

L'ARTISANAT, LES MÉTIERS D'EXCELLENCE

Guide CYFE pour les travailleurs de
jeunesse et les éducateurs afin de
mieux faire connaître les professions
artisanales

Table des matières

Sommaire	5
Le projet CYFE et sa mission	6
Qu'entendons-nous par professions artisanales ?	7
Les objectifs de CYFE	10
L'approche de CYFE	11
L'artisanat dans la société et l'économie	12
Artisanat et développement durable	14
Les branches de l'artisanat	16
Artisanat par matériau	18
Bois	19
Fabrication d'escaliers	27
Alex Fassin & Marc Van Obbergen	28
Sculpture sur bois	30
Grzegorz Michałek	31
Iconographie	33
Gaetano Russo	34
Constructions en bois	36
Vojtěch Zadina	37
Construction de bateaux	39
Oscar Hurup Larsen	40
Métaux	42
Guilloché et horlogerie	52
Bernard Van Ormelingen	53
Armurier	55
Jerzy Wałga	56

Table des matières

Filigrane	58
Arlindo Moura	59
Forgeron	61
Vincenzo Loporchio	62
Verre	64
Perles de verre	74
Anuschka Bayens	75
Le verre en République tchèque	77
Josef Tomsej	78
Argile	80
Céramique en Italie	88
Ferdinando Franco	89
From De la Chine à la porcelaine froide	91
Annarita Capuano	92
La céramique au Portugal - Azulejos - Fabrication de carreaux	94
Ninoska Trillo	95
Ceramic céramique en République tchèque	97
Miroslava Valentová	98
Fabrication de poêles	100
Jan Křivonožka	101
Fibres naturelles	103
Tissus naturels en France	111
Aurore Pelisson	112
La teinture naturelle	114
František Joch	115

Table des matières

Tissage	117
Alicja Kochanowska	118
Pia Jensen	120
Couture	122
Sandrine Dias	123
Vannerie	125
La vannerie en Pologne	126
Paulina Adamska	127
Pierre	129
Maçonnerie	135
Serge Moret	136
Matériaux mixtes : fabrication de bijoux	138
Morgane Donval	139
Matériaux mixtes : instruments de musique	141
Fabrication de clavecins	144
Jacques Magnette	145
Fabrication d'orgues	147
Victor Mangeol	148
Lutherie	150
António Monteiro	151
Conseils aux éducateurs : comment parler de l'artisanat aux jeunes ?	153
Importance de la transmission des connaissances sur l'artisanat	154
Quelques idées d'activités	158
Changer les mentalités : l'artisanat ne doit pas être considéré comme « vieux et poussiéreux », mais dynamique et ouvert sur l'avenir	159

Table des matières

Absence de transmission	162
Attirer l'attention sur le rôle important joué par les éducateurs de jeunesse	165
Comment travailler dans l'artisanat dans l'UE	166
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	167
POLOGNE	168
FRANCE	169
BELGIQUE	170
PORTUGAL	172
ITALIE	173
Où se former à l'artisanat en Europe	174
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	175
POLOGNE	180
BELGIQUE	182
FRANCE	188
PORTUGAL	196
ITALIE	198
DANEMARK	207
Sources et Publications	209
Partenaires CYFE	215

Sommaire

Ce guide se veut un outil utile pour les animateurs et éducateurs de jeunesse, ainsi que pour les parents qui souhaitent exposer les jeunes au monde de l'artisanat et les y initier.

Le secteur de l'artisanat est si vaste que nous ne pourrions pas l'explorer dans son intégralité. Nous avons donc décidé de filtrer les informations, en choisissant certaines professions et en utilisant les matières premières comme point de départ. En effet, l'apprentissage des matériaux, dont la plupart sont offerts par la nature, est essentiel pour comprendre la façon dont l'artisanat est lié au développement durable. Ce guide donne la parole à des artisans qui ont gentiment accepté de nous raconter leur histoire. Ce sont des professionnels du travail du bois, de la fabrication de poêles à bois, du soufflage de verre, de la fabrication d'orgues et de clavecins, du textile, de la gravure sur métal et de bien d'autres métiers encore.

Il leur aura fallu des années et des années d'apprentissage, de répétition des gestes, d'amélioration des techniques, d'apprentissage par l'échec, avant d'atteindre le haut niveau de compétences et de savoir-faire qu'ils ont aujourd'hui. Ce qui les a motivés, c'est leur passion et la conviction qu'il existe un avenir pour la beauté, pour une production de qualité et durable, pour une consommation responsable et pour des professions basées sur l'humain.

Espérant que les témoignages inspireront de nouvelles carrières, le guide est enrichi d'une liste d'écoles et d'ateliers où l'on peut apprendre l'artisanat. Les partenaires du CYFE sont grandement reconnaissants envers tous les professionnels qui consacrent leur temps à aider les jeunes générations à comprendre la valeur de l'artisanat.

Le projet **CYFE** et sa mission

Le projet CYFE vise à **changer les mentalités sur l'artisanat et à améliorer les connaissances des animateurs de jeunesse, des éducateurs et donc des jeunes, sur la place et le rôle des métiers traditionnels et de l'artisanat d'art dans la société contemporaine**, ainsi qu'à souligner comment, sur le marché mondial, l'artisanat est une profession d'excellence et représente un choix de carrière fiable et durable.

Le [rapport de l'ICCROM sur l'artisanat et la conservation](#) souligne les menaces qui pèsent sur le secteur de l'artisanat : la mondialisation, la modernisation, l'urbanisation, la faible valeur éducative et sociale des compétences artisanales, en particulier en Europe occidentale : « En Occident, où l'éducation donne la priorité aux compétences verbales et numériques, les compétences manuelles en tant que formation professionnelle sont perçues comme étant réservées à ceux qui échouent à l'école » (Lucy Donkin, 2001).

Le projet s'adresse en particulier aux jeunes de 13 à 18 ans, qui sont à un âge où ils s'interrogent activement sur leur future carrière et leur orientation. Le CYFE vise à fournir des informations utiles et variées sur certaines des principales professions dans les différents domaines de l'artisanat et à poser les bases d'une future génération de professionnels qualifiés de l'artisanat. Ce projet a également pour but de sensibiliser les futurs adultes à l'importance de l'artisanat dans notre société. Le projet produira des visites en réalité virtuelle pour les jeunes, des vidéos de témoignages d'artisans, ainsi que des outils pédagogiques et de communication.

Qu'entendons-nous par professions artisanales ?

Il n'existe pas de véritable définition « officielle » de l'artisanat qui puisse s'appliquer à l'ensemble de l'Europe. Les pays européens classent différemment les professions artisanales, quelque part entre les "artistes" et les "micro-entreprises". De ce fait, le parcours de formation et les certifications correspondantes varient également d'un pays à l'autre. De même, le statut juridique des entreprises artisanales varie selon le pays.

Il est donc difficile d'avoir une définition commune de l'artisanat. Cependant, certaines organisations nationales ont élaboré des chartes qui sont officiellement adoptées au niveau européen et qui permettent aux différents acteurs de parler le même langage.

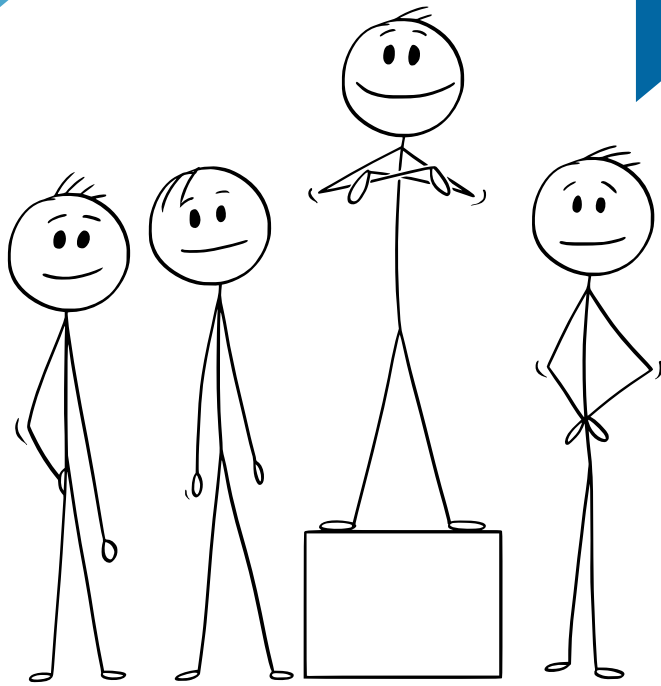
Selon la loi française, les métiers d'art comprennent « [...] les personnes physiques et les dirigeants de personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail d'un matériau spécifique et nécessitant un apport artistique ». (Art. 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin - 2014 relative à l'artisanat, au commerce)

En prenant cette définition comme référence, il est communément admis que l'artisanat est représenté par des professionnels indépendants ou par des microstructures utilisant des compétences et des techniques spécifiques qui ont été soigneusement développées au cours des siècles et qui sont utilisées pour transformer des matières premières.

L'une des principales caractéristiques de l'artisan est qu'il est responsable de l'ensemble du processus de production, contrairement à la pratique industrielle où la responsabilité est répartie

La qualité d'un produit artisanal est généralement reconnue comme étant supérieure, car il est plus méticuleux et fait pour durer.

**ARTISANAT =
COMPÉTENCES +
ENTREPREUNARIAT +
EXPÉRIENCE**

“L'artisanat désigne une impulsion humaine fondamentale et durable, le désir d'accomplir un travail pour lui-même. Il est fondé sur des compétences développées à un haut niveau. » (Sennet, 2009, p.9) ... « L'artisan explore les dimensions de compétence, d'engagement et de jugement d'une manière part” (Sennet, 2009, p.20).

NOTRE ENQUÊTE

Lors de la préparation du projet, en 2021, les partenaires du CYFE ont mené deux enquêtes dans six pays partenaires, et ont obtenu les résultats suivants :

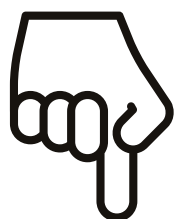
Parmi les 145 artisans interrogés (dont seulement 23% avaient moins de 45 ans) :

- 90 % pensent que leur profession a moins d'impact sur l'environnement
- 59% reconnaissent que leur travail représente la culture et les traditions locales,
- 67 % n'ont pas de plan de succession.

Parmi les 45 jeunes (âgés de 13 à 18 ans) interrogés :

- 68% considèrent le secteur de l'artisanat comme un secteur prestigieux
- 47% ont fait part de leur intérêt potentiel pour devenir maître-artisan
- 62% ont exprimé leur intérêt pour l'artisanat

Les objectifs de CYFE

- Reconstruire le lien entre les jeunes et le secteur de l'artisanat professionnel;
- Renforcer le rôle de l'artisanat dans la construction d'une société plus durable, plus inclusive et plus responsable;
- Démontrer que l'artisanat est une opportunité pour les jeunes en termes d'emploi, d'accomplissement personnel et d'expression de la créativité ;
- Rappeler que l'artisanat est le miroir du patrimoine culturel et de la diversité culturelle ;
- Fournir des informations précieuses sur la profession, le matériel et les possibilités de formation.

Que vous soyez un animateur de jeunesse, un enseignant, un conseiller d'orientation, un adulte chargé de l'éducation et/ou de l'orientation, ou un parent, le CYFE vous apporte son soutien pour devenir un ambassadeur de l'artisanat auprès des jeunes.

L'approche de CYFE

Comment voyons-nous l'artisanat dans ce projet ?

Pour la mise en œuvre du CYFE, les partenaires ont établi certaines règles afin de sélectionner les professions et les professionnels qui sont pertinents pour l'objectif du projet. Les professionnels de l'artisanat présentés dans ce guide répondent aux caractéristiques suivantes :

- Ils sont indépendants et leur métier d'artisan est leur principale source de revenus ;
- Ils ne sous-traitent pas et contrôlent l'ensemble du processus de production ;
- Ils ont au moins 10 ans d'expérience dans leur profession ;
- Ils ont des compétences reconnues en matière d'artisanat d'art, d'artisanat traditionnel ou d'artisanat du bâtiment ;
- Dans de nombreux cas, leur profession est l'expression de la culture locale ;
- Ils utilisent des matériaux naturels et des techniques traditionnelles, et intègrent des valeurs de durabilité (pas de déchets, recyclage, économie locale, ...).

À la fin de ce guide, vous devriez avoir une meilleure compréhension des différents secteurs de l'artisanat et des opportunités qu'ils représentent pour la carrière future, mais aussi pour le bien-être des jeunes que vous accompagnez.

L'ARTISANAT DANS LA SOCIÉTÉ & L'ÉCONOMIE

LIRE L'ÉTUDE

La plupart des professionnels de l'artisanat sont des entrepreneurs dont le métier se caractérise par la prise de risque, le besoin d'investissement, l'innovation, la recherche et l'adaptation au comportement des consommateurs. Sur le marché mondialisé, l'artisanat est synonyme de production à petite échelle, d'hétérogénéité culturelle et de haute qualité. Au fil des siècles, les professionnels de l'artisanat ont démontré leur capacité d'adaptation et leur attitudes créatives, et ont intégré les nouvelles tendances et technologies, y compris, ces dernières années, les technologies numériques.

Les métiers d'art sont étroitement liés à l'industrie du luxe, à la mode, à la décoration d'intérieur, au tourisme et à la préservation du patrimoine bâti et de l'architecture vernaculaire. Leur production alimente l'économie de la grande distribution, des grands magasins, des détaillants indépendants, des magasins en ligne, des architectes, des designers et des conservateurs du patrimoine culturel. Le consommateur final peut donc être un particulier ou un professionnel.

Selon une étude réalisée par The International Market Analysis Research and Consulting Group, « la taille du marché européen de l'artisanat a atteint 225 milliards d'euros en 2022. Pour l'avenir, IMARC Group prévoit que le marché atteindra 225 milliards d'euros en 2028, avec un taux de croissance (CAGR) de 9,6 % sur la période 2023-2028 » (IMARC Group, 2022). Cette déclaration montre que les professions artisanales représentent une opportunité d'emploi stable et durable.

ANNÉE DES
COMPÉTENCES

ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE DE
L'UE SUR L'ARTISANAT

» L'ARTISANAT DANS LA SOCIÉTÉ & L'ÉCONOMIE

Bien qu'il soit impossible, à cause de la fragmentation du marché, de produire des chiffres exacts sur les secteurs et les pays les plus touchés par cette croissance, il est important de souligner que la perte des compétences artisanales représenterait un grave danger pour tous ces secteurs et, par conséquent, pour l'emploi.

C'est pourquoi la Commission européenne a fait de 2023 l'[Année des compétences](#), afin de sensibiliser le public à l'importance de préserver le savoir-faire dans tous les domaines de l'économie européenne, y compris dans le secteur de l'artisanat.

[La recommandation 1851](#) de l'Assemblée parlementaire européenne sur l'artisanat et les compétences en matière de conservation du patrimoine culturel - souligne l'importance d'entretenir un large éventail de compétences dont dépend le patrimoine culturel, des techniques de construction traditionnelles et contemporaines jusqu'à l'analyse scientifique et la gestion de projet. La recommandation 4 stipule que « *la conservation a été menacée par la disparition d'une main-d'œuvre qualifiée adéquate ou par la méconnaissance de l'utilisation de matériaux traditionnels tels que la chaux. Il faut donc se féliciter de la reconnaissance croissante de la valeur des compétences manuelles.* »

ARTISANAT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NEB

La plupart des professionnels de l'artisanat s'appuient fortement sur des méthodes respectueuses de l'environnement, des matériaux naturels et locaux ou même des matériaux recyclés. Ils réduisent les déchets, soutiennent les économies locales, la cohésion sociale et la production responsable. L'artisanat a donc une influence considérable sur le développement durable.

Les métiers d'art se caractérisent par des pratiques qui répondent aux exigences de l'Agenda 2030 des Objectifs de développement durable (ODD) - [Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme \(undp.org\)](https://undp.org) des Nations unies, qui a été adopté en 2015 par les Nations unies « comme un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, pour protéger la planète et faire en sorte que d'ici 2030, tous les peuples jouissent de la paix et de la prospérité. »

Les buts de l'Agenda 2030 sont représentés par les Objectifs de développement durable, également connus sous le nom d'Objectifs mondiaux.

Dans le cadre de certains des objectifs énumérés, l'artisanat peut jouer un rôle concret : réduction de la pauvreté, augmentation du bien-être, consommation responsable, innovation, réduction de l'impact sur le changement climatique et utilisation d'énergies propres.

Le New European Bauhaus, une « initiative interdisciplinaire qui relie le Green Deal européen à nos espaces de vie et à nos expériences », mentionne également la préservation de l'artisanat parmi ses priorités. [Nouveau Bauhaus européen : beau, durable, ensemble. \(europa.eu\)](https://europa.eu).

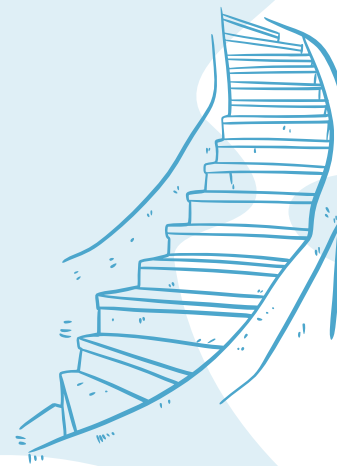
ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE L'UNESCO AVEC LE PATRIMOINE VIVANT

» ARTISANAT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'UNESCO et la Commission européenne se sont penchées sur les priorités de l'engagement des jeunes pour une Europe inclusive et durable, en affirmant que « la participation des jeunes Européens à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine vivant est fondamentale à la durabilité du patrimoine culturel dans l'avenir. L'intégration de notre patrimoine, en particulier de notre patrimoine culturel immatériel, dans l'éducation des jeunes, est essentielle pour sensibiliser à l'importance de relier les jeunes à leurs communautés » (UNESCO, 2021).

En 2020, une étude portugaise souligne l'importance de « *créer un véritable programme d'éducation au patrimoine, qui mettrait l'**accent sur les arts et l'artisanat dans l'offre de formation**. Cette expression acquiert une nouvelle aura de modernité dans ce monde assoiffé d'authenticité, de simplicité et de durabilité* » (Cultural Heritage in Portugal : Assessment of Social and Economic Value, 2020).

LES BRANCHES DE L'ARTISANAT

Le secteur de l'artisanat est incroyablement vaste. Il comprend les métiers d'art et contemporains, les métiers traditionnels et les métiers traditionnels du bâtiment. L'Institut National des Métiers d'Art (INMA) dénombre 16 catégories et 281 professions (Institut National des Métiers d'Art, 2016), une liste qui peut être considérée comme une référence. Quelle que soit la catégorie, les professionnels des métiers d'art doivent posséder des compétences et un savoir-faire qui nécessitent des années d'apprentissage et de pratique.

