale supérieure des arts et métiers 151, boulevard de l'Hôpital, Paris 13* 	Séparer, (r)assembler Samedi 24 juin 2017 Église Notre-Dame du travail 36, rue Guilleminot, Paris 14*
9 h INTRODUCTION DE LA TROISIÈME ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE Catherine Tsekenis, directrice de la Fondation d'entreprise Hermès Normal Studio, Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï, designers invités 9 h 30 TECHNIQUES DE PRODUCTION, D'AFFINAGE ET D'USINAGE DES MÉTAUX – DE L'ANTIQUITÉ AU SEUIL DE LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE Robert Halleux, membre de l'Institut de France, membre de l'Académie royale de Belgique, président du CHST – Centre d'histoire des sciences et techniques (université de Liège) 10 h 45 PAUSE 11 h 15 LE MÉTAL DANS LES ARTS APPLIQUÉS Catherine Arminjon-Roesch, conservateur général du patrimoine	9 h LE REGARD DE... Stefan Diez, designer 10 h 15 LE REGARD DE... Vladimir Skoda, artiste 11 h 15 PAUSE 11 h 45 LE REGARD DE... Jean-Noël Bustois, coutelier	9 h NOUVELLES TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION DU MÉTAL, NOUVEAUX ALLIAGES : UN PANORAMA Krzysztof Wódko, directeur de recherches à l'ENSAM – École des mines de Saint-Étienne, directeur du Centre sciences des matériaux et des structures 10 h LES TRANSFERTS INDUSTRIELS DANS LE DOMAINE DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES ET DES PROCÉDÉS DE FABRICATION Dominique Ghiglione, Responsable R&D – domaine des matériaux métalliques et procédés de fabrication, Direction de la recherche et des programmes CETIM – Centre technique des industries mécaniques 11 h PAUSE 11 h 30 LES MÉTAUX STRATÉGIQUES AUJOURD'HUI : LIMITE DES RESSOURCES ET RECYCLAGE Patrice Christmann, expert en matières premières minérales, membre de l'UNEP-IPP International Resources Panel (Nations-Unies)	9 h GRANDE CONFÉRENCE Marc Mimram, architecte DPLG-ingénieur ENPC 10 h 30 PAUSE 11 h ARCHITECTURE ET MÉTAL : XIXe ET XXe SIÈCLES Frédéric Seitz, architecte honoraire, professeur des Universités honoraire	9 h 30 AU FIL DES SAVOIR-FAIRE DE PUIFORCAT : DU BRUT À L'ÉCLAT Éric Pagnieu, chef d'atelier et planeur en orfèvrerie et Guillaume Lorieux, orfèvre chez Puiforcat NOUVEAUX TRAITEMENTS DE SURFACE SUR MÉTAUX Jenny Faucheu, enseignant-chercheur, École des mines de Saint-Étienne 10 h 45 PAUSE 11 h 15 LA SERRURERIE Pascal Remy, directeur, Ateliers Saint-Jacques, Fondation de Coubertin LA BRONZIERIE D'ART Michael Wagner, directeur, Charles – Bronzier d'art	9 h 30 ACCUEIL, CAFÉ 10 h HISTOIRE DU MÉTAL DANS L'ARMEMENT : R&D ET GÉNIE MILITAIRE Stéphane Rivoire, régisseur de la collection d'armes du musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne 11 h 15 LE MÉTAL DANS LA FACTURE INSTRUMENTALE Stéphane Vaidelich, responsable du Laboratoire de recherche et de restauration du musée de la Musique, Philharmonie de Paris Thierry Maniquet, conservateur, musée de la Musique, Philharmonie de Paris 12 h 30 FINIR EN MUSIQUE (RASSEMBLER) – UN PETIT CONCERT D'ORGUE 12 h 45 CONCLUSION Olivier Fournier, président de la Fondation d'entreprise Hermès, et Normal Studio, Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï, designers invités

Les master-classes

Réservées aux académiciens, les master-classes ont été notamment consacrées à la visite de sites de production en France comme à l'étranger, de l'atelier artisanal au site industriel en passant par quelques lieux d'exposition ciblés.

Le travail du métal – et sa technicité d'excellence – a fait l'objet de plusieurs séances. Établie quai de Conti depuis 1775, la Monnaie de Paris a permis aux académiciens de découvrir ses ateliers de fonderie, de frappe de la monnaie, de gravure et d'émaillage sur métaux, désormais voués à l'artisanat d'art, ainsi que son musée. Ils ont également été reçus au Domaine de Coubertin, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, pour une immersion dans les ateliers de fonderie et de métallerie (serrurerie, forge et travail du métal à froid). Le groupe s'est aussi déplacé à Pantin, auprès des ateliers de la maison Puiforcat, pour découvrir les savoir-faire de cette orfèvrerie d'exception. Enfin, un autre site spécialisé dans la production de pièces uniques et d'éditions limitées, la Carpenters Workshop Gallery, les a accueillis à Mitry-Mory.

