

Cultures régionales, développement économique

Des ressources territoriales pour les économies régionales

Marseille – Maison de la Région

22 mai 2015

Métiers d'art et identité des territoires

Jean-Michel KOSIANSKI

Consultant Métiers d'Art & Développement Local
Maître de Conférences Associé - Université Paul Valéry-Montpellier 3

Métiers d'art

Eléments de définition

Une définition en trois points :

- un **savoir-faire d'excellence**
- appliqué à un **matériau**
- avec pour finalité la production d'un **objet utilitaire à fort contenu esthétique, unique ou en petite série**

Métiers d'art

Éléments de définition

Trois familles de métiers d'art :

- les métiers de **création**
- les métiers de **tradition**
- les métiers de **restauration**

Métiers d'art

Eléments de définition

- Une liste officielle de **217 métiers**
- Une multiplicité de **statuts**
- **38 100** entreprises
- Les $\frac{3}{4}$ n'ont **aucun salarié**

Métiers d'art

Caractéristiques et éléments de problématique économique

- Une **OFFRE** caractérisée par :
 - l'**atomisation**
 - l'**isolement**
 - l'**éloignement des marchés**
 - l'**insuffisante organisation** de l'offre/ l'absence de réseaux de commercialisation
 - la **cherté**
- Un **MANQUE DE VISIBILITE** de l'offre
- Une **DEMANDE** caractérisée par une **méconnaissance du public**
- De **FAIBLES CHIFFRES D'AFFAIRES**

Métiers d'art

Caractéristiques et éléments de problématique économique

- Le constat récent :
 - d'un **RENOUVELLEMENT DU PROFIL** : la majorité des professionnels récemment installés est venue aux métiers d'art après avoir acquis une expérience dans un autre secteur d'activité
 - d'une **TERTIAIRISATION** : une offre de cours et de stages en plein développement
 - d'un **INTERET POUR L'INNOVATION** : au départ centrée sur les collaborations avec les designers, l'innovation concerne aujourd'hui la conception (imprimantes 3D, Fablabs, co-working...), la production (innovation technique et technologique), la commercialisation (actions collectives, boutiques éphémères, démarchage de prescripteurs et de donneurs d'ordres...), la communication (réseaux sociaux, référencement naturel...)
- L'ensemble de ces caractéristiques conduit à l'**expression de DIFFICULTES, BESOINS et ATTENTES** en matière de :
 - **COMMUNICATION et COMMERCIALISATION** principalement
 - **INFORMATION et ACCOMPAGNEMENT**, en particulier en faveur des jeunes et/ou nouveaux professionnels
 - et depuis plus récemment : **INNOVATION**

Métiers d'art et identité des territoires

- **Les métiers d'art entretiennent une relation réciproque et interactive avec l'identité des territoires** : ils puisent leur existence ou leur créativité dans le territoire auquel ils renvoient leur propre image et celle de leurs réalisations
- *« Un savoir-faire n'a pas d'existence en dehors d'un milieu où il prend sens et vie. Il n'y a pas de savoir-faire sans un territoire à la fois vivier de compétences complémentaires, lieu d'échange économique et espace de rapports sociaux. Les savoir-faire jouent un rôle dans la constitution des identités sociales et professionnelles »* (Adam, Chevallier, Gaucher et Grandclaudon, 2000)
- Métiers d'art et territoires partagent un besoin de différenciation et **la dimension patrimoniale des premiers peut constituer une ressource valorisable pour les seconds**
- *« Par les valeurs d'authenticité, de qualité ou de distinction qu'ils incarnent, les métiers d'art peuvent être considérés comme une ressource économique (...) en termes d'attractivité pour les territoires, comme marqueurs ou spécificité »* (Lévêque et Virassamy, 2005)

Métiers d'art et identité des territoires

- **Les savoir-faire des métiers d'art sont indissociables de l'identité, la culture et la vie économique de nombreux territoires**
- La liste des territoires ayant quasiment valeur de label pour les entreprises qui y sont installées est longue
- Quand on pense tapisserie, on évoque immanquablement Aubusson ou Beauvais et, inversement, l'évocation d'Anduze, Aubagne, Limoges, Moustiers-Sainte-Marie, Nevers ou Quimper fait penser à un savoir-faire traditionnel lié à la céramique
- On pourrait citer encore : Baccarat ou Biot pour le verre, Laguiole ou Thiers pour la coutellerie, Millau ou Saint-Junien pour la ganterie, Mirecourt pour la lutherie, Lyon pour la soierie, Revel pour l'ameublement, etc.

Métiers d'art et identité des territoires

Exemples et cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur

- **Aubagne**, à l'origine du réseau *Activargile Provence*
- **Arles**, à l'origine du *Pôle Industries Culturelles & Patrimoines*
- **Salernes** et *Terra Rossa - Maison la Céramique Architecturale*
- **Vallauris** et la création céramique contemporaine
- **Cagnes-sur-Mer** et le bijou contemporain
- Des communes ayant mis en œuvre des stratégies d'accueil de professionnels des métiers d'art : **Fréjus, Ollioules...**
- Des communes dont l'identité et l'attractivité touristique sont basées ou confortées par un savoir-faire artisanal ancien : **Biot, Moustiers-Sainte-Marie...**
- **L'Ecole d'Avignon**, référence française et internationale pour le patrimoine bâti
- **La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Vaucluse**, à l'origine de la renaissance d'une filière française de la pierre sèche
- **Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat**, initiatrices de routes des métiers d'art, de venues d'acheteurs américains dans les ateliers, de maisons de produits de pays...

Métiers d'art dans les territoires à forte identité

- **Jean-Michel Kosianski et Edina Soldo** montrent que la **créativité** est une condition de la pérennité et du développement d'entreprises généralement perçues et reconnues pour la dimension ancestrale et patrimoniale de leurs savoir-faire. Du fait de leurs petites tailles, elles peuvent utilement se voir proposer - à travers des démarches de **pôles, districts ou clusters** – l'accès à une ressource créative. Ils citent l'exemple de **Vallauris**
- **Michelle Bergadà et Florence Clarac** ont questionné des artisans d'art et des artistes du Béarn et du Pays Basque sur leur **rapport avec l'identité territoriale**. Il en ressort que les **Basques**, portés par une identité forte et extravertie, ont pleine conscience de leur contribution à la valorisation du territoire et exercent un rôle actif. Les **Béarnais**, qui expriment un attachement fort à leur cadre de vie, se montrent plus détachés quant à leur contribution et attentistes à l'égard des collectivités

Métiers d'art

dans les territoires à forte identité

- **Lise Boucon** décrit la genèse et le fonctionnement d'un groupement de professionnels des métiers d'art installés dans une ancienne tuilerie à **Gardanne** : **les Ateliers d'Art de Valabre**. Cette **étude de cas** révèle notamment que l'identité collective (le « territoire identitaire ») n'est pas suffisamment définie pour favoriser des synergies entre le pôle et son environnement (le territoire historique, géographique, institutionnel et politique)
- **Anne Jourdain** montre que les **savoir-faire spécifiques à un lieu** se traduisent par des **routines de métiers**, qui façonnent les manières d'agir, de penser et de se sentir des artisans d'art et qui fournissent le cadre dont émerge des **innovations incrémentales** au sein d'un style territorial codifié. Elle cite l'exemple du verre bullé de **Biot**