L'artisanat est le moyen traditionnel de créer et de fabriquer à la main des pièces uniques ou de petites séries, ou de restaurer des pièces existantes. Il englobe un large éventail d'activités et est souvent associé à la production à petite échelle et à la création d'objets uniques.

Les branches de l'artisanat sont communément divisées en fonction des matériaux que les professionnels de l'artisanat transforment et travaillent grâce à leurs compétences. D'autres familles (instruments de musique, fibres naturelles) sont organisées différemment et requièrent la connaissance de plusieurs matériaux.

Dans ce guide, nous explorerons quelques branches de l'artisanat et quelques professions et compétences spécifiques, en donnant la parole à des professionnels hautement qualifiés. Nous examinerons également les marchés auxquels ils sont liés, et nous donnerons un aperçu des possibilités d'apprentissage de l'artisanat par le biais de l'éducation formelle ou informelle.

Artisanat par matériau

BOIS

Tout au long de l'histoire, les hommes ont utilisé le bois pour améliorer leurs conditions de vie. Pour faire du feu, pour s'abriter, pour travailler, pour voyager, pour stocker, pour vivre et pour décorer. Constructions en bois, parquets, outils, véhicules à roues, meubles, vaisselle, coffres, bateaux, instruments de musique, panneaux de bois peints, outils et bien d'autres choses encore, ont été produits par des artisans pour eux-mêmes ou pour des clients, afin de répondre aux besoins et aux goûts de chacun.

Chaque région a proposé des essences de bois différentes, qui ont été transformées en fonction du rang social, de l'époque et du style. Si nous observons des photos de bâtiments, de meubles ou d'objets en bois dans toute l'Europe, nous pouvons facilement comprendre dans quelle région ils ont été fabriqués.

La popularité du bois a décliné au cours du 20e siècle, d'autres matériaux étant plus largement disponibles. Mais compte tenu des défis auxquels se confronte l'humanité en termes de durabilité, le bois reste l'un des matériaux les plus naturels... à utiliser avec précaution.

» Bois dur

Le bois dur provient d'arbres angiospermes - également appelés plantes à fleurs - dont les graines sont enfermées dans une sorte d'ovaire. Ces arbres sont généralement feuillus et possèdent des vaisseaux qui transportent l'eau dans le bois.

Quelques exemples de bois durs : chêne, noyer, frêne, hêtre, bouleau, charme, aulne, peuplier, orme, acajou, érable, manguier, acacia, mindi, châtaignier, teck, balsa...

Les arbres produisant du bois dur sont à croissance lente, issus d'espèces à fleurs à larges feuilles et de variétés à feuilles caduques. Les graines sont produites à l'intérieur d'une coquille (comme un fruit ou une noix), le bois a un grain dense, une couleur généralement plus foncée, une faible teneur en sève, un grain serré, un poids et une densité élevés, une bonne résistance au feu. Il est généralement plus cher que le bois tendre.

Bois tendre (résineux)

Les résineux proviennent d'arbres gymnospermes, qui possèdent généralement des aiguilles et des cônes. Les rayons médullaires (feuilles ou rubans s'étendant verticalement à travers l'arbre, perpendiculairement aux anneaux de croissance) et les trachéides (un type de cellules conductrices d'eau) transportent l'eau et produisent la sève.

Quelques exemples de bois tendre : cèdre, mélèze, genévrier, if, cyprès, sapin, pin, épicéa, douglas et séquoia.

Les arbres produisant du bois dur ont une croissance rapide, sont à feuilles persistantes, ont des aiguilles à la place des feuilles et leurs graines sont soit découvertes, soit dans un cône. Ils sont généralement de couleur plus claire, riches en sève, légers en poids et en densité. Ils résistent très mal au feu et sont généralement moins chers que les bois durs.

BOIS & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le bois est une ressource naturelle et renouvelable qui possède d'excellentes qualités de transformation. Il est également un matériau neutre en carbone, ce qui signifie que le dioxyde de carbone qu'il absorbe pendant sa croissance est le même que celui qui est libéré lorsqu'il est brûlé, ce qui en fait une source d'énergie durable. Toutefois, sachant à quel point les arbres contribuent au piégeage du carbone et à la lutte contre le réchauffement de la planète, la prise de conscience de la nécessité d'utiliser le bois de manière durable, est de plus en plus forte.

« Pour les produits à base de bois et de papier, les termes « durable » ou « responsable » signifient que le bois a été récolté de manière à assurer une croissance saine, continue et durable. Le bois d'origine durable minimise l'impact de l'exploitation forestière sur les forêts, la faune et les communautés environnantes. Un bois durable signifie également que le bois n'est pas le produit d'une exploitation illégale qui viole les réglementations nationales et/ou régionales protégeant les forêts et l'environnement » (Tsai, 2020).

BOIS & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Respect des systèmes de certification garantissant que le bois provient de forêts gérées de manière responsable

Les certifications sont couramment utilisées par les entreprises pour garantir un approvisionnement durable en matières premières. Les certifications peuvent être facilement partagées et comprises par les consommateurs comme un indicateur des pratiques de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Pour le bois, le système de certification le plus populaire et le plus largement accepté est le [Forest Stewardship Council](#) (FSC), qui « garantit que les produits proviennent de forêts gérées de manière responsable et offrant des avantages environnementaux, sociaux et économiques ». Parmi les autres certifications, citons le [Programme de reconnaissance des certifications forestières](#) (PEFC) et la [Sustainable Forestry Initiative](#) (SFI). En s'assurant que leurs fournisseurs respectent les normes fixées par ces programmes, les entreprises peuvent garantir aux consommateurs que leurs produits en bois sont fabriqués à partir de bois provenant d'une source responsable et durable.

BOIS & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mise en œuvre de mesures de recyclage pour contribuer à réduire la quantité d'arbres abattus

« Pour les produits à base de papier, tels que les emballages en carton, cela signifie utiliser des fibres de bois recyclées, qui peuvent généralement être recyclées cinq à sept fois avant de devenir inutilisables. Selon le [World Resources Institute](#), le recyclage a considérablement augmenté dans de nombreux pays depuis 1990, mais reste limité dans certaines régions à cause de la disponibilité insuffisante de fibres recyclées. En ce qui concerne les produits du bois, le bois récupéré peut être réutilisé pour la fabrication de meubles, de revêtements de sol, de panneaux muraux et de décorations en bois, sans qu'il soit nécessaire de récolter du bois neuf. Si le recyclage et la réutilisation n'éliminent pas complètement le besoin de bois neuf, ils peuvent contribuer à réduire la demande globale » (Tsai, 2020).

[LIRE LA SOURCE: TRANSPARENCY-ONE](#)

VUE D'ENSEMBLE de L'ARTISANAT DU BOIS

Les métiers du bois couvrent une large gamme de professions. Le processus de transformation du bois en un objet en bois couvre un large éventail de techniques différentes, allant de la sculpture à l'assemblage d'éléments en bois, en passant par le polissage, la coloration, l'embossage, etc.

Les artisans qui travaillent avec le bois doivent, en plus de leurs compétences artisanales, avoir une connaissance approfondie des différents types de bois. Ils doivent non seulement faire la distinction entre le bois tendre et le bois dur, mais aussi entre de nombreuses essences de bois à l'intérieur de ces deux catégories de bois. En outre, ils doivent être en mesure d'identifier le taux d'humidité, la taille et toute une série d'autres caractéristiques du bois en question, afin de pouvoir le transformer et l'utiliser dans leurs processus de fabrication.

Enfin, comme les maîtres du bois travaillent souvent dans des domaines liés à la décoration d'intérieur et même à l'architecture, ils doivent également faire preuve d'une certaine sensibilité esthétique.

Techniques, métiers et outils

PROFESSIONS:

Menuisier, charpentier, fabricant d'escaliers, sculpteur sur bois, tourneur sur bois, marqueterie, intarsio, ébéniste, fabricant de bateaux, luthier, fabricant d'instruments, menuisier, iconographe, graveur sur bois, restaurateur de meubles, etc.

SECTEURS:

Bâtiment, décoration intérieure, instruments de musique, loisirs, mode, musées, conservation du patrimoine, musique, jouets, etc.

ACTIONS:

Scier, couper, assembler, graver, brûler, peindre, tourner, poncer, lisser, polir, stratifier, finir, percer, mesurer, etc.

OUTILS:

Les scies à main et les scies mécaniques, destinées à la coupe, se présentent sous différentes formes et tailles en fonction de l'objectif de coupe pour lequel elles sont utilisées. Un établi et des chevalets sont utilisés par les menuisiers pour la plupart de leurs travaux manuels. Les rabots : pour éliminer les fibres du bois, pour le façonner et le lisser. Les ponceuses : pour lisser, polir ou nettoyer. Les marteaux, maillets, perceuses et visseuses sont utilisés pour l'assemblage. L'équerre et le mètre ruban pour mesurer, marquer, etc.

La voix des artisans

BOIS

FABRICATION D'ESCALIERS

Bien que pour la plupart des gens, un escalier soit un simple élément architectural pratique permettant l'accès entre les étages d'un bâtiment ou d'un jardin, depuis toujours, le style et les matériaux ont été soigneusement choisis en fonction des tendances architecturales, de la fonction spécifique qu'ils devaient remplir et de la position sociale de ceux qui étaient censés les utiliser. Pendant des siècles, des escaliers plus larges et plus pratiques ont été construits pour les riches avec des matériaux nobles, tandis que les classes inférieures et les domestiques devaient atteindre les étages supérieurs par des escaliers raides et étroits. Le célèbre escalier à double hélice du château de Chambord, dans la vallée de la Loire, en France, dont on pense qu'il a été pensé par Léonard de Vinci, a été conçu à dessein pour séparer le passage entre la famille royale, les invités et les serviteurs.

Il n'est pas prétentieux de dire que les escaliers font partie de notre patrimoine culturel, qu'il soit architectural ou artistique, mais surtout immatériel. Seules l'intelligence et la créativité des hommes peuvent apporter ensemble une telle perfection.

Mais aucune excellence intellectuelle et créative n'aurait pu être transposée dans la réalité sans les compétences et le savoir-faire des artisans. Les tailleurs de pierre, les charpentiers, les forgerons et les maçons sont ceux qui ont concrétisé les idées et les projets.

Regardez
la vidéo

Alex Fassin & Marc van Obbergen

Fabricants d'escaliers

Marc Escaliers de Style by Alex, Belgique

Possibilité de formation dans l'atelier

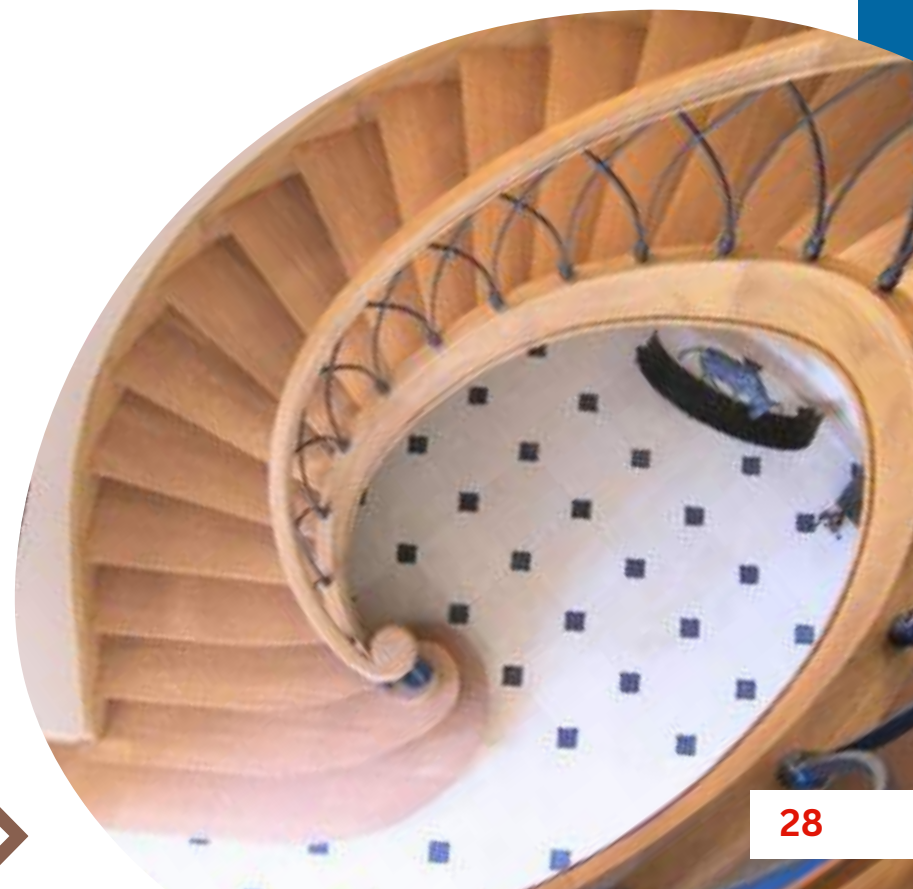

Aujourd'hui, mon parcours d'apprentissage se poursuit malgré mes 12 années d'expérience. J'ai appris ce métier en suivant des cours théoriques dans le cadre d'une formation formelle. J'ai ensuite mis mes connaissances en pratique dans l'atelier de Marc van Obbergen. Aujourd'hui, je suis le nouveau propriétaire de cette entreprise. Ma principale source de motivation est le plaisir de travailler le bois, un matériau noble et facile à manier.

Dans notre atelier, nous fabriquons des escaliers de qualité qui répondent aux préférences de clients qui sont souvent des propriétaires de bâtiments historiques ou des architectes d'intérieur et des professionnels du bâtiment. Nous utilisons principalement le hêtre et le chêne pour leur résistance et leur stabilité. Les escaliers en hêtre ont une belle finition uniforme et élégante, tandis que le chêne, considéré comme un bois noble, donne un aspect moderne aux escaliers.

Le processus de fabrication commence par une visite sur place, où nous prenons les mesures et évaluons les besoins. Ensuite, nous étudions la faisabilité du projet et concevons les escaliers, qui sont calculés et dessinés en taille réelle sur papier, sur le sol de notre atelier. C'est la méthode traditionnelle, que certains ont remplacée par des calculs et des plans réalisés par ordinateur, mais je préfère continuer à travailler de cette manière, car nous pouvons tester la taille et la direction de chaque marche à échelle réelle.

Ma passion pour le métier de fabricant d'escaliers a commencé à l'âge de 15 ans.

» Alex Fassin & Marc van Obbergen

Nos outils sont également très traditionnels, ils comprennent des ciseaux, des rabots et des gouges. Les gouges nous permettent d'ajuster les marches des limons, les rabots nous aident à créer des courbes, et les ciseaux sont essentiels car ils sculptent et creusent le bois efficacement. Cependant, nous devons constamment améliorer nos compétences et notre créativité afin d'apporter une touche personnelle à la fabrication des escaliers. Une fois que toutes les pièces de l'escalier sont produites dans notre atelier, nous pouvons les monter à leur destination finale.

Nous collaborons régulièrement avec d'autres artisans expérimentés, notamment avec des forgerons, pour les balustrades ou les garde-corps en fer forgé. Cette collaboration permet de garantir la qualité et la sécurité des escaliers.

“ Je suis heureux de transmettre mes connaissances à des jeunes qui partagent ma passion, sachant qu'il s'agit d'un domaine qui recrute beaucoup de jeunes et ouvre de nombreuses opportunités liées aux secteurs de l'architecture d'intérieur et du bâtiment, ainsi qu'à la conservation et à la restauration du patrimoine culturel. ”

Dans notre domaine, les compétences sont diverses et variées. Le conseil que je pourrais éventuellement donner aux jeunes qui souhaitent apprendre ce métier est d'avoir de la persévérance, car la l'apprentissage ne s'arrête jamais.

“ Nous continuons à apprendre tous les jours, sachant que le métier de fabricant d'escaliers est innovant et créatif. Il faut être patient tout au long du parcours d'apprentissage. C'est ainsi que l'on développe l'amour de ce métier. ”

1

2

3

4

Outils traditionnels : 1. Compas à pointe sèche utilisé pour transférer des mesures ou des arcs de cercle à partir d'un plan à l'échelle 1:1 2. Maillets et ciseaux à bois utilisés pour encocher les marches et équarrir les mortaises 3. Couteau pour enlever l'écorce des plateaux et gratter l'excès de colle. 4. Perceuse à main pour percer avec plus de contrôle une certaine profondeur dans une pièce de bois

SCULPTURE SUR BOIS

La sculpture sur bois est l'un des plus anciens métiers de l'homme. Il s'agit de l'art de créer des sculptures à partir de matériaux malléables, en particulier le bois. À certaines périodes de l'histoire, il s'agissait de la principale branche de la sculpture.

La sculpture sur bois est une technique qui était déjà connue de l'Homme au paléolithique supérieur, il y a 50 000 à 12 000 ans. Les techniques de sculpture sur bois ont été considérablement améliorées et développées au cours du haut Moyen Âge. Cependant, la technique s'est épanouie à la fin du gothique et à l'époque baroque. À l'époque gothique, les principaux produits fabriqués par les sculpteurs sur bois étaient les crucifix, les reliefs polychromes et les sculptures d'autel, tandis qu'à l'époque baroque, il s'agissait du mobilier des églises - autels avec des figures de saints, putti, chaires, stalles et confessionnaux.

*Lire
l'article
complet*

Plus loin, la sculpture sur bois est un artisanat étroitement lié aux zones de montagne et de piémont, où les moutons paissaient dans les pâturages. Les bergers coupaient suffisamment de bois et avaient du temps libre, ce qui leur permettait de produire des objets décoratifs. En sculpture sur bois, la question initiale est de choisir le bois adéquat pour la sculpture. Au début, il est préférable de choisir un bois tendre, comme le tilleul, le bouleau, le pin, le saule ou le châtaignier, et ce n'est qu'après plusieurs années de pratique que le sculpteur peut sculpter dans un bois plus dur, comme le pommier ou le noyer.

Grzegorz Michałek

Sculpteur sur bois

JanosikArt, Pologne

Opportunité de formation dans l'atelier

Depuis mon enfance, je suis en contact permanent avec le bois. J'ai construit des maisons avec mon père, qui est charpentier, et mes deux frères le sont également. Le bois a donc toujours été quelque chose de familier pour moi. Bien qu'ils soient charpentiers, moi, j'ai suivi ma propre voie, mes intérêts artistiques, et je suis finalement devenu sculpteur sur bois.