Master-classe à la Monnaie de Paris, atelier de gravure, 2017 © Tadzio

Un déplacement au centre de la France a permis d'envisager les métaux sous d'autres aspects. À Saint-Étienne, les académiciens ont parcouru le musée d'Art et d'Industrie, portant une attention particulière aux collections d'armes et de cycles, avant de visiter la 10e Biennale internationale de Design. La question du recyclage des métaux a pu être évoquée au sein de l'usine ArcelorMittal située à Rive-de-Gier. Ils ont ensuite gagné Thiers, la capitale française de la coutellerie. La fabrication des lames à l'échelle industrielle a été abordée au sein de l'établissement Arno SAS – spécialisé dans la conception et la forge de lames industrielles et d'outils tranchants. En contrepoin, l'atelier de coutellerie haut de gamme Perceval, porteur d'un savoir-faire inscrit dans la tradition du Bassin thiernois, leur a offert une perspective artisanale de choix.

En Italie, enfin, les académiciens se sont immergés dans une région caractérisée par un écosystème industriel voué au design et à l'ameublement, où fournisseurs et manufactures sont enracinés dans un même territoire. Au nord de Milan, l'éditeur Alessi a maintenu sur place toute sa production et a ouvert un musée dédié à ses collections, que les académiciens ont également visité. Non loin de Bergame, au siège de l'éditeur Alias, ils ont rencontré le designer Alberto Meda, auteur d'emblématiques assises en métal.

Toutes ces visites ont été l'occasion d'échanger *in situ* avec des professionnels du métal – artisans, responsables d'ateliers, conservateurs, designers – tout en faisant avancer la réflexion collective des académiciens sur ce matériau.

« L'architecture des conférences et master-classes joue un peu un rôle de catalyseur, permettant de décroisonner ces métiers et de créer des rencontres qui ne se feraient que très difficilement autrement. »

Normal Studio

Le workshop

Fin août–début septembre, les académiciens et leurs directeurs pédagogiques se sont retrouvés à l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne (ESADSE) pour une semaine de workshop collectif. Le binôme de Normal Studio les a invités à se pencher sur la thématique de la main face aux nouvelles technologies, et notamment celle de la fabrication additive (ou impression 3D). Plusieurs thèmes leur ont été proposés pour imaginer un objet ou une forme, en considérant la fabrication additive en métal comme l'unique moyen de production des pièces et l'aboutissement du travail.

Mettre de côté la notion d'outil et repenser le rôle de la main dans la conception était une contrainte plutôt déroutante à laquelle Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï (Normal Studio) ont volontairement soumis les académiciens, désireux que « *chacun puisse remettre en question sa manière d'envisager les choses* ». Répartis en cinq groupes de quatre personnes pendant la semaine, ceux-ci ont exploré des voies diverses en croisant leurs compétences respectives sur le métal. Ils sont parvenus à des créations qu'aucun n'aurait pu réaliser seul dans son corps de métier, mais dans lesquelles chacun se reconnaît.

Un groupe a ainsi mené une réflexion sur la forme et ses variations, tandis qu'un autre s'est penché sur les potentialités mathématiques de la technologie de la fabrication additive. Un troisième groupe s'est inspiré de la structure du diamant pour créer un maillage à la fois rigide et élastique, dont les qualités et propriétés diffèrent selon sa densité. Enfin, deux groupes ont travaillé sur les notions de réseaux et de tubes. Illustrées par des *scénarii*, maquettes, voire modélisations 3D, les formes issues de ces réflexions font référence à la lumière, à la légèreté ainsi qu'aux notions de vide et de plein.

THÈMES PROPOSÉS

Évidé/er	Articulé/er	Minimum
Structuré/er	Modulable	Aléatoire
Texturé/er	Multiple	Légèreté

« Le mélange des regards est extrêmement intéressant : l'un va essayer de nous emmener dans une direction, l'autre ne comprend pas vraiment, donc il faut changer de langage, avec des dessins, une histoire, une analogie, pour qu'enfin on puisse tous se comprendre et trouver quel va être le fil conducteur de notre recherche. »

Mathilde Bretillot
Académicienne, designer

« Croiser nos compétences, nos sensibilités, nos savoir-faire, mais aussi nos faiblesses. C'était vraiment intéressant de travailler avec des personnes qui pouvaient compenser ce que l'on ne savait pas faire ou ce que l'on ne savait pas penser. »

Mylinh Nguyen
Académicienne, artisane

Consacré au métal, l'ouvrage de référence issu de cette édition de l'Académie des savoir-faire paraîtra à l'automne 2018, dans la collection « Savoir & Faire » coéditée par Actes Sud et la Fondation d'entreprise Hermès.

Workshop à l'ESADSE – École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, 2017 © Tadzio