❗ J'ai commencé par des sculptures en pierre et de petites pièces sous la forme de bijoux non conventionnels. Plus tard, j'ai commencé à sculpter le bois et cela m'a complètement fasciné. Dans ma famille, j'ai acquis des connaissances sur le bois, mais en ce qui concerne les techniques de sculpture et les compétences, je suis autodidacte, je n'ai pas d'école d'art. ❗

Aujourd'hui, je crée des sculptures, des ornements et enfin, des balustrades sculptées. Je m'occupe également de sculpture spatiale. J'aime les grands formats et les sculptures de jardin. J'ai sculpté des ornements pour certaines églises, ou même pour des institutions culturelles, par exemple des centres culturels ou des bureaux municipaux. Bien entendu, en ce qui concerne les balustrades et les meubles sculptés, les clients sont principalement des particuliers.

» Grzegorz Michałek

« Beaucoup de gens sont sortis de mon atelier. Certains d'entre eux gèrent même aujourd'hui leur propre atelier de sculpture sur bois. Pour devenir un professionnel de la sculpture sur bois, il faut beaucoup de travail. Tout d'abord, il faut apprendre à aiguiser les ciseaux. Ensuite, pour bien sculpter, il faut passer environ 10 000 heures, soit une dizaine d'années, à travailler dans son propre atelier. Cela demande du travail et de la patience. Parfois, je rencontre des personnes qui aimeraient beaucoup pouvoir créer, mais certaines choses sont impossibles à réaliser manuellement. »

En ce qui concerne le bois, il s'agit principalement de tilleul, que nous utilisons pour créer des balustrades. Mais aussi le frêne, le sycomore, l'érable, le platane, l'épicéa, le mélèze, le sapin et le chêne, bien sûr. J'aime beaucoup les arbres fruitiers, comme le cerisier et le pommier. Je fais aussi travailler du bois subfossile, du bois qui a 6 600 ans, ou un matériau inhabituel qui est minéralisé à 20 %.

Il existe toute une gamme d'outils. Cependant, le ciseau à bois reste la base de la sculpture. Bien qu'il y ait beaucoup de nouvelles machines, je ne les utilise toujours pas. Ce n'est que lorsque je travaille sur des grands formats que je dispose de quelques scies à gaz pour découper le moule, et de meuleuses pour le préparer.

Lorsqu'il s'agit de balustrades ou de sculptures de meubles, il faut d'abord mesurer, puis préparer le matériau dans lequel le dessin est réalisé. Il faut dessiner une telle balustrade sur la travée préparée, la découper à la scie sauteuse, puis arriver à ce ciseau. En fin de compte, tout est sculpté au ciseau.

ICONOGRAPHIE

Le terme *icône* vient du grec ancien et signifie « image ». Aujourd'hui, il est encore utilisé pour désigner les images sacrées dans l'art byzantin, en particulier dans l'art russe, pour désigner une peinture spéciale sur un panneau, très différente d'une peinture murale. La fonction de l'icône est essentielle pour les chrétiens. Elle représente le sens et la valeur des signes du mystère qui nous permettent de prendre conscience de la grandeur de Dieu.

La tradition des icônes, l'iconographie, est née autour du IVe siècle, lorsque l'Église orientale était encore en union avec l'Église occidentale. C'est pourquoi les icônes sont un patrimoine indispensable de toute la chrétienté, sans aucune distinction.

La Palestine, la Syrie, l'Égypte, Byzance et la Russie ont été les principaux centres d'iconographie. Dans ces régions, les icônes sont devenues un élément caractéristique de l'art et de la foi jusqu'au XVIIIe siècle. Les représentations sacrées ont surtout été exportées vers l'Occident, en particulier vers Rome, où elles sont devenues des objets de culte et de vénération.

Encore aujourd'hui, les icônes sont fabriquées en utilisant des techniques anciennes et des matériaux du passé. On commence par préparer une planche de bois sur laquelle on place de la gaze. Sur la gaze, on étale du plâtre ou du stuc en plusieurs couches, où l'iconographe fait ensuite le dessin de base au crayon. Ensuite, la feuille d'or est posée, puis les couleurs sont appliquées...

Lire
l'article
complet

Gaetano Russo

Iconographie

Gaetano Russo Art Studio, Italie

Opportunité de formation dans l'atelier

J'ai appris le métier de créateur d'icônes par l'éducation formelle. J'ai obtenu mon diplôme à l'Académie des beaux-arts et, suivant les suggestions et les conseils de l'un de mes professeurs, qui est devenu par la suite mon mentor, j'ai commencé à mettre en pratique mes connaissances et les leçons apprises à l'université. En tant qu'étudiant, j'ai fondé mon atelier d'art à Cerignola, en Italie. C'est ce même atelier que je dirige aujourd'hui, 20 ans plus tard.

Pour citer le grand artiste Michelangelo Buonarroti, « On ne cesse jamais d'apprendre », et c'est vrai car, bien que je sois dans ce métier depuis plus de 20 ans, je ne cesse de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses au fil du temps. Plus on pratique, plus on s'améliore.

« Aujourd'hui encore, après 20 ans, je suis le seul artisan dans le domaine de l'iconographie à Cerignola et dans la province. C'était un défi d'être le seul artisan à travailler dans ce domaine. Mais le défi est désormais relevé, car je suis connu et j'ai reçu de nombreuses commandes d'œuvres, tant à Cerignola que dans les pays voisins. »

» Gaetano Russo

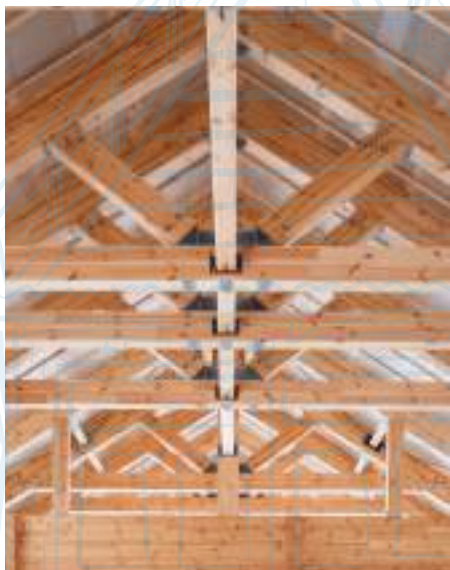

❗ Pour créer une icône, on commence par un dessin initial, par exemple une image sur une planche de bois. On procède ensuite au jointolement de la planche et, une fois qu'elle est sèche, on y replace le dessin. Il sera ensuite coloré avec des peintures acryliques et des feuilles d'or, en utilisant différentes patines afin d'anoblir les œuvres ou, au contraire, leur donner un aspect plus moderne. ❗

Je crée principalement des icônes sacrées à l'aide d'une technique appelée fragment. Il m'arrive cependant de réaliser des décorations picturales. J'utilise principalement le bois, le tissu, l'argile, la céramique et la terre cuite. Toutes les décorations, quel que soit le type de matériau, sont entièrement réalisées à la main dans les moindres détails.

Je n'aime pas reproduire l'œuvre en copiste. Je ne me contente donc pas de reproduire fidèlement des œuvres sur toile, mais je préfère les revisiter dans une tonalité différente, en utilisant peut-être des matériaux ou des objets particuliers sur lesquels reproduire l'image, en la personnalisant et en rendant hommage à l'artiste.

WOOD CONSTRUCTIONS

Pendant des siècles, les hommes ont vécu dans des bâtiments en bois pour s'abriter des intempéries et des ennemis. Une maison faite de poteaux de chêne entrelacés de branches avec une charpente primitive est apparue sous nos latitudes vers 4 000 avant J.-C., au début de l'âge de pierre. Cet ancêtre des maisons en bois actuelles a été construit à une époque où la population abandonnait le mode de vie nomade et se lançait dans l'agriculture. Bien plus tard, au tournant du millénaire et au début du Moyen Âge, les celtes de notre territoire ont construit des bâtiments en bois léger, avec des fondations en pierre et un toit à deux versants descendant jusqu'au sol. Par exemple, les vestiges de l'oppidum celtique de Závist, dans la banlieue sud de Prague, ont été conservés jusqu'à aujourd'hui.

Lire
l'article
complet

Au début du Moyen-Âge, une nouvelle façon de construire une maison en bois massif est apparue : la charpente. Les bâtiments à ossature en bois sont constitués d'un système de poutres empilées horizontalement, reliées ensuite aux angles par une liaison en chevrons, et scellées avec de la mousse et de la terre. À la fin du Moyen Âge, une nouvelle technologie de construction en bois est arrivée en République tchèque avec les colons allemands. Les bâtiments à ossature en bois (colombages) sont encore visibles aujourd'hui dans l'ouest de la Bohême et dans les régions frontalières. Si les bâtiments en bois ont été conservés dans les campagnes, ils ont été remplacés dans les villes, au fil du temps, par des bâtiments en pierre et en brique, principalement en raison de l'expérience malheureuse des grands incendies. Cependant, le bois est toujours utilisé dans la construction des cloisons, des plafonds et des toits.

Vojtěch Zadina

Charpentier, République Tchèque

La construction de maisons en bois est un métier séculaire qui exige dévouement et expérience.

❗ ***M. Kober, un travailleur du bois expérimenté, m'a enseigné le métier, en me transmettant des connaissances précieuses et en me fournissant des outils essentiels. Il a insisté sur l'importance de l'indépendance, en se poussant soi-même au-delà des limites perçues, grâce à l'expérience.*** ❗

Je m'inspire de mon expérience des constructions à l'étranger. Je travaille en fonction de la période dans laquelle je me trouve et je m'adapte aux besoins de la société moderne. Pour devenir maître menuisier certifié, il faut passer des examens et démontrer ses compétences. La certification garantit que seules les personnes qualifiées sont autorisées à construire des structures, en particulier celles destinées à un usage résidentiel. Le processus d'obtention du certificat dépend du diplôme obtenu, qu'il s'agisse d'un diplôme d'études secondaires ou d'un diplôme d'études supérieures. La pratique qui s'ensuit en dépend.

❗ ***Aujourd'hui, ce métier ne suscite plus aucun d'intérêt chez les jeunes qui l'auraient étudié au lycée. En revanche, je rencontre des étudiants universitaires d'autres disciplines, comme les constructeurs, les architectes ou les artisans restaurateurs, qui sont très intéressés par cet apprentissage.*** ❗

» Vojtěch Zadina

« En tant qu'enseignant, je transmets mon expérience à des élèves enthousiastes. La patience et la maniabilité sont des qualités essentielles pour quiconque se lance dans ce métier. Le parcours de chacun est unique et le processus d'apprentissage est individualisé. En s'immergeant dans l'expérience et en suivant les instructions à la lettre, on apprend à percevoir différemment les matériaux et l'œuvre. »

La plupart des matériaux que nous utilisons proviennent de l'étranger, principalement de Pologne et de Lettonie. Nous importons toutefois des matériaux de qualité, comme le bois lamellé-collé, d'Allemagne et d'Autriche, tandis qu'une grande partie de notre bois est d'origine locale, l'épicéa étant le type de bois le plus couramment utilisé et provenant de la République tchèque. La raison pour laquelle nous préférons l'épicéa est qu'il est parfait pour les fermes de toit, car il est plus léger que le chêne, tout en offrant une excellente résistance. Son corps long et fin le rend également idéal pour créer des poutres robustes. Cependant, l'épicéa pose un problème : il n'est pas originaire de la République tchèque. Par conséquent, il est plus vulnérable aux parasites et aux maladies. Les outils essentiels sont les différents types de scies. Ensuite, le rabot conventionnel, le tour, la perceuse, la colle à bois, le ciseau, les clous, les agrafes, le marteau... les outils utilisés dépendent du système de construction en bois.

« Ce qui me manque le plus du passé, ce sont les traditions culturelles associées à la construction des maisons. Par exemple, lorsque la charpente était terminée, on dressait le mât de mai et on jouait de la musique. Les rituels communautaires autour des bâtiments ont complètement disparu. »

CONSTRUCTION DE BATEAUX

Le Danemark a une riche histoire de construction navale qui remonte à plusieurs siècles. Sa situation géographique, entourée d'eau et dotée d'un vaste littoral, a rendu les bateaux et les navires indispensables au transport, à la pêche, au commerce et à la défense.

Historiquement, le Danemark est connu pour ses navires vikings, construits avec talent et savoir-faire. Ces navires ont joué un rôle important dans l'exploration, le commerce et la guerre des vikings. L'utilisation de planches qui se chevauchent, la construction en clinker et les sculptures complexes caractérisent les techniques de construction navale des vikings.

*Lire l'article
complet*

À l'époque médiévale, le Danemark a vu naître des guildes et des organisations professionnelles dédiées à la construction navale. Ces organisations ont contribué à établir des normes et à maintenir la qualité de l'artisanat dans tout le pays.

Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, le Danemark est passé de la voile à la vapeur. Cette transition a entraîné des changements dans les techniques de construction navale et l'adoption de nouveaux matériaux, tels que le fer et, plus tard, l'acier. De grands chantiers navals ont été créés dans les principales villes portuaires comme Copenhague, Odense et Aalborg.

Bien que la construction navale à grande échelle s'est orientée vers l'industrialisation, l'artisanat traditionnel de la construction navale est resté vivant au Danemark. Les techniques de construction de bateaux en bois ont été préservées et pratiquées par des artisans qualifiés dans les petites communautés côtières et les villages de pêcheurs.

Oscar Hurup Larsen

Constructeur de bateaux

Gøtche's Boat Builders, Danemark

Je suis apprenti constructeur de bateaux. Le Danemark est entouré d'eau et je suis originaire de Holbæk, une ville portuaire qui possède un chantier naval, où j'ai appris le métier.

❗ ***Je m'intéresse aux bateaux depuis de nombreuses années, mais au début, je ne faisais que naviguer.*** ❗

J'ai commencé à travailler dans cette profession à l'âge de 17 ans, en tant que balayeur à l'atelier des bateaux du Musée national, puis j'ai navigué avec le Danish School Ship et j'ai continué ici en tant qu'apprenti.

❗ ***Je crois que le point de départ de ma carrière a été le chantier naval et que j'ai ensuite gravi les échelons. Si vous avez un rêve, vous devez le réaliser, il n'y a pas de raison d'attendre.*** ❗

Nous travaillons principalement le bois. Nous sommes spécialisés dans la vieille tradition de la construction de clinkers et de caravelles. Ce sont les deux façons de construire des bateaux en bois. Le caravelage consiste à poser les planches bord à bord, tandis que le clinker consiste à superposer les planches. Cette méthode est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

» Oscar Hurup Larsen

En tant que constructeur de bateaux, vous disposez d'un grand nombre d'outils différents. Vous pouvez commencer par un ciseau à bois classique - vous ne pouvez pas vous en passer. Il existe ensuite plusieurs types de rabots. Le type de rabot dépend du travail que vous effectuez. Par exemple, pour raboter des courbes, vous pouvez utiliser un rabot de bateau ou un rabot à enduire à côtés droits, et un long Rubank si vous devez raboter quelque chose de long.

❗ **C'est vraiment génial de travailler avec ces outils manuels. Vous devez utiliser votre corps physiquement et vous n'êtes pas assis devant un ordinateur toute la journée - personnellement, je trouve cela génial.** ❗

❗ **Je pense que ce qui est le plus passionnant dans cette profession, c'est que nous gardons l'ancien savoir-faire et que nous perpétons la tradition, sans quoi, elle tomberait dans l'oubli.** ❗

Si vous souhaitez exercer cette profession, je pense que vous devriez vous adresser à votre constructeur naval local et lui demander s'il a besoin d'un coup de main. Sinon, vous pouvez commencer par une formation de base. Il faut de nombreuses années de travail acharné pour maîtriser cette profession. Vous êtes formé après 4 ans et demi, mais la plupart des gens disent qu'il faut 10 ans pour devenir un vrai constructeur de bateaux.

MÉTAL

Le fait que la période préhistorique de l'histoire de l'humanité soit divisée en fonction de l'utilisation prédominante de certains métaux, illustre l'importance cruciale du métal dans le développement et l'histoire de l'humanité.

Le métal a une longue histoire, qui remonte à la fin de l'âge de pierre, vers 5 000 avant J.-C., avec la découverte d'un métal non ferreux - le cuivre, qui a conduit à l'âge du cuivre. Avec l'invention du bronze (alliage de cuivre et d'étain), vers 4 000 avant J.-C., nous sommes entrés dans l'âge du bronze. Un millier d'années plus tard, vers 1 200 avant J.-C., c'est l'âge du fer. Depuis 5 000 ans avant J.-C., le métal est un élément essentiel de la production humaine.

Le métal est un matériau unique et polyvalent, dont l'histoire est longue et riche en rebondissements. Il est utilisé depuis des siècles dans une grande variété d'applications à différentes échelles. Il va des outils quotidiens, aux objets de cuisine, en passant par les armes et les armures, les objets de luxe, la construction et, plus récemment, l'industrie aéronautique.

» Métaux non ferreux

Métaux non ferreux - ne contiennent pas de fer. Ils conviennent particulièrement bien aux applications où la résistance est nécessaire, mais où le poids doit être pris en compte, car ils sont nettement plus élastiques et plus légers que les métaux ferreux.

- Aluminium
- Cuivre et ses alliages, bronze (cuivre et étain) et laiton (cuivre et zinc)
- Plomb

Ainsi que les métaux précieux:

- Or
- Argent
- Platine
- Palladium

Bien que les métaux précieux puissent avoir des utilisations industrielles, ils sont plus connus pour leur utilisation dans l'art, la joaillerie et la monnaie.

Métaux ferreux

Métaux ferreux - contiennent du fer comme principal constituant. Leurs principales caractéristiques sont la durabilité et la résistance à la traction. C'est pourquoi ils sont le plus souvent utilisés pour les grands systèmes de canalisation, les constructions de logements et les conteneurs industriels.

- Fer

Alliages de fer:

- Fonte
- Fer forgé
- Acier

MÉTAUX & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le métal est très durable, certains métaux, comme l'acier, étant recyclables et durables. Le recyclage du métal contribue à économiser l'énergie et à réduire les émissions de carbone, tout en réduisant la quantité de déchets envoyés dans les décharges.

En outre, le métal est un matériau durable qui peut être utilisé pour une grande variété d'applications, y compris la construction, les machines et les outils, sans nécessiter de remplacement fréquent. Le métal est également souvent utilisé dans les technologies d'énergie renouvelable, telles que les éoliennes et les cellules solaires, tout cela positionnant le métal comme un matériau durable pour l'avenir.

Pourquoi le recyclage des métaux est-il durable ?

Le recyclage des métaux est durable, car il réduit la quantité de matières premières nécessaires à la production, diminue massivement la consommation d'énergie et réduit les émissions de gaz à effet de serre. Il contribue également à préserver les ressources naturelles et à réduire les déchets. En outre, le recyclage des métaux réduit la quantité de matières dangereuses rejetées dans l'environnement. Enfin, le recyclage des métaux peut créer des emplois et stimuler les économies locales.

VUE D'ENSEMBLE de L'ARTISANAT MÉTALLIQUE

Le terme « artisanat à base de métal » ou « travail des métaux » englobe une grande variété de processus, de compétences et d'outils permettant de créer des objets à différentes échelles. Ces objets peuvent être d'énormes structures telles que des navires, des bâtiments et des ponts, ou de minuscules composants de moteurs, des armes et des bijoux délicats. Les professionnels de l'artisanat utilisent différents métaux et, par conséquent, une variété d'outils, de compétences et de techniques qui varient selon le type et la taille du résultat final souhaité.

Les métaux peuvent être regroupés en fonction de leurs composants chimiques, des techniques utilisées pour leur traitement et de leurs caractéristiques communes, telles que le point de fusion, la dureté et la ductilité. Ils sont souvent regroupés en fonction de leur valeur marchande, puisqu'ils sont considérés comme des marchandises. Ainsi, différents métaux sont utilisés à des fins différentes. Les professionnels de l'artisanat travaillent parfois uniquement avec des métaux spécifiques ou, dans certains cas, avec des compétences et des techniques uniques appliquées à différents types de métaux.

Techniques, métiers et outils

MÉTIERS: Forgeron, orfèvre, joaillier, saintier (clochetier), sculpteur, horloger, monnayeur, graveur sur métaux, guillocheur, restaurateur de métaux, armurier, maréchal-ferrant - un maréchal-ferrant spécialisé dans la fabrication de fers à cheval, etc.

SECTEURS: Design d'intérieur, design industriel, cuisine, luxe, secteur de la construction, conservation du patrimoine, aéronautique, technologies des énergies renouvelables, etc.

ACTIONS: Forge, fonte, tournage de métaux, filigrane, soudure, brasure et brasage, gravure, gravure sur copeaux, dorure, émaillage, estampage ou emboutissage, etc.

OUTILS : Depuis que l'homme a commencé à utiliser les métaux, l'outil le plus important a été le **feu**. Ensuite, le **marteau**, qui est l'outil le plus ancien et le plus essentiel employé dans le travail des métaux ; ensuite, les **limes**, qui sont utilisées pour enlever de fines quantités de matière d'une pièce, afin de créer des bords lisses et de niveler les surfaces rugueuses sur le métal. La **scie à métaux** est une scie manuelle, tandis que la **scie à guichet** est une scie mécanique à lame ronde. La **meule** est utilisée pour façonner et polir les surfaces métalliques. On emploie les **pincés** pour tenir et manipuler de petits morceaux de métal. Les **enclumes** sont employées pour marteler les formes et les courbes du métal. L'**étau**, qui maintient le métal en place pour le limage, le meulage ou le perçage, et le **pied à coulisse**, qui sert à mesurer les dimensions d'un objet, sont les outils les plus typiquement associés au travail du forgeron. Le **chalumeau** permet d'assembler des pièces de métal, etc.

TECHNIQUES de l'ARTISANAT DU MÉTAL

TECHNIQUES DE TRANSFORMATION / MISE EN FORME DU MÉTAL :

- **Forgeage**

Il s'agit de la mise en forme du métal par l'utilisation de forces de compression localisées. Le forgeage peut être réalisé à chaud ou à froid, mais le plus souvent, il est réalisé à chaud lorsque le métal est chauffé à une certaine température. Le forgeage est l'un des plus anciens procédés connus de transformation des métaux. Traditionnellement, le forgeage était réalisé par un forgeron. Le terme « forgeron » dérive du fer, qui était traditionnellement appelé « métal noir ». C'est ainsi que la personne qui travaillait le métal noir, le fer, a reçu le nom de forgeron. Une personne effectuant le même processus, mais travaillant des métaux plus purs, comme l'or et l'argent, est traditionnellement appelée « orfèvre ».

- **Casting (coulée de métaux)**

Ce procédé permet d'obtenir la forme souhaitée en versant du métal en fusion dans un moule et en le laissant refroidir. Selon le type de moule, il existe différentes techniques de coulée de métaux.

La plus ancienne est la technique de la « fonte à la cire perdue », également appelée « fonte perdue », qui consiste à reproduire une sculpture à partir d'une sculpture originale (généralement en argent, en or, en laiton ou en bronze). L'objet est tout d'abord moulé en cire. Ce moulage devient un moule dans lequel le métal chaud est coulé. La cire fond au cours de ce processus, d'où le nom de « cire perdue ».

- **Tournage de métaux**

Le façonnage du métal sur un outil qui fait tourner la pièce sur son axe s'appelle un tour. Il est utilisé pour fabriquer des bols et des cônes.

- **Filigrane**

La torsion de fils d'or ou d'argent très fins afin de créer une corde délicate. Parfois, des fils de tailles différentes sont tordus afin de créer un effet plus scintillant. Cette technique est souvent utilisée dans la fabrication de bijoux.

TECHNIQUES D'ASSEMBLAGE DES MÉTAUX :

- **Soudage**

Il s'agit du processus par lequel deux ou plusieurs pièces métalliques de même nature sont fusionnées. En utilisant la chaleur, le professionnel de l'artisanat fait fondre les pièces ensemble et les laisse refroidir, ce qui provoque la fusion des pièces.

- **Brasage et soudure**

Le brasage et la soudure sont tous deux des procédés d'assemblage de métaux par l'utilisation d'un métal d'apport. En faisant fondre et en versant dans le joint un métal d'apport dont le point de fusion est inférieur à celui du métal adjacent, on relie deux ou plusieurs objets métalliques. La seule différence entre les deux est la température du point de fusion du métal d'apport. Le soudage a lieu à une température inférieure à 450°C, tandis que le brasage a lieu à une température supérieure à 450°C. Par conséquent, le processus de brasage donne des résultats plus résistants.

TECHNIQUES DE TRAITEMENT DE LA SURFACE MÉTALLIQUE

- **Gravure**

Il s'agit ici de la découpe d'un motif dans la surface du métal à l'aide d'un outil tranchant. Un type particulier de gravure sur métal est le « guillochage », une technique décorative qui peut être réalisée à la main (également appelée « intarsio ») ou à l'aide de machines (mécaniques). Pour en savoir plus sur le guillochage, consultez la section dédiée.

- **Sculpture en copeaux**

La gravure sur copeaux est la traduction directe du mot allemand « Kerbschnitt ». Cette technique de travail du métal est utilisée depuis la préhistoire. Elle consiste à enlever de la matière à l'aide d'un ciseau et d'un marteau, afin de créer des décorations en relief sur un matériau solide. Le métal est sculpté en haut-relief, créant des lignes fortes et des ombres profondes.

- **Dorure**

L'application de feuilles d'or (feuilles ou paillettes d'or extrêmement fines) à la surface d'un métal solide, est souvent réalisée en faisant fondre de l'or dans du mercure et en peignant la surface du métal avec le mélange obtenu. De la chaleur est ensuite appliquée afin d'évaporer le mercure, exposant ainsi la couche d'or sous-jacente.

- **Émaillage vitrifié**

L'émail vitrifié, également connu sous le nom d'émail porcelaine, est obtenu en appliquant une fine couche de poudre de verre fondu sur la surface du métal. La poudre fond, s'écoule et durcit pour former un revêtement vitreux lisse et durable. Il peut être réalisé de différentes manières, ce qui permet d'obtenir une variété d'effets divers.

- **Estampage ou pressage**

L'estampage ou le pressage d'un dessin sur une surface métallique plane, une feuille de métal, en utilisant un dessin qui a été moulé dans un bloc de bois ou un autre matériau solide.

Le saviez-vous

Avez-vous déjà remarqué que certains de vos bijoux ou des sculptures extérieures sont devenus verts ? Cela signifie que l'objet métallique en question contient une certaine quantité de cuivre. Lorsque le cuivre réagit avec l'oxygène, il s'oxyde et génère une couche de couleur vert-bleue qui protège le métal de la corrosion. Tout métal contenant une grande quantité de cuivre peut devenir vert.

La voix des artisans

LE MÉTAL

GUILLOCHÉ & HORLOGERIE

*Lire l'article
complet*

Les premières preuves de la capacité de l'Homme à décorer par la gravure se trouvent sur d'anciennes armes en os. De nos jours, le terme **guilloché** désigne **l'art décoratif consistant à graver des motifs, le plus souvent sur des métaux précieux** tels que l'or, l'argent, le bronze, etc. Il s'agit d'une **technique décorative qui permet de réaliser des motifs très précis, complexes, élégants et répétitifs, généralement géométriques.**

Il existe deux types de guillochage : le guillochage à la main et le guillochage à la machine. Bien que le guillochage à la main (aussi appelé « intarsio ») soit une technique ancienne, qui remonte à l'Antiquité, le guillochage n'est devenu populaire qu'après l'invention de la première machine, appelée machine à rosace et, plus tard, machine à ligne droite. Les premières machines étaient complexes et extrêmement coûteuses. C'est pourquoi elles étaient principalement utilisées pour décorer les objets de la royauté.

Même si la première montre guillochée ait été fabriquée en Suisse, et que la Suisse soit aujourd'hui la capitale de l'horlogerie, c'est à Paris que l'artisanat de la montre guillochée s'est développé dans les années 1750. Au début, le guillochage n'était réalisé que sur le dos des montres de poche ou sur les boîtiers. On ne sait toujours pas qui, parmi les trois plus grands noms de l'horlogerie parisienne du XVIIIe siècle, eut l'idée de fabriquer un cadran guilloché.

Bernard Van Ormelingen

Maître horloger et guilloché

Bernies S.C., Belgique

En tant que fondateur et propriétaire de Bernies SC, je propose une grande variété de montres conçues par mes soins, ainsi que du guillochage sur mesure, pour tous les types de clients internationaux. Le guillochage donne un aspect luxueux aux montres grâce à des effets de lumière. Outre les montres, je réalise également des guillochages pour d'autres produits tels que des bijoux, des boucles de ceinture ou encore des objets décoratifs.

Depuis mon enfance, je suis passionné par l'artisanat et les métiers manuels. Ainsi, après des études « classiques » en économie et en langues, j'ai suivi une formation en horlogerie à l'Institut d'enseignement des arts techniques de sciences et artisanats (IATA) à Namur (Belgique) et j'ai suivi des cours de gravure sur métal et de guillochage avec le maître Alain Lovenberg, à Durbuy (Belgique), et dans d'autres ateliers en Suisse, qui ont certainement influencé ma motivation.

Au début de mon apprentissage chez maître Lovenberg, j'ai dû graver 11 mètres de lignes droites sur une petite plaque de cuivre de 10 cm x 5 cm, en mettant 1 ligne tous les demi-millimètres, ce qui m'a pris plusieurs semaines. À la fin, lorsque j'ai terminé la première face de cette plaque de cuivre, M Lovenberg a regardé la plaque et m'a dit de faire la même chose sur l'autre face.

“La véritable compétence en matière de guillochage s'acquiert principalement en « faisant ». Il faut beaucoup de pratique et de patience. Il m'a fallu cinq ans pour acquérir de véritables compétences professionnelles, et j'apprends encore tous les jours. ”

» Bernard Van Ormelingen

Le processus de fabrication commence par la manipulation du disque du cadran à l'aide d'un ciseau pour indiquer l'emplacement exact des indications de l'heure, de la réserve de marche, de la phase de lune ou de la petite seconde. Ensuite, je procède au guillochage du cadran pour créer une surface mate qui accueillera les différents motifs. Enfin, je varie et adapte les motifs en fonction des préférences de chaque client et, bien sûr, en ajoutant ma touche personnelle.

Je travaille principalement avec des entreprises horlogères et joaillières. Les entreprises sont très intéressées par la technique du guillochage car elle est considérée comme une œuvre d'art, maîtrisée seulement par quelques personnes. Mais aujourd'hui, le guillochage se retrouve dans différents domaines, même dans la décoration d'intérieur. Je suis fier de collaborer avec d'autres professionnels, ce qui m'aide à enrichir mes compétences dans mon propre métier.

Outils traditionnels : 1. machine à tracer les lignes droites, pour la gravure des lignes droites 2. machine à tracer les roses, pour les gravures circulaires

Les outils que j'utilise pour le guillochage sont de vieilles machines mécaniques fabriquées entre 1900 et 1940. Je les ai choisies parce qu'elles me permettent de faire un travail de haute précision.

» Pour moi, l'innovation réside dans l'emploi de très vieilles machines qui ne sont plus à la mode, dans un esprit contemporain. Mon défi est d'utiliser l'une des plus anciennes techniques de gravure mécanique pour créer des montres très contemporaines qui seront distribuées dans différents magasins. Il s'agit de croiser et d'entrelacer des lignes, des courbes et des motifs géométriques, qui donneront à chaque montre ou accessoire un aspect unique. Il n'y a pas de limite à la créativité et à l'innovation, même avec mes vieilles machines. L'ancien flirte avec le moderne ! »

Lire
l'article
complet

ARMURIER

L'armurier s'occupe de la production, de la modernisation, de la modification, de la réparation et de la rénovation d'armes à feu et de munitions, ainsi que de la recherche et de l'expertise en matière d'armes et de munitions.

L'armurerie en Pologne est apparue au XVe siècle. Au départ, cette profession faisait partie des guildes de serruriers. Au XVIe siècle, des guildes distinctes d'armuriers ont été créées. Les plus grands centres d'armurerie en Pologne étaient des villes comme Gdańsk, Cracovie et Varsovie. Aujourd'hui, à cause de la législation polonaise, pour exercer la profession d'armurier, il ne suffit pas d'avoir des qualifications liées à l'acquisition de compétences, il faut également posséder un permis de port d'armes à feu.

L'armurier utilise principalement différents types de métaux et leurs alliages, souvent des métaux nobles. Outre les métaux, divers types de bois sophistiqués, durs et souvent exotiques, sont aussi employés. Le noyer fonctionne également très bien. Pour la production d'armes de chasse, où la beauté de l'arme est une caractéristique importante, des matériaux coûteux et de la meilleure qualité sont utilisés.

Jerzy Wałga

Armurier

Rusznikarstwo Jerzy Wałga, Pologne

À l'origine, j'étais maître d'outillage et maître de traitement thermique. Ce sont des métiers qui sont d'ailleurs très rares aujourd'hui, surtout le traitement thermique, qui est lié au travail du métal. L'armurerie est mon métier. J'ai ouvert un atelier à Stary Targ en 1977, qui s'appelait Réparation d'équipements sportifs et armurerie artistique. La tradition de l'armurerie à Cieszyn remonte au XVe siècle.

❗ **Ma spécialité est la production de fusils de chasse traditionnels appelés « Cieszynki ». Il s'agit de fusils qui n'ont jamais été utilisés à des fins militaires, mais uniquement pour la chasse. Ils sont très joliment décorés et incrustés. Les Cieszynki sont encore produits à toute petite échelle et la profession est donc menacée d'extinction. Je suis très fier de la faire revivre à travers ma pratique.** ❗

Tout a commencé en 1960, lorsque je suis entré dans une école professionnelle en tant qu'apprenti. J'y ai appris le métier de serrurier, puis, à travers différentes étapes de formation continue, les qualifications de maître dans le métier d'outilleur, le traitement thermique et thermochimique, qui est également essentiel pour affiner l'acier... Au fil des ans, j'ai perfectionné mon métier sous la supervision d'autres maîtres, et aujourd'hui, je le fais seul.

» Jerzy Wałga

Auparavant, je travaillais principalement le bois, le laiton et l'ivoire. Aujourd'hui, j'utilise plus souvent des os de cervidés, de l'or, de l'argent... Le budget du client détermine le choix des matériaux.

J'essaie d'utiliser les outils plus ou moins comme ils étaient utilisés dans le passé. C'est un métier dans lequel il est impossible d'introduire des innovations, telles que des machines ou des appareils. Mon travail s'appuie fortement sur les limes, les ciseaux et les graveurs.

Le problème des jeunes d'aujourd'hui est leur manque de patience. Beaucoup de jeunes sont venus ici avec une grande passion, mais lorsqu'ils ont vu le processus et les compétences requises, ils se sont découragés. Je leur explique toujours qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut du temps et de la patience.

« Tous mes produits sont uniques et individuels. Ils sont produits pour répondre aux exigences du client. Il n'y a jamais deux pièces identiques. Exactement comme c'était le cas par le passé. La production d'un fusil Cieszyńska et de toutes les incrustations prend environ trois à quatre mois. »

« En 1585, un groupe appelé Common Craftsmanship a été fondé. L'objectif de ce groupe était de répartir les différents processus de fabrication entre les différentes professions artisanales. Ainsi, une personne travaillait uniquement sur les incrustations, une autre sur le traitement du métal, comme le sciage, etc. Ainsi, une personne n'avait pas besoin de tout faire de A à Z. Aujourd'hui, il n'y a plus d'artisans qui exercent les anciennes professions spécifiques, et je dois tout faire moi-même. »

FILIGRANE

Le filigrane remonte au troisième millénaire avant J.-C., et des pièces vieilles de plus de 2 000 ans ont été découvertes en Irak et en Syrie. Cependant, le filigrane n'est devenu populaire que sous les empires grec et romain - ce sont les Romains qui ont inventé le mot.

Le filigrane a été introduit par les Romains dans la péninsule ibérique, mais ce sont les Arabes qui ont apporté de nouveaux motifs et ont contribué à transformer le filigrane fabriqué au Portugal et en Espagne, qui diffère du reste du monde.

Il s'agit de l'une des plus anciennes techniques d'orfèvrerie au monde, qui consiste en un travail ornemental avec de très petits fils et des boules métalliques d'or, d'argent ou d'autres métaux précieux et semi-précieux. Des pays comme le Portugal et l'Espagne ont une forte tradition dans ce type de bijoux, dont les pièces ressemblent à des tracés très élaborés. Dans le nord du Portugal, en particulier dans les villes de Gondomar et de Póvoa de Lanhoso, il existe une forte tradition liée à la fabrication de filigranes. Ces deux municipalités ont mis au point une certification de qualité, avec le sceau **Filigrana de Portugal**, pour attester de la qualité des pièces fabriquées de manière artisanale.

Les artisans qui se consacrent à la filigrane peuvent collaborer avec des orfèvres et des joailliers, mais aussi avec des magasins de souvenirs locaux ou des ateliers de réparation de bijoux, ainsi qu'avec des grossistes en bijoux, montres, etc.

*Lire
l'article
complet!*

Arlindo Moura

Filigrane, Arlindo Moura Workshop, Portugal

Opportunité de formation dans l'atelier

❗ Je viens d'une famille de bijoutiers. Précisément, je suis la sixième génération de bijoutiers et, à ce titre, j'ai suivi le travail de la famille, spécialisée dans le filigrane. La passion est venue de mon grand-père, qui m'a transmis le savoir-faire. Il est toujours un professeur actif et passionné, tant dans l'atelier familial qu'à l'école professionnelle de bijouterie CINDOR. ❗

Jusqu'à présent, mes plus grandes réalisations sont le développement de ma propre collection, dans laquelle je reproduis les symboles typiquement portugais - la sardine, le coq de Barcelos, le bateau Rabelo. La collection a été réalisée en combinant le liège et l'argent, deux matériaux portugais très traditionnels. Récemment, j'ai aussi réalisé une robe en filigrane avec une célèbre créatrice de mode, qui représentait le Portugal à l'exposition universelle de Dubaï.

❗ Aujourd'hui, très peu de personnes peuvent le faire. Ce processus était autrefois réalisé par les femmes qui, entre autres tâches ménagères, remplissaient leurs bijoux de filigrane. Il existe encore quelques orfèvres qui font ce travail - ils produisent la pièce, la structure, et l'apportent ensuite à la maison des remplisseurs, qui sont principalement des dames âgées. Vu que ce travail est généralement effectué par des femmes, il a toujours été très mal rémunéré, bien qu'il s'agisse d'un travail très minutieux et rigoureux. ❗

» Arlindo Moura

Les matériaux principalement utilisés sont l'or et l'argent. Mais, selon les pièces ou les collections, d'autres matériaux peuvent être ajoutés, comme le liège.

▼ **L'avantage de l'or, c'est qu'il est en grande partie recyclé et réutilisé. Il est le résultat de processus de coulée de pièces cassées inutilisées et ensuite vendues. Par conséquent, le marché de l'or est un marché qui repose en grande partie sur l'économie circulaire et la réutilisation. Très peu de quantités d'or sont extraites aujourd'hui.** ▼

Même si les outils principalement utilisés sont des outils courants, comme les pinces, les ciseaux et les scies, ils sont tous adaptés au travail en filigrane. En outre, j'utilise deux machines spécifiques. La tréfileuse, utilisée pour tirer le fil, et la lamineuse qui permet de manipuler l'or après la coulée.

Le processus de fabrication commence par la coulée de l'or. Ceci est une étape fondamentale du processus, car si elle n'est pas bien réalisée, la pièce peut se briser lors de la manœuvre. Vient ensuite l'étape de la mise en forme du métal en fonction de la figure que l'on veut représenter. Après la structure, les fils sont placés un par un pour former le rendu filigrane. Comme il s'agit d'un rendement très fragile, l'opération peut s'avérer complexe. Une fois les fils placés, la pièce est vaporisée de poudre d'or ou d'argent, puis la pièce repasse au four pour lui donner un aspect brillant. »

Outils traditionnels : tréfileuse (à droite) et plastifieuse (à gauche).

FORGERON

Les premières traces de l'ancien et fascinant métier de forgeron remontent à l'ère néolithique (600 av. J.-C.). En effet, c'est à cette époque que les premiers artisans, grâce à l'utilisation de fours, ont appris à fondre puis à forger les métaux. Ils fabriquent ainsi des outils utiles pour faciliter et accélérer les tâches quotidiennes et domestiques.

Dans les années suivantes, la capacité à modeler le métal, grâce à la forge, a placé la figure du forgeron au même niveau que les médecins et les astrologues. Ils avaient besoin de l'aide divine, grâce à laquelle ils étaient en mesure d'accomplir leurs tâches de la meilleure façon possible, ce qui conférait à cet ancien métier une relation directe et mystique avec les dieux.

La mythologie grecque, avec Héphestos, dieu du feu et des enfers, également craint par Zeus, père des dieux, a conféré à la figure du forgeron et à son art une aura magique qui l'a accompagné jusqu'à nos jours.

Lire l'article complet!

Vincenzo Loporchio

Forgeron, L'artigiano, Ascoli Satriano, Italie

Je suis forgeron. Mon métier me permet de créer des portails, des allées et des portes coulissantes, des châssis/portes métalliques, des escaliers métalliques, à base carrée, et en colimaçon, des garde-corps, des barrières pour clôtures, des grilles de sécurité, ouvrables et fixes, des gloriettes, mais aussi de concevoir des meubles, et de travailler souvent à la restauration d'objets historiques en métal et d'objets plus petits. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai fréquenté une école professionnelle d'artisanat pendant deux ans et, pendant l'été, j'allais chez un forgeron pour apprendre le métier. A l'époque, le métier de forgeron était typique et courant. Le forgeron qui m'enseignait partageait avec moi sa passion et son expérience. J'ai donc senti au fond de moi que j'avais le talent nécessaire pour continuer. Comme tous les artistes, il m'a fallu de nombreuses années pour me perfectionner et j'ai l'impression que ce processus d'amélioration se poursuit encore aujourd'hui.

❗ Bien que le métier de forgeron ait été une profession courante, il est aujourd'hui très rare. C'est donc une belle opportunité d'emploi et il est fascinant de voir le produit qui a été fabriqué entièrement de ses propres mains. ❗

» Vincenzo Loporchio

Les principaux matériaux que j'utilise sont le fer, l'acier, le bronze, l'aluminium, le laiton, le cuivre et le PVC. Le fer est le plus courant, l'aluminium est le plus léger pour créer des fenêtres et des portes. En ce qui concerne les outils, j'utilise des soudeuses électriques, l'enclume et le marteau.

La première chose que je fais est de prendre les mesures, puis j'achète le matériel (en fonction de ce que je dois faire) et je commence le processus de fabrication. Si le produit à créer est en aluminium ou en PVC, j'analyse la barre pour voir s'il y a des imperfections ou des déformations ; si j'utilise du fer, il n'y a pas besoin d'analyse, je commence directement par le modelage, qui est la phase suivante pour chaque matériau. Ensuite, j'assemble, réunie et pose les pièces découpées et modelées . À ce stade, le processus est terminé pour les produits en PVC ou en aluminium. Pour ceux en fer, je continue par la peinture.

" Je ne transmets mon savoir-faire à personne, ce qui est dommage. C'est parce que personne dans mon entourage n'est motivé pour acquérir des compétences en forge. Je trouve cela dommage, car la forge est souvent une interaction avec les arts, l'architecture et la décoration d'intérieur. Ce type de compétences peut être utilisé dans différents domaines. Il existe de nombreuses façons de mettre ses compétences en oeuvre, et c'est sûr que le marché a besoin de plus de forgerons. "

VERRE

Bouteilles, fenêtres, miroirs, ampoules, bijoux, objets, œuvres d'art... le verre est-il ou non l'un des matériaux les plus populaires dans nos maisons et dans notre vie ? Le verre a une longue histoire à raconter, car il est apparu il y a longtemps, si longtemps, que ses utilisations les plus anciennes remontent à la préhistoire. Il s'agit de l'un des matériaux les plus anciens connus de l'humanité, dont la première utilisation remonte à 3 500 ans avant J.-C.. À l'origine, le verre était fabriqué à partir d'un mélange de sable, de cendres et de chaux chauffé à très haute température. Ce mélange pouvait être fondu puis refroidi pour former un matériau solide et transparent.

Le verre a été utilisé tout au long de l'histoire à des fins diverses. Les anciens Égyptiens l'utilisaient pour fabriquer des bijoux, tandis que les Romains s'en servaient pour créer des mosaïques décoratives. Au Moyen Âge, les vitraux étaient utilisés dans les églises pour créer de magnifiques œuvres d'art représentant et enseignant des sujets religieux. Le verre est largement utilisé dans le monde moderne pour la décoration intérieure, la vaisselle et les œuvres d'art, mais aussi pour les fenêtres, les pare-brise, les équipements médicaux et les câbles à fibres optiques.

Dès le XVIe siècle, et au cours des années suivantes, l'Allemagne, la cité de Venise et le Royaume-Uni ont rivalisé dans la production du verre, produisant des objets prestigieux qui témoignent aujourd'hui de la richesse, de la créativité et de la diversité de cet artisanat. De nouveaux procédés et combinaisons avec des minéraux et des pigments ont permis de varier la production en produisant du cristal, du verre coloré, etc. Ces techniques, toujours employées, requièrent, outre d'autres savoir-faire, une parfaite maîtrise et un contrôle du feu.

VERRE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

La durabilité du verre est presque inégalée : c'est un matériau économe en énergie, un excellent isolant, qui permet de réduire la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation ; il peut être fondu à l'infini et donc recyclé ; il est extrêmement solide, puisqu'il peut durer des siècles. Le verre peut être soufflé, coulé, moulé, coloré, gravé... Il prend la forme et la transparence que son créateur désire, et il réfléchit la lumière, réduisant ainsi le besoin d'éclairage artificiel. Le verre est donc un excellent choix pour les objets destinés à durer, tels que les fenêtres, les puits de lumière et les éléments architecturaux. Quelle que soit la technique utilisée et le résultat final, le verre est un produit de la nature, il est le fruit de la rencontre entre le sable, plus particulièrement la silice, et le feu.

Il s'agit donc d'un matériau naturel, entièrement recyclable et respectueux de l'environnement. Certains verriers européens ont décidé d'opter pour une approche durable en utilisant du verre recyclé, en collectant des bouteilles en verre de l'usage quotidien, et en les transformant pour créer des formes particulières et proportionnelles. Il convient de mentionner que le produit final est composé de 80 % de verre et de 20 % de ciment sans résine, ce qui le rend 100 % sûr et respectueux de l'environnement.

APERÇU de l'ARTISANAT DU VERRE

La plus ancienne « recette » officielle de fabrication du verre qui nous soit parvenue, a été trouvée dans la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, qui date de 650 avant J.-C. : « 60 parts de sable, 180 parts de poudre d'algues séchées et cinq parts de craie », une recette qui fonctionne encore aujourd'hui. Les Romains ont été les premiers à utiliser le verre dans l'architecture, pour les fenêtres et pour d'autres objets de la vie quotidienne, probablement grâce à la diffusion de la technique du soufflage, inventée en Syrie dans les premières décennies avant J.-C. et parvenue jusqu'à Rome par l'intermédiaire d'échanges commerciaux. Au cours des siècles suivants, les vitraux ont été créés en découpant des morceaux de verre coloré correspondant à un gabarit dessiné, puis mis en place dans un treillis de plomb soutenu par des barres métalliques rigides. Ils ajoutent un aspect de brillance et de richesse à l'intérieur des églises, mais remplissent également une fonction narrative de scènes bibliques.

À la fin des années 1200, Murano, en Italie, est devenu le lieu d'origine des objets en verre de la plus haute qualité. La création d'une guilde des verriers a permis d'établir des règles et des règlements pour les artisans afin de protéger les secrets de leur métier et d'assurer la rentabilité de l'industrie. Le savoir-faire de Murano s'est ensuite répandu dans toute l'Europe.

» APERÇU de l'ARTISANAT DU VERRE

C'est au Royaume-Uni qu'a été produit le premier cristal de plomb, aussi connu sous le nom de cristal de silex. Apprécié dans le monde entier pour sa brillance, sa clarté et sa qualité de réfraction, il a été obtenu en ajoutant de l'oxyde de plomb aux matières premières du verre. Sébastien Zoude (1707-1779) a été le premier à produire du cristal sur le continent. Installé à Namur (Belgique), qui appartenait aux Pays-Bas autrichiens, il développa la technique du cristal, donnant naissance à la légendaire tradition belge de la cristallerie (Zoude, Vonêche, Val Saint Lambert...). Entre 1685 et 1750, les artisans de Bohême (actuelle République tchèque) acquièrent une réputation internationale pour leurs excellentes compétences en matière de taille et de gravure à la roue dans le style baroque et deviennent des enseignants qualifiés en verrerie dans les pays voisins et lointains.

Aujourd'hui, l'innovation continue d'explorer le potentiel du verre dans de nombreux secteurs : le luxe, l'architecture, la décoration intérieure, le secteur médical, les panneaux solaires, etc.

Techniques, métiers et outils

PROFESSIONS : maître verrier, décorateur sur verre, souffleur de verre, etc.

SECTEURS : décoration d'intérieur (arts de la table, mobilier, luminaires et objets d'art), mode (fabrication de perles de verre et de bijoux), architecture (fabrication de vitraux), etc.

ACTIONS : soufflage du verre, façonnage du verre au four, travail à la lampe, technique des perles de verre, coloration du verre, gravure sur verre, etc.

OUTILS : sarbacane pour façonner le verre à l'aide d'un punty (ou mandrin), banc, marteau, blocs, vérins, palettes, pinces, tampons de papier journal et diverses cisailles. La canne et la murrine (tiges coupées en sections transversales pour révéler les motifs) sont utilisées pour créer des motifs complexes avec de nombreux détails. Le chalumeau est utilisé pour faire fondre et façonner le verre dans la technique du travail à la lampe ; le tour et la roue sont employés pour graver et polir les pièces de verre, les cutters, les meules, les perceuses ; le tour est une machine utilisée pour tourner le verre pendant qu'on le travaille, puis il y a aussi les meuleuses de verre, etc.

TECHNIQUES de l'ARTISANAT DU VERRE

Le verre est connu pour sa polyvalence : il peut être façonné, teinté, coloré et gravé.

SOUFFLAGE

Ce procédé consiste à gonfler le verre fondu en une bulle (ou paraison) à l'aide d'une sarbacane (ou tube de soufflage). Une fois que l'air est soufflé dans le tuyau, créant ainsi une bulle, le verrier peut rassembler plus de verre au-dessus de cette bulle pour créer une pièce plus grande. Une fois que la pièce a été soufflée jusqu'à sa taille finale approximative, le fond est finalisé. Le verre fondu est ensuite fixé à une tige en acier inoxydable ou en fer appelée punty, qui permet de façonner et de transférer la pièce creuse du tuyau de soufflage afin de créer une ouverture et de finaliser le sommet.

VERRE FORMÉ AU FOUR (KILN)

Le verre est soumis à différents procédés, en fonction de la température de travail et du temps que le verre passe à cette température. Le verre devient progressivement plus mou et moins visqueux avec l'augmentation de la température et réagit lentement, de sorte que sa réaction dépend du temps qu'il passe à la température de travail. Les trois principaux procédés, avec des variations à l'intérieur de chacun d'entre eux, sont les suivants : La fusion (assemblage de deux ou plusieurs morceaux de verre par la chaleur dans un four), l'affaissement (le verre devient flexible tout en conservant sa forme solide approximative) et le moulage (c'est la technique la plus ancienne, le verre fond à environ 1700°C, devenant un liquide visqueux qui prend la forme du moule qui le contient, où il se solidifie).

» TECHNIQUES de l'ARTISANAT DU VERRE

Le TRAVAIL AU CHALUMEAU

Il s'agit d'une technique de façonnage du verre qui s'est largement répandue à Murano, en Italie, au XIVe siècle, où un chalumeau ou une lampe est utilisé pour faire fondre le verre. Une fois fondu, le verre est formé par soufflage et façonnage à l'aide d'outils et de mouvements de la main pour créer des perles et des objets.

La TECHNIQUE DES PERLES DE VERRE

est une technique ancestrale datant de plus de 3500 ans, elle se distingue par la portée symbolique de la perle, et par son importance dans l'histoire de l'humanité.

*Lisez
l'article !*

» TECHNIQUES de l'ARTISANAT DU VERRE

Le COLORIAGE DU VERRE

nécessite des connaissances en chimie : des métaux et des oxydes métalliques sont ajoutés au verre lors de la fusion pour en modifier la couleur et en améliorer l'aspect esthétique. Avec le cobalt, l'oxyde de cuivre et de fer, le dioxyde de manganèse, le nickel, le chrome, l'uranium et bien d'autres, le verre prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

Le saviez-vous ?

Les maîtres de Murano, référence en la matière, ont baptisé cette technique « [Couleurs de feu](#) »

(Murano Glass Shop, 2017).

La voix des artisans

LE VERRE

PERLES DE VERRE

L'art des perles de verre est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Comme l'a déclaré l'UNESCO : « L'art des perles de verre est étroitement lié à la richesse des connaissances et à la maîtrise d'un matériau (le verre) et d'un élément (le feu). L'art couvre des connaissances spécifiques et des compétences partagées, reflète l'utilisation d'outils et de procédés traditionnels particuliers, et comprend différentes étapes. En Italie, les connaissances techniques liées à la production prennent deux formes : 1) les perles de lume (avec un chalumeau) et 2) les perles da canna, fabriquées en sectionnant, adoucissant et polissant une canne creuse » (UNESCO,2020).

Les perles de verre peuvent être incorporées dans le verre soufflé ou coulé pour créer des formes uniques et très créatives qui peuvent facilement être considérées comme des œuvres d'art.

En France, les perles pleines sont fabriquées au chalumeau et le verre chaud est arrondi par rotation et gravité, ou les perles creuses sont fabriquées soit sur un mandrin, soit par soufflage dans une canne creuse. La production plus complexe des murrines, courante dans les deux pays, consiste à assembler des cannes de verre multicolores autour d'un noyau. Les perles sont ensuite décorées et utilisées de diverses manières. Dans les deux pays, la pratique est principalement transmise de manière informelle dans les ateliers, où les apprentis acquièrent des connaissances par l'observation, l'expérimentation et la pratique sous la supervision d'artisans experts. La transmission peut également se faire par le biais de l'éducation formelle dans les établissements techniques.

Lire
l'article
complet

Anuschka Bayens

Maître verrière

Atelier : AnuschB, Belgique

Opportunité de formation dans l'atelier

Mon travail s'articule autour de 3 axes principaux : Les œuvres artistiques, la création d'objets design et de décoration d'intérieur et la création de bijoux. Je travaille le verre sous toutes ses formes, à chaud et à froid. Je fais des perles de verre au chalumeau, je pratique le soufflage du verre qui permet de donner du volume au verre, et le coulage du verre pour former un objet creux ou plat selon la surface disponible. Je réalise également des gravures sur verre pour le décorer.

Je travaille beaucoup avec des perles de verre, qui sont l'outil typique de mon travail. Elles peuvent être fabriquées à l'aide d'un chalumeau, d'un mandrin, d'acier inoxydable, de charnières creuses en cuivre. J'utilise aussi le métal pour souffler le verre à l'aide d'un long tube métallique creux. Le processus de fabrication du verre est à la fois très différent et similaire, en fonction de l'objectif du travail et de la technique utilisée pour la bijouterie, le design ou l'art. La conception est à la fois très préparée et laisse en même temps une grande place à l'intuition. Mon inspiration provient principalement de mon expérience personnelle et de mon histoire, mais aussi de la nature. Il en résulte un travail très intime et unique.

❗ C'est la magie du verre en fusion et ses possibilités infinies de création qui m'ont poussée quelques années plus tard à décider de faire ce métier à plein temps. ❗

» Anuschka Bayens

Pour la fabrication de la perle de verre au chalumeau, j'utilise ce que l'on appelle des « baguettes de verre sodocalcique de Murano ». Nous avons découvert, grâce à des centaines d'années d'expérience, que le verre italien offre une très large gamme de couleurs, compatibles entre elles. Pour innover, j'utilise aussi d'autres verres, d'Europe et aussi de Chine. Mon métier me permet également de varier les types d'outils avec lesquels je travaille : des fers à repasser, des outils en bois, des « soffietto », des ciseaux à karité diamantés, le tour à graver et des pointes diamantées de différentes formes et tailles, etc. »

Je soutiens à ma manière le domaine de l'artisanat en collaborant avec des ferronniers d'art, qui réalisent les socles de mes pièces, mais aussi avec des céramistes ou des tourneurs sur bois pour des collaborations artistiques. Avec mes compétences, on peut facilement travailler dans les domaines suivants : l'architecture d'intérieur, le bâtiment, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, l'industrie de la mode et l'art et la culture.

“ Pour tout jeune intéressé par mon métier, je conseillerais plutôt d'entreprendre la formation complète sur 3 ans au CERFAV (à Vannes le Châtel, France) et ensuite de continuer à se former en visitant un maximum d'ateliers ou d'artisans verriers toujours en activité, pour découvrir les différentes techniques et choisir celle(s) qui semble(nt) vous convenir le mieux. ”

LE VERRE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La verrerie en République tchèque a une forte tradition qui remonte à plusieurs siècles. Le pays a connu deux périodes importantes dans l'histoire de la verrerie : l'une au XVIe siècle, lorsque le verre tchèque est devenu compétitif par rapport au verre allemand et vénitien, et l'autre au XXe siècle, lorsque le verre tchécoslovaque était connu pour sa production à grande échelle et son innovation technologique. Aujourd'hui, la République tchèque est l'un des plus grands fournisseurs de verre de laboratoire, appelé Simax. Il s'agit d'un type de verre qui peut être bouilli, qui ne se fissure pas à des températures plus élevées, comme 100 degrés. Il est inerte, durable, peu coûteux et facile à façonner.

Lisez
l'article !

Grâce aux progrès technologiques, le verre tchèque est devenu un produit recherché pendant la Renaissance et a acquis une réputation égale à celle du célèbre verre vénitien dont il était influencé. Le verre tchèque gravé et taillé est devenu célèbre, la taille étant une technique décorative principalement utilisée sur la pierre naturelle sous forme glyptique (en particulier la taille dans le cristal de montagne). Son utilisation dans la verrerie était inégalée. La réputation que le verre tchèque a acquise à la Renaissance s'est maintenue à juste titre jusqu'à aujourd'hui. Dans l'histoire moderne de la verrerie, la République tchèque occupe une place à part entière, de nombreux artistes verriers tchèques étant des leaders mondiaux dans leur domaine. Les technologies souvent développées ou considérablement améliorées par les verriers et artistes verriers tchèques, sont largement utilisées dans le monde entier et jouissent d'une forte popularité (comme la sculpture en fusion, l'approche sculpturale de la coupe, etc.)

Josef Tomsej

*Souffleur de verre et concepteur de produits
République tchèque*

❗ ***L'industrie du verre, bien qu'elle semble fermée et monotone, est terriblement stratifiée. Quelqu'un travaille le verre dans le cadre de la sculpture en fusion, quelqu'un le souffle et quelqu'un le presse, quelqu'un le transforme en plaques, quelqu'un le broie.*** ❗

Je suis très actif dans le domaine du verre d'art - je conçois des produits en verre arty, principalement des vases. J'ai 32 ans. Je suis ami avec Petr Nový, un conservateur qui s'occupe de verre d'art et de bijoux depuis des années. Il a tendance à souligner qu'il ne s'occupe que d'une infime partie de l'industrie du verre.

Des compétences telles que le travail avec la sculpture en fusion, le soufflage du verre, le pressage du verre, la transformation du verre en plaques et la découpe du verre sont toutes importantes dans différents aspects de l'industrie du verre. Si vous êtes métallurgiste et que vous faites de la sculpture en fusion, vous devez bien évidemment avoir des compétences différentes de celles que vous avez pour le verre taillé. Il s'agit de la même thématique - l'affinage du verre - mais les deux processus d'affinage ont des paramètres et des exigences différents.

» Josef Tomsej

Il m'arrive souvent de travailler avec un collectif de différents verriers. Il y a des verriers qui font leur propre mélange. Il n'y a pas de secret pour faire un verre clair de qualité, sans bulles. Ce que je constate, c'est que nous fabriquons du verre dans le cadre d'une production de masse ou d'une production industrielle, où le verre est expédié sous forme de granulés. Il s'agit de morceaux très fins de verre concassé ou de sphères de la taille du polystyrène qui sont fondus dans la verrerie. Vous suivez la quantité de verre fondu dans la cuve. Chaque semaine, en fonction de votre consommation, vous nettoyez le bac et faites fondre un nouveau lot de granulés.

La plupart des objets sont fabriqués à partir de verre clair, car c'est le plus facile à commercialiser. Si l'on veut colorer le verre, la pratique la plus courante consiste à commander un lingot que l'on casse à l'usine et à peindre cette couleur sur le verre transparent que l'on a dans la cuve, ce qui crée une épaisse couche de verre transparent et une fine couche de verre coloré qui colore la forme finale du vase.

ARGILE

L'argile est un matériau naturel extrait du sol, utilisé par l'Homme depuis plus de 25 siècles, pour stocker des aliments et des liquides, construire des abris et créer toutes sortes d'objets, y compris des armes.

La géologie et l'étude des minéraux peuvent aider à comprendre les origines des céramiques et les nuances entre les différentes argiles, roches et oxydes assemblés par un céramiste.

D'un point de vue géologique, on peut classer les différentes argiles utilisées pour la fabrication des céramiques en fonction des différents niveaux de relief et des minéraux et résidus organiques qu'elles contiennent. Plus on s'élève en montagne, plus l'argile sera dure et résistera aux glaçures à haute température.

L'argile que l'on trouve dans le plan est le résultat de la sédimentation d'alluvions et de limons. Elle est collante et peut avoir différentes couleurs en fonction de la présence de divers minéraux et résidus organiques. Elle doit être cuite à une température comprise entre 980 et 1000 degrés, ce qui donne des produits appelés **Earthenware** (Royaume Uni, Etats-Unis, etc.), **Terracotta** (Italie) ou **Maiolica** (lorsqu'elle est émaillée) et **faïence** (France). C'est une argile à basse température ; si la chaleur du four dépasse 1000 degrés, elle commence à se liquéfier. Elle offre l'avantage d'obtenir des couleurs attrayantes et brillantes.

» ARGILE

En altitude, où le sol est plus minéral et contient moins de résidus organiques, l'argile donnera le **grès**, plus dense et solide, qui peut être cuit jusqu'à 1280 degrés. Il peut aussi être rouge, brun, jaune ou gris, selon la région et les minéraux qu'il contient.

Plus haut dans les montagnes, dans des zones plus protégées, on trouve ce que les Asiatiques appellent le **Kaolin**, une argile très pure et blanche qui peut être cuite à 1300 degrés et donne la porcelaine, également connue sous le nom de china. La porcelaine est beaucoup plus solide et dure et peut être travaillée très finement. Elle est si dense qu'elle est également un bon conducteur, c'est pourquoi elle est couramment utilisée pour conduire l'électricité comme le métal. La **porcelaine** est aussi totalement imperméable.

porcelaine / 1300 °

grès / jusqu'à 1280 °

argile / 980 à 1100°

ARGILE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'argile et donc tous les produits céramiques répondent à la plupart des objectifs de développement durable, car ils sont fabriqués à partir de matériaux naturels et recyclables. En outre, les céramiques sont économes en énergie, car elles peuvent être utilisées pour stocker et conserver la chaleur. Cela veut dire que les bâtiments construits avec des matériaux céramiques sont souvent moins énergivores que ceux construits avec d'autres matériaux. Les méthodes de construction ont prouvé au fil des siècles que l'argile est également meilleure pour réguler le niveau d'humidité. Cependant, la transformation de l'argile nécessite des fours très puissants qui doivent atteindre une température élevée, consommant ainsi beaucoup d'énergie, ce qui ne répond pas aux objectifs de durabilité. Il est donc recommandé aux artisans travaillant l'argile de partager les fours et d'en optimiser leur utilisation pour économiser l'énergie.

Enfin, les céramiques sont sûres et non toxiques, ce qui en fait un choix sûr pour les applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons.

TOUT COMMENCE PAR L'ARGILE !

VUE d'ENSEMBLE de l'ARTISANAT d'ARGILE

La variété des produits fabriqués en argile, dans toute l'Europe, depuis des siècles, nous renseigne sur notre histoire et met en évidence l'extraordinaire diversité de nos cultures. Les maisons en briques de Lombardie (Italie) ou du Royaume-Uni ont des styles différents, mais elles peuvent toutes supporter les fortes variations de température et de climat, résister à l'humidité et demander peu d'entretien. Les tuiles décorées, également appelées azulejos, utilisées sur les façades en Andalousie (Espagne) et au Portugal répondent au même besoin de contenir l'humidité, mais elles racontent aussi l'histoire de l'occupation maure et témoignent d'un grand savoir-faire décoratif. De même, les objets et décorations en terre cuite sont le miroir de la créativité, de la richesse culturelle et de la diversité européenne. Les Ceramiche di Caltagirone (Sicile, Italie), les carreaux de Delft (Pays-Bas), les poteries de Boleslawiec polonaises ou les cruches de Betschdorf alsaciennes, les Kakelugn suédois (poêles) sont tous typiques de leur région et ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs, et il en va de même pour de nombreuses régions et de nombreux produits, dans toute l'Europe. Au Japon, la porcelaine est largement utilisée pour la vaisselle : tokkuri et ochoko pour servir le saké (boisson alcoolique traditionnelle), chawan, yunomi et guinomi comme tasses également utilisées pour la célébration du thé japonais. En République tchèque, la porcelaine de table traditionnelle appelée cibulák (qui signifie oignon en tchèque) présente des décors bleus exotiques peints à la main, inspirés des motifs originaux chinois. Dans de nombreux pays européens, la porcelaine a été largement utilisée aux XVIIe et XVIIIe siècles par les riches bourgeois et la noblesse, pour décorer leur boudoir et pour servir du thé et lors des réceptions. Partout, l'artisanat céramique continue d'innover, intégrant ses racines dans des interprétations plus contemporaines, enrichissant encore davantage son patrimoine culturel.

Techniques, métiers et outils

PROFESSIONS :

potier, fabricant de tuiles et de briques, tourneur en céramique, poêlier, bijoutier, etc.

SECTEURS :

Poterie, bijouterie, architecture, décoration d'intérieur, industrie de la construction (tuiles, ornements de toit), etc.

ACTIONS :

moulage de l'argile, tournage de l'argile, gravure, cuisson de l'argile dans des fours, glaçage de l'argile, peinture de l'argile, ajout d'incrustations, etc.

OUTILS :

coupeurs d'argile, rouleaux à pâtisserie (pour rouler l'argile en fines feuilles afin de fabriquer des plaques, des tuiles, etc.), rubans, outils à boucles, râpes, outils à aiguilles (pour graver, sculpter et façonner l'argile), couteaux à palette (pour mélanger les couleurs de l'argile), outils de sculpture, remorqueurs de barbotine (pour appliquer une fine couche d'argile liquide, appelée barbotine, à la surface d'une pièce d'argile), fours (pour cuire les pièces d'argile et les transformer en pièces de céramique), roulettes (utilisées pour façonner/rendre l'argile dans des objets ronds en céramique).

TECHNIQUES de l'ARTISANAT d'ARGILE

- **Tournage**

Le tournage est un procédé manuel dans lequel on utilise un tour, aujourd'hui électrique (autrefois à pied), à vitesse variable. L'argile est façonnée par la combinaison de la rotation du tour et de la pression exercée par les mains du tourneur.

- **Cuisson**

La cuisson typique des céramiques se déroule en deux étapes : la cuisson biscuit et l'émaillage. La première cuisson transforme le biscuit en un état poreux durable, semi-vitrifié, qui peut ensuite être manipulé en toute sécurité pour l'émaillage et la décoration. Les matériaux carbonés sont également brûlés au cours de cette phase. Une deuxième cuisson peut avoir lieu après l'émaillage. Elle est plus rapide que la première car la majeure partie de l'eau a déjà été chassée de l'argile.

- **Glaçage**

Les glaçures sont des suspensions liquides de minéraux finement broyées qui sont appliquées à la surface des objets en céramique cuits au four par brossage, coulage ou trempage. Après séchage de la glaçure, la pièce est placée dans un four et cuite à la température à laquelle les ingrédients de la glaçure se fondent pour former une surface vitreuse.

- **Coulée**

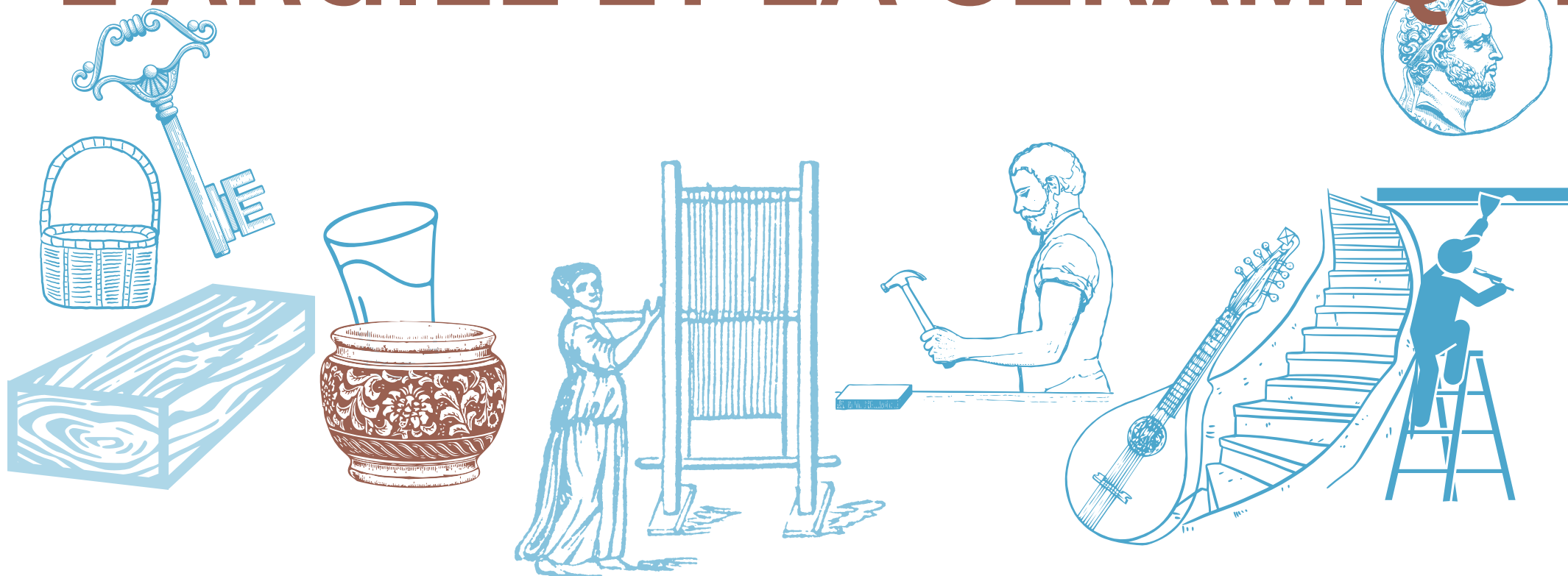
La barbotine est versée dans des moules en plâtre creux remplis de barbotine de coulage. Le plâtre, qui est poreux, absorbe lentement l'eau de la barbotine qui est à son contact. Peu à peu, la surface du plâtre va se recouvrir d'une pellicule d'argile contenant moins d'eau, donc renforcée, tandis que le cœur du creux reste à l'état de barbotine. L'excès d'engobe est enlevé et les pièces sont démoulées. Commence alors le processus de séchage, au cours duquel les pièces se rétractent comme l'argile durcie qui va se détacher du moule et devenir plus ferme et démoulable.

- **Enroulement**

Rouler la pâte jusqu'à ce qu'elle forme un serpent sur un autre, différentes formes pouvant être modelées. Cette opération est réalisée lorsque la pâte est encore fraîche et molle.

La voix des artisans

L'ARGILE ET LA CÉRAMIQUE

CÉRAMIQUE EN ITALIE

lire l'article
complet!

Bien que la poterie ait été utilisée à l'époque romaine, les premiers ateliers d'artisans céramistes n'ont vu le jour en Italie qu'au Moyen-Âge, en particulier en Toscane et en Émilie-Romagne. En effet, à partir du XVe siècle, la céramique est devenue le matériau de revêtement le plus utilisé sur les sols et les murs des églises, des palais et des bureaux publics, qui conservent encore aujourd'hui les décorations vernissées reflétant en partie le style arabe et en partie le style de la Renaissance. En peu de temps, la céramique est devenue un étendard de la Renaissance italienne, tant dans l'architecture que dans la sculpture. Des œuvres de grands artistes comme Pollaiolo, Donatello ou Della Robbia datent de cette période.

Dans les Pouilles, la ville de Laterza, associée à l'artisanat de l'argile depuis le Moyen Âge, est l'un des centres les plus importants pour la production de céramiques émaillées et de la célèbre majolique, qui se distingue des productions céramiques les plus anciennes par son revêtement d'étain blanc, recouvert d'un vernis brillant.

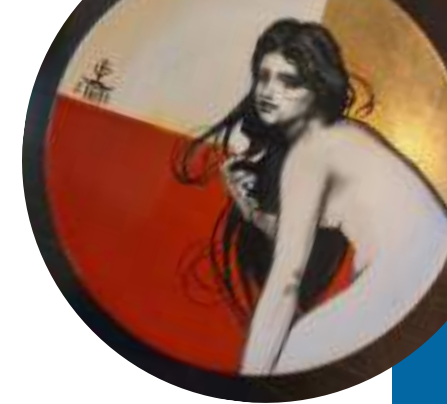
Plus au nord des Pouilles, entre la Valle del Fortore et le Tavoliere, dans plus de 1400 points archéologiques, répartis chronologiquement de la préhistoire jusqu'au Moyen Âge, plus de 35000 fragments de céramique ont été trouvés, qui peuvent être rattachés à différentes classes de céramique et à des phases qui couvrent une période chronologique très large, du Néolithique au Moyen Âge.

Ferdinando Franco

Céramiste et artiste tatoueur

Atelier : Archetipo Salone d'arte e tattoo, Italie

Je suis artisan et tatoueur, je crée des objets d'art, principalement en porcelaine.

❗ ***J'ai commencé à l'âge de 15 ans, mais je continue encore aujourd'hui à étudier et à m'améliorer avec passion.*** ❗

Je crée des œuvres uniques en céramique, des peintures ou des bijoux tels que des boucles d'oreilles et des colliers. Dans le cas des produits en céramique, le processus de fabrication qui conduit à la création de mes céramiques est réparti en plusieurs phases importantes, telles que le tournage, le séchage, la première cuisson, l'émaillage, la décoration et le vieillissement.

❗ ***Pour chacune des phases de fabrication, je consacre le plus grand soin à chaque détail, afin que le produit final soit le résultat d'un travail unique, inimitable et qui reste inchangé au fil du temps.*** ❗ ➤

» Ferdinando Franco

“ Je crée des objets avec passion et plaisir. C'est pour ces deux sentiments que j'ai décidé de choisir l'artisanat comme profession principale. ”

La plupart du temps, je collabore avec des professionnels de la décoration d'intérieur et de la bijouterie. En activant dans le secteur de la céramique, il est possible de travailler de manière indépendante, en tant que propriétaire d'un atelier artisanal ou d'une entreprise individuelle, ou en tant qu'employé dans des entreprises artisanales et des ateliers, voire dans des entreprises industrielles de production de céramique. Les possibilités d'emploi sont généralement offertes par les ateliers d'artisans, en particulier dans les endroits où il existe une production céramique typique qui est également valorisée par des politiques publiques de marketing territorial. Il existe également des possibilités d'emploi dans les entreprises industrielles où, toutefois, la production est en série.

“ Pour devenir un professionnel de l'artisanat, je recommande d'avoir du courage et du dévouement. ”

DE LA CHINE À LA PORCELAINES FROIDES

*Lire l'article
complet !*

L'histoire de la porcelaine commence en Chine vers le IIIe siècle après J.-C. Pendant longtemps, l'Europe a essayé d'imiter la porcelaine orientale, sans succès. Au début du XVIIIe siècle, dans la ville allemande de Meissen, un alchimiste a trouvé dans les fouilles d'une tombe une sorte d'argile blanche à forte teneur en kaolin et a commencé à produire de petits objets avec cette argile en obtenant des résultats très similaires à la porcelaine chinoise. Au milieu du XVIIIe siècle, la France a développé une technique, typiquement appelée porcelaine française. L'histoire de la pâte à maïs commence à cette époque, où les artisans cherchaient des matériaux qui pouvaient être mélangés à l'argile blanche tout en réduisant le coût de la matière première mais en gardant la même qualité, la même beauté et la même durabilité que la porcelaine fine, également connue sous le nom de porcelaine chinoise. Personne ne le sait avec certitude, mais il semble qu'il existait en Italie, dès l'époque de la Rome antique, une pâte traditionnelle, faite de farine, d'eau et de sel, connue sous le nom de pâte à sel. Les artisans recherchaient la durabilité, et cette pâte à sel ne répondait pas aux exigences.

Grâce à l'insistance des artisans italiens à rechercher un matériau plus durable et plus résistant, une pâte idéale a été inventée. Ils ont remplacé la farine par de la fécule de maïs, supprimé le sel et ajouté les premières colles, aujourd'hui appelées colles vinyliques, qui donnent plus de force et de durabilité. C'est ainsi que les artisans européens sont parvenus à l'excellente malléabilité et durabilité de cette pâte connue sous le nom de porcelaine froide.

Annarita Capuano

Maître de la porcelaine froide

*Atelier : Annarita Capuano Artigianato Artistico,
Italie*

Je crée des produits en porcelaine froide. Principalement de la décoration d'intérieur et des bijoux. Quelques exemples sont des poupées, des cadres avec des fleurs, des paniers, des guirlandes, etc.

“ Le principal matériau que j'utilise est la porcelaine froide. Il s'agit d'un matériau malléable qui durcit sans devoir passer au four. Après séchage, elle présente un aspect similaire à celui de la porcelaine classique. ”

J'ai toujours été attirée par l'art en général, mais j'ai choisi d'obtenir un diplôme en sciences du sport. Après avoir dirigé une salle de sport pendant de nombreuses années, mon penchant naturel pour l'art s'est tellement développé, qu'il a finalement pris le dessus.

J'avais 33 ans lorsque j'ai commencé à créer avec de la porcelaine froide. Je suis totalement autodidacte. Comme tous les artistes, il m'a fallu de nombreuses années pour me perfectionner, et j'ai l'impression que ce processus d'amélioration se poursuit encore aujourd'hui.

» Annarita Capuano

❗ *Le temps de travail de la porcelaine froide n'étant pas très long, le processus de modelage se limite à quelques mouvements effectués avant que le mélange ne sèche.* ❗

Une fois sec, je procède à la coloration de l'objet à l'aide de pinceaux et de couleurs acryliques.

Les domaines dans lesquels j'exerce mes compétences sont la décoration d'intérieur et les bijoux, mais aussi les objets pour les cérémonies. C'est un travail polyvalent qui me permet de collaborer et de travailler avec des professionnels de différents secteurs comme, par exemple, des architectes et des décorateurs d'intérieur pour les pièces uniques de mobilier et de décoration. Le meilleur conseil que je puisse donner est de suivre son penchant naturel sans se laisser décourager par le cliché selon lequel les domaines de l'art et de l'artisanat sont non rentables.

❗ *Dans le processus de modélisation, je me fie principalement à ma main et, occasionnellement, à des outils traditionnels.* ❗

LA CÉRAMIQUE AU PORTUGAL - AZULEJOS - FABRICATION DE CARREAUX

Le carreau portugais, connu sous le nom d'Azulejos, est l'une des pièces qui représente le mieux la culture du Portugal. Il s'agit d'une fine plaque carrée en céramique, mesurant généralement entre 15 et 13 cm, dont l'un des côtés est décoré et émaillé, grâce à la cuisson de l'émail, devenant ainsi imperméable et brillant.

Les azulejos étaient très répandus dans certaines parties de la péninsule ibérique, en Espagne, dominée par l'expansion maure au Moyen-Âge. Cependant, les azulejos sont arrivés au Portugal pour la première fois au XVe siècle. C'est précisément en 1498, par l'intermédiaire du roi D. Manuel Ier, après un voyage en Espagne, à Séville, que les azulejos sont arrivés au Portugal. **Le mot Azulejos est d'origine arabe et dérive de az-zulayj, qui se traduit approximativement par pierre polie, même si beaucoup pensent qu'il s'agit d'un dérivé de azul, qui signifie bleu en portugais.**

Au cours des XVe et XVIe siècles, le Portugal a importé d'Espagne des carreaux Azulejo, dont l'usage s'est répandu dans l'architecture religieuse et sur les façades des bâtiments privés. Vers 1550, des artisans flamands de Lisbonne ont tenté de fabriquer des carreaux. Sous les règnes de Philippe II, III et IV, l'industrie se développe.

La popularité et la production de l'azulejo ont connu leur apogée entre 1690 et 1750. Au début du XVIIIe siècle, les Portugais ont même commencé à exporter des carreaux aux Açores, à Madère et au Brésil.

Le bâtiment [Casa de Musica](#) à Porto, conçu en 2015 par le célèbre architecte Rem Koolhaas et son équipe OMA, est une excellente illustration de la façon dont la tradition peut être intégrée dans le design contemporain.

Lire l'article complet

Ninoska Trillo

Peintre de carreaux (azulejos) et enseignante

Paços de Brandão - Santa Maria da Feira, Portugal

Opportunité de formation dans l'atelier

En tant que céramiste professionnelle, mon travail se concentre actuellement sur la formation et la promotion des cours d'argile et de carrelage auprès du grand public, en particulier des enfants et des jeunes.

“ ***J'anime souvent des ateliers dans les écoles, avec des enfants. Dans ces ateliers, je leur apprend à travailler l'argile, en réalisant de petites pièces sur un thème particulier, ou je leur apprend à peindre des carreaux de faïence.*** ”

Ces cours visent principalement à stimuler la créativité et non à apprendre la technique. L'objectif est vraiment d'induire la créativité et de promouvoir un espace pour les enfants, pour leur permettre d'élargir leur imagination et, en même temps, de susciter leur intérêt pour l'artisanat.

Outre les cours en personne, j'organise également des webinaires en ligne. J'ai commencé à utiliser cette méthode d'enseignement pendant la pandémie. J'utilise les médias sociaux et des sites web spécialisés pour promouvoir mon travail.

» Ninoska Trillo

Lorsque je fabrique mes propres carreaux, j'achète souvent de l'argile, ainsi que les tuiles. La fabrication des carreaux ou le processus d'extraction de l'argile prend beaucoup de temps. La plupart des céramistes achètent donc l'argile prête à être modelée, ainsi que les carreaux de taille standard. Si vous souhaitez des pièces en dehors des dimensions standard, vous pouvez le faire en commandant des pièces sur mesure.

Aujourd'hui, les céramistes se concentrent davantage sur le processus créatif : soit la création de la pièce en céramique, soit le dessin ou la technique avec laquelle les carreaux seront peints.

❗ **Pour commencer le processus de création, je dois d'abord m'inspirer. Je fais des recherches sur les motifs des époques historiques. Après avoir décidé de la pièce à fabriquer ou à peindre, je façonne la pièce en argile et je la peins avec la glaçure. Après le séchage (processus naturel en plein air), la pièce est mise au four - à moufle - pendant 8 heures. C'est lors de cette dernière étape du processus que l'argile se transforme en céramique.** ❗

CÉRAMIQUE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La poterie est l'un des artisanats les plus anciens, le premier tour de potier étant attribué à la civilisation de Sumer en 3129 av. JC. Les céramiques de Tupesy, un art populaire traditionnel du village de Tupesy en République tchèque, sont fabriquées à la main sur des tours de poterie. Ces céramiques sont ornées de motifs moraves dans cinq couleurs principales : rouge, jaune, bleu, vert et brun. Elles sont ornées d'un motif de rose rouge caractéristique, inspiré de la poterie Haban. Les origines de la poterie de Tupesy remontent au 10e siècle, lorsqu'elle était initialement noire et non émaillée. Cependant, l'habile artisan Jaroslav Urednicek a introduit la céramique majolique colorée.

*Lire l'article
complet*

Jaroslav Urednicek, bien qu'issu d'une famille de potiers, s'est d'abord orienté vers l'ingénierie avant de trouver sa vocation dans la céramique. En 1909, il acquiert une briqueterie à Tupesy et passe progressivement de la production de briques à la céramique. En 1914, il entreprend un cours de poterie à Hodonin, mettant l'accent sur la fabrication de cruches afin de faire revivre la céramique majolique traditionnelle en Slovaquie morave. Il est particulièrement fasciné par les céramiques Haban, originaires d'Allemagne et d'Italie (1534-1685), qu'il rehausse de couleurs rouges et du motif emblématique de la rose rouge qui est devenu synonyme des céramiques Tupesy.

Aujourd'hui, l'héritage des céramiques Tupesy est préservé par plusieurs entreprises familiales qui chérissent leur patrimoine ancestral. En outre, un musée Tupesy se dresse fièrement dans le village, offrant une exploration complète de l'histoire et des coutumes entourant cette forme d'art céramique.

Miroslava Valentová

*Céramiste de Tupese
République tchèque*

Je suis un céramiste traditionnel de Tupese, qui perpétue un métier fondé en 1914 par M. Jaroslav Úředníček. Aujourd'hui, ce style unique de céramique n'est fabriqué qu'ici, à Tupese.

J'ai commencé à apprendre ce métier à l'âge de 15 ans, juste après avoir terminé mes études primaires. J'ai reçu ma formation formelle à l'École des arts et métiers de Prague, où j'ai passé trois ans à maîtriser les techniques spécifiques de la céramique tupese.

Ma passion pour l'artisanat et le fait que j'ai grandi à Tupes m'ont amenée à choisir ce métier.

❗ Acquérir toutes les compétences nécessaires demande une vie entière d'apprentissage. Même après une formation formelle, vous devez continuellement vous entraîner pour perfectionner votre métier. ❗

J'aimerais beaucoup transmettre mes connaissances à la jeune génération, mais l'apprentissage de la céramique tupese ne suscite actuellement que peu d'intérêt et il s'agit d'un artisanat très spécialisé. Toutefois, si quelqu'un exprime un intérêt sincère, je serais tout à fait disposée à lui offrir des conseils et un soutien dans son parcours.

» Miroslava Valentová

Les produits de mon travail vont des objets décoratifs aux objets de la vie quotidienne comme les tasses, les bols, les assiettes, les sucriers et les salières, bref, tout ce qui peut servir à quelque chose.

Les principaux matériaux que j'utilise sont l'argile à poterie, la glaçure blanche et une variété de couleurs telles que le bleu, le vert, le jaune, le brun, le rouge et parfois le violet pour les contours et la décoration.

Dans mon travail quotidien, je me sers d'un ensemble d'outils essentiels, notamment un tour de potier, des lames pour façonner, une ficelle pour tailler, une spatule, un four pour la cuisson, un densimètre pour la glaçure, une presse à oreille pour fixer les poignées, des pinceaux, des couteaux, des œilletons et des découpes pour ajouter des détails complexes à mes pièces.

Le processus de production consiste à façonner l'argile sur le tour du potier, puis à apporter les touches finales telles que la fixation des poignées ou la sculpture des décorations. Les pièces sont ensuite séchées et cuites dans le four à 1000 degrés Celsius. Après la première cuisson, elles sont émaillées, peintes et cuites à nouveau à la même température, ce qui garantit que les motifs sont fusionnés de manière permanente sur la céramique.

“ Je conseillerais aux jeunes céramistes en herbe d'avoir une véritable passion pour ce métier et d'apprécier profondément le travail manuel. La patience est essentielle, car la création de pièces complexes peut nécessiter des mois de dévouement et d'attention aux détails. ”

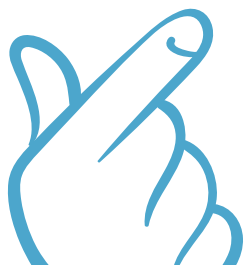

FABRICATION DE POÊLES

La fabrication de poêles est un métier ancien, autrefois associé à la profession de potier. Cet artisanat est arrivé au Royaume de Bohême au XIIIe siècle, mais n'a commencé à se répandre qu'au XVe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, les poêles en faïence étaient principalement construits pour la noblesse, les marchands et les gens fortunés, dans leurs maisons ou leurs châteaux. Ce n'est qu'après 1800 que le poêle est entré dans les foyers des gens ordinaires, non nobles, et qu'il a pratiquement fait partie de tous les foyers urbains. Les poêles bruns et verts sont les poêles datant de cette époque, car à ce temps là, ils étaient principalement fabriqués dans ces deux couleurs.

*Lire l'article
complet!*

Après la Seconde Guerre mondiale, les demandes de poêles ont commencé à diminuer, la tendance générale étant au chauffage central. À cette période là, les poêles ont été considérés comme une relique bourgeoise, et n'ont plus été utilisés comme source principale de chauffage.

A la fin des années 1990, la profession de fabricant de poêles a connu un développement dynamique, lorsque les gens ont commencé à acheter des poêles pour leurs maisons. Cela a contribué à la création de guildes de fabricants de poêles d'antan.

Pour devenir poêlier, un professionnel de l'artisanat doit posséder des compétences telles que la serrurerie, le carrelage, la connaissance des matériaux de construction réfractaires et des matériaux céramiques, des compétences en maçonnerie, ainsi que la connaissance des règles et des lois relatives à la protection contre l'incendie et, de nos jours, des compétences informatiques afin d'être capable de réaliser des dessins techniques.

Jan Křivonožka

Fabricant de poêles

Kamnářství Křivonožka, République tchèque

I am a stove maker.

❗ ***Je n'utilise pas d'éléments préfabriqués, je fabrique mes poêles à partir de zéro. Chaque poêle que je fabrique est unique et reflète à la fois ma créativité et les besoins du client.*** ❗

Le métier de poêlier repose sur une tradition millénaire, et nos procédés et méthodes sont en grande partie les mêmes qu'il y a cent ans. Les seuls changements apportés concernent les nouveaux matériaux et les avancées technologiques. L'évolution est donc présente, mais en tant que client, lorsque vous regardez le poêle fini, vous ne remarquez même pas la différence entre le vieux poêle, fabriqué il y a des années, et ceux que nous créons aujourd'hui.

❗ ***Nous fabriquons quelque chose qui ressemble à ce qui se faisait il y a cinq cents ans dans un château ou une ancienne forteresse, mais qui est doté d'une technologie contemporaine. Ce qui le rend très efficace et contemporain. D'ailleurs, cela permet d'identifier notre travail et nous donne un avantage concurrentiel sur le marché.*** ❗

» Jan Křivonožka

Pour devenir fabricant de poêles en République tchèque, il existe actuellement trois possibilités. L'école secondaire de Prague, Jarovo, à temps plein ; l'école secondaire professionnelle de Horní Bříza, où j'ai étudié, ou l'école professionnelle d'Ostrava, où il existe un cours de fabrication de poêles. Même si ces établissements dispensent des connaissances suffisantes, la pratique laisse à désirer. C'est pourquoi, une fois la formation terminée, il faut faire un apprentissage. Après l'apprentissage, vous pouvez être embauché et travailler en tant qu'aide dans une entreprise, et évoluer professionnellement à partir de là, ou bien, vous pouvez le faire par vous-même et apprendre par vos propres erreurs.

Après l'apprentissage, j'ai immédiatement commencé à travailler seul, car aucun poêlier ne voulait embaucher.

» Mon apprentissage s'est fait par essais et échecs. J'ai fait mes expériences chez moi et en réparant de vieux poêles dans d'autres maisons. Cette méthode n'est toutefois pas idéale et je ne la recommanderais certainement pas. Je considère comme un meilleur exemple un de mes collègues de l'est de la Slovaquie, qui est employé par moi depuis un an et qui a accumulé son expérience et ses connaissances avec nous. Il a déjà commencé à envisager d'ouvrir son atelier en Slovaquie. Il ne se sent capable de travailler de manière indépendante qu'au bout d'un an. »

FIBRES NATURELLES

Depuis le début de la civilisation, les fibres naturelles sont, au même titre que l'agriculture, une composante essentielle de la vie humaine. En 8 000 avant J.-C., les habitants des lacs suisses cultivaient le lin et le tissaient pour en faire des étoffes. De l'autre côté du monde, en Inde et au Pakistan, le tissage du coton était bien ancré vers 3 000 à 2 000 avant J.-C., tandis qu'en Chine, le chanvre était déjà largement cultivé entre 4 000 et 3 000 avant J.-C. et la soie est apparue vers 2640 avant J.-C.

Le traitement des fibres naturelles a connu une révolution dans les années 1700 grâce aux progrès réalisés en matière de filature, de tissage et d'autres équipements. « L'invention de l'égreneuse à coton par Eli Whitney en 1793 a permis au coton de devenir le roi des fibres » (Fisher, 2006, p.1345). « Jusqu'à ces 100 dernières années environ, les seules fibres utilisées par l'humanité étaient des fibres naturelles » (Sabesh et Prakash, 2022, p.9). Au siècle dernier, les fibres synthétiques telles que la rayonne, le nylon et l'acrylique ont commencé à remplacer les fibres naturelles. Aujourd'hui, les pièces en fibres synthétiques sont souvent moins chères, mais le coût réel de leur utilisation est payé par la pollution qu'elles causent lors de leur production, le fait qu'elles ne sont pas biodégradables et le coût élevé de leur recyclage.

"Histoire des Fibres naturelles par C.H. Fisher, 2006"

"Fenêtre d'opportunité dans les fibres naturelles pour Atmanirbhar Bharat" par Sabesh et Prakash, 2022"

» Les fibres cellulosiques

Les **fibres cellulosiques** sont celles qui proviennent des plantes/végétaux. Elles ont pour caractéristiques communes d'avoir une densité élevée, d'être de bons conducteurs de chaleur et d'être hautement absorbantes. La plus connue des fibres cellulosiques est le coton, qui provient des poils qui protègent les graines du cotonnier. Outre le coton, d'autres fibres d'origine végétale sont le chanvre, le lin, le jute, la ramie, etc. La fibre de lin est une plante à partir de laquelle on fabrique le textile de lin. Les fibres sont prélevées à l'intérieur de la tige de la plante, un processus qui nécessite la décomposition de la plante et l'élimination de l'extérieur de la tige.

En outre, sur la base de leur aspect capillaire, les fibres peuvent être divisées en fibres **filamenteuses** et **fibreuses**. Les fibres filamenteuses sont longues et continues, tandis que les fibreuses sont plus courtes, de quelques centimètres de taille. Toutes les fibres naturelles, à l'exception de la soie, sont des fibres discontinues. Cela signifie qu'elles doivent être torsadées ensemble pour former des fils.

Les fibres protéiques

Les **fibres protéiques** sont formées par des sources animales naturelles et peuvent être divisées en deux groupes principaux : la kératine (cheveux ou fourrure) et les fibres sécrétées (insectes). Leurs caractéristiques communes sont une bonne solidité, une résistance et une élasticité modérées. Elles ont une excellente capacité d'absorption de l'humidité et ont tendance à jaunir sous l'effet de la lumière du soleil. Les fibres protéiques sont la laine, dérivée du mouton ; la soie, produit du ver à soie, larve de papillon de nuit Bombyx mori ; le mohair, obtenu à partir de la chèvre angora ; le cachemire, pelage intérieur fin et doux, obtenu à partir de la chèvre cachemire que l'on trouve sur les plateaux intérieurs de l'Asie, etc.

FIBRES NATURELLES & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les fibres naturelles sont des matériaux renouvelables et biodégradables qui ont le potentiel d'être durables à long terme. Elles peuvent être repoussées et récoltées avec un impact minimal sur l'environnement et sont souvent produites avec moins d'énergie que les fibres synthétiques. Les fibres naturelles sont couramment produites à l'aide de techniques traditionnelles qui nécessitent souvent plus de main-d'œuvre, mais qui préservent l'énergie et les ressources. La durabilité des fibres naturelles dépend également de la manière dont elles sont traitées, car certains processus peuvent impliquer l'utilisation de produits chimiques tels que les pesticides ou d'autres matériaux potentiellement nocifs. Il est important de veiller à ce que toute transformation des fibres naturelles soit effectuée de manière à minimiser l'impact sur l'environnement. Les fibres naturelles peuvent aussi être recyclées et réutilisées.

Malgré leur aspect durable et recyclable, les fibres naturelles doivent être utilisées de manière raisonnable. Selon les recherches menées en 2020 par le Parlement européen, « *pour fabriquer un seul t-shirt en coton, il faut, selon les estimations, 2 700 litres d'eau douce, soit assez pour répondre aux besoins en eau potable d'une personne pendant 2,5 ans* ». Le lin, quant à lui, a l'avantage d'utiliser moins d'eau pour sa culture que le coton, mais il est plus difficile à filer, à cause de la longueur de ses fibres, et sa transformation demande des machines à filer qui sont rares en Europe.

» FIBRES NATURELLES & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Initié par ArtEZ MA Practice Held in Common et Crafts Council Nederland en 2018, "[The Linen Project](#)" « vise à rétablir l'économie en tant que domaine social, écologique et culturel, mettant ainsi en œuvre de nouveaux écosystèmes ».

Dans le secteur de la construction, qui évolue rapidement, il est important de rappeler que les fibres naturelles, par exemple le chanvre, offrent une alternative durable pour toute une série d'applications dans ce domaine. Le chanvre peut être utilisé pour toutes sortes de matériaux de construction : blocs et briques, dalles et lambris, panneaux muraux.

Découvrez davantage:

[Aspects de la durabilité du lin et du chanvre et ses nombreuses utilisations](#)

[Normes environnementales 2023 de l'UE pour l'industrie textile](#)

VUE D'ENSEMBLE de L'ARTISANAT DES FIBRES NATURELLES

TPour aborder le sujet de l'artisanat des fibres naturelles, il est important d'expliquer et de définir certains termes essentiels. Au départ, il faut faire la distinction entre trois phénomènes différents.

Fibre (coton)

Fil

Tissu

La fibre est le composant le plus petit et le plus essentiel du tissu. Elle a l'aspect d'un cheveu. Il s'agit d'un fil unique et fin. Selon leur origine, les fibres peuvent être naturelles, synthétiques (fabriquées par l'homme) ou même un mélange des deux. Pour en savoir plus sur la classification des fibres naturelles, voir la page suivante.

Le fil est constitué de fibres imbriquées les unes dans les autres. Selon l'origine des fibres naturelles, différents procédés et techniques sont appliqués pour transformer les fibres en fils. Malgré la diversité des procédés, le produit final est toujours le même : le fil. Ceci est une grande longueur continue de fibres entrelacées, utilisée pour la couture, le crochet, le tricot, le tissage, la broderie, la fabrication de cordes et la production de tissus. Les fils plus fins utilisés spécialement pour la couture ou la décoration des tissus (comme la broderie) sont appelés **fils**.

Le tissu est une structure plane bidimensionnelle. Il peut être fabriqué directement par des techniques de feutrage et de collage de fibres ou en manipulant des fils, avec différentes techniques, pour les transformer en tissus.

Une fois le tissu fabriqué, toute une série de techniques et de savoir-faire peuvent être appliqués pour le décorer.

Si le professionnel de l'artisanat travaille sur la transformation de la fibre en fil, du fil en tissu, ou seulement sur la transformation du tissu ou sa décoration, il existe une grande variété de compétences, de techniques et d'outils. Le professionnel de l'artisanat peut travailler sur un seul processus ou sur plusieurs processus interconnectés, en fonction de ses compétences. D'ailleurs, les compétences et les techniques appliquées dépendent non seulement du processus et du type de fibre naturelle, mais aussi des outils employés, qui varient d'une région et d'un territoire à l'autre de l'Europe.

Techniques, professions and tools

PROFESSIONS:

filateur, tisserand, tapissier, teinturier de fibres, dessinateur, brodeur, feutrier, peintre sur textile, restaurateur de textiles, etc.

SECTEURS:

Patrimoine culturel, design de mode, décoration d'intérieur, marché de l'art, conception de costumes, conception d'accessoires, etc.

ACTIONS:

filage / torsion, tissage, tricotage, crochetage, nouage, feutrage, tatouage, tressage, impression, sérigraphie, reliure, broderie, couture, confection, quilting, plissage, etc.

OUTILS:

Peigne à carder utilisé pour séparer et aligner les fibres protéiques ; rouet utilisé pour tordre et filer les fibres en fil ; fuseau manié pour filer la laine et d'autres fibres naturelles en fil ; métiers à tisser pour transformer le fil en tissu ; bobines de fil utilisées pour stocker le fil pendant le tissage ; aiguilles à feutrer ; aiguilles à tricoter ; tapis de feutrage à l'aiguille employé pour protéger les surfaces pendant le feutrage à l'aiguille ; cerceaux de broderie utilisés pour étirer les tissus naturels pendant la broderie ; crochets utilisés pour créer des tissus à partir de fibres naturelles, etc.

La voix des artisans

LES FIBRES NATURELLES ET TEXTILES

LES FIBRES NATURELLES ET TEXTILES

Lire
l'article
complet!

La France a une longue et riche histoire de production de textiles naturels, qui date de plusieurs siècles. Au Moyen Âge, la France était connue pour sa production de lainages de haute qualité, et au XVIIe siècle, la production de soie en particulier, est devenue une industrie importante dans le pays.

Le lin est l'un des textiles naturels les plus célèbres produits en France. La production de lin en France remonte à l'époque romaine, et au Moyen Âge, elle a pris un rôle central dans l'industrie textile. La production de coton en France a débuté au XVIe siècle, mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'elle est devenue une industrie majeure... La production de soie en France remonte donc au XVIe siècle, lorsque le roi François Ier a invité des tisseurs de soie italiens en France, pour apprendre leur métier. Au XVIIe siècle, la production de soie est devenue une importante industrie à Lyon, et la ville se transforme en capitale mondiale de la soie. Aujourd'hui, Lyon est toujours un centre important de production de soie en France.

Ces dernières années, la fast fashion, qui désigne la production en masse de vêtements bon marché, conçus pour être portés pendant une courte période avant d'être jetés, fait l'objet de vives critiques. Le secteur textile français s'oriente donc de plus en plus vers des textiles éthiques et durables, les consommateurs étant de plus en plus conscients de l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement et les travailleurs.

Aurore Pelisson

Artiste textile

Aurore Pelisson, France

Opportunité de formation dans l'atelier

« Je teins des tissus avec des plantes que je récolte ou que j'achète. J'achète des tissus blancs, puis je les colore et/ou je crée des motifs à partir de plantes brutes. »

Je fabrique des articles à porter comme des chemises kimono, des écharpes, mais aussi des peintures textiles, du linge d'intérieur, comme des couvre-lits ou de l'art textile. Les tissus sont exclusivement composés de matières naturelles. J'utilise la soie, la laine, le coton, le chanvre... Et pour les couleurs, je fais usage de plantes brutes uniquement. Ce que j'aime le plus, c'est qu'avec peu de choses, on peut faire beaucoup.

Au lycée, en France, c'est à 14 ans que l'on doit choisir ce que l'on fera après. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il existait une filière appelée arts appliqués. Cela signifie apprendre la conception. À ce moment-là, je ne savais pas si je voulais être agricultrice ou faire des maths, mais je me suis dit : c'est super, je vais faire des arts appliqués, je vais faire du design. J'ai fait trois ans d'arts appliqués. Ensuite, j'ai fait un BTS mode. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le textile.

« J'ai trouvé ça génial. C'est une matière vivante. J'ai découvert le textile et je m'y suis intéressée parce que la mode et le vêtement sont une chose, mais en réalité, le textile, le motif, l'illustration, c'est de la matière vivante. »

J'ai poursuivi mes études pendant deux ans aux Beaux-Arts de Lyon, en me spécialisant dans la création textile et les motifs. Après avoir terminé mes études, je suis partie vivre à Londres, où j'ai travaillé en tant qu'indépendante, à concevoir des motifs, dessiner des patrons sur un ordinateur et les envoyer à des fabricants loin de chez moi. Et là, je n'aimais pas trop ça. Quand je suis revenue vivre en France, j'ai décidé d'ouvrir mon atelier, de suivre une formation professionnelle en teinture végétale et de commencer à créer des objets d'art uniques.

» Aurore Pelisson

Mes principaux outils sont de nombreux pots, cuillères et bols. J'utilise souvent la sérigraphie aussi, mon cadre de sérigraphie. Au début, je l'ai beaucoup utilisé pour réaliser un motif régulier, mais depuis longtemps, je considère le cadre comme mon espace de liberté. Ainsi, sans avoir de motif imprimé sur mon cadre, j'expérimente en plaçant différentes choses dessous et dessus. J'aime expérimenter de cette manière. Le cadre me permet de mettre juste un peu d'encre. Ce n'est donc pas du tout la même chose qu'avec un pinceau.

J'aime travailler avec des locaux en France. Si nous ne travaillons pas localement ici, alors où, ailleurs ? Je travaille dans le sud de la France. J'ai un magasin dans un village appelé Saint-Rémy-de-Provence, qui accueille beaucoup de touristes. Et aussi sur internet.

“ J'accepte des stagiaires deux ou trois fois par an. J'organise également des ateliers qui durent deux jours. Les personnes qui viennent et paient apprennent les bases de la teinture végétale. Quand j'accueille des stagiaires, il s'agit généralement d'étudiants en école d'art ou de design textile. Ils me contactent généralement et me demandent s'ils peuvent venir faire un stage. Le stage dure généralement deux mois. ”

LA TEINTURE NATURELLE

La teinture à l'indigo est une technique traditionnelle d'impression sur textile. Le tissu se caractérise par sa couleur bleu foncé et ses ornements blancs. Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'estampe est utilisée pour coudre les costumes folkloriques en Horace et en Valachie. Au XIXe siècle, on trouvait un petit atelier de confection dans chaque ville, mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces petits ateliers ont été remplacés par des usines textiles utilisant l'impression directe. Aujourd'hui, il existe deux ateliers en République tchèque : à Olešnice na Moravě (depuis 1816) et à Strážnice (fondé en 1906). Depuis 2014, la technique de l'impression directe est inscrite sur la liste des biens immatériels nationaux de la culture populaire traditionnelle de la République tchèque, ainsi que sur la liste du [patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO](#) depuis 2018.

Les matériaux utilisés sont les suivants : tissu de coton, pâte de réserve composée de kaolin et de gomme arabique. Cette pâte est appliquée sur le moule sur lequel les dessins sont réalisés, mais ils ne sont pas visibles à l'œil nu une fois imprimés sur le tissu. Le tissu est ensuite plongé dans une cuve d'indigo et de chaux, puis retiré. Après quelques minutes, il commence à devenir bleu, et de beaux motifs apparaissent, protégés de la peinture par la pâte de réserve.

Lire
l'article
complet

František Joch

Teinturier

Straznicky modrotisk, République tchèque

Opportunité de formation dans l'atelier

En 1906, mon père, M. Cyril Joch, fonde notre atelier de teinture au bleu. J'ai hérité de l'entreprise et j'ai fièrement poursuivi l'activité jusqu'en 1951. Malheureusement, à cette époque, le régime totalitaire est arrivé au pouvoir et a interdit les entreprises privées comme la nôtre. Cependant, en 1954, j'ai eu la chance de recevoir le soutien du Centre des manufactures d'art populaire, ce qui m'a permis de rouvrir l'atelier

❗ ***Au cours des huit dernières années, j'ai transmis avec passion mes compétences et mes connaissances à ma fille. Elle sait imprimer, mais doit encore apprendre à teindre. Cependant, ce qui nous passionne vraiment, c'est la nouvelle dimension qu'elle apporte à notre atelier, en présentant la teinture en bleu comme une pratique thérapeutique pour le bien-être général. Cet ajout a suscité un vif intérêt pour notre travail et trouve un écho plus profond chez les gens.*** ❗

Blueprinting (teinture à l'indigo) se compose de deux métiers différents : coloriste / teinturier et imprimeur. Chacun possède des compétences uniques qui, ensemble, rendent possible la réalisation d'un plan. En tant que teinturier, vous devez connaître la chimie de la teinture - comment mélanger correctement l'indigo avec le sulfure d'hydrogène et la lessive, etc. En outre, le teinturier doit savoir comment cuire la réserve de pop et connaître la quantité des ingrédients.

❗ ***Le matériau est coloré pendant environ 10 minutes, mais le teinturier doit savoir exactement quand le retirer. Lorsque la matière est retirée, elle doit être jaune-vert et un peu huileuse, juste ce qu'il faut pour une bonne teinture. C'est un savoir-faire acquis sur plusieurs années.*** ❗

» František Joch

Le teinturier et l'imprimeur doivent tous deux être en bonne forme physique. Ils doivent s'étaler sur plusieurs mètres. Il faut savoir que les moules sont lourds, ce qui rend le processus encore plus difficile. Dans l'impression, la patience et la précision sont essentielles. Les moules ont des clous qui doivent se suivre pour qu'il y ait peu d'imprécisions. Il y a des erreurs acceptables et souhaitables, mais il y a aussi des erreurs inacceptables.

❗ **On dit qu'il faut six ans pour devenir imprimeur. Dix ans pour un teinturier.** ❗

Les outils et matériaux essentiels pour l'élaboration des teintures en bleu sont : la réserve de pop, appliquée sur les moules pour protéger les ornements et les garder blancs pendant la teinture. Les tissus - principalement le coton, mais aussi le lin, le chanvre et même la soie. L'indigo et les sulfures d'hydrogène, car l'indigo n'est pas soluble dans l'eau. Enfin, les moules et les matrices. Les matrices sont en partie en bois ou en laiton. Elles sont sculptées dans le poirier, qui se travaille bien. Les matrices en laiton sont martelées dans le poirier.

❗ **Aujourd'hui, les gens veulent que les choses soient fabriquées comme autrefois. Par conséquent, la transmission augmente lentement. Nous avons eu une conférence à Strážnice. Par ailleurs, il arrive que les écoles secondaires choisissent le thème de la teinture en bleu pour un semestre. L'école secondaire des arts et métiers de Prague était également présente pour un atelier et ses élèves ont confectionné de magnifiques vêtements.** ❗

*Lire l'article
complet*

TISSAGE

Le tissage est l'un des métiers les plus anciens. Il s'agit également d'une branche de l'industrie textile, dont l'essence est la production et la finition de tissus.

Le tissu à double chaîne est caractéristique du tissage folklorique du nord-est de la Pologne. Il s'agit de tissus à motifs composés de deux couches qui s'entremêlent. Ils sont fabriqués à l'aide de deux chaînes, chacune d'une couleur différente, et de deux trames assorties aux couleurs des chaînes. Les tissus à double enveloppe ont des faces de couleurs différentes - l'une des faces du tissu a une couleur qui contraste avec l'autre. Le matériau utilisé dans le tissage à double chaîne est la laine de mouton.

Les tapis réalisés avec la double enveloppe sont tissés sur des métiers à main à quatre bras en armure toile. La technique impose la géométrisation des motifs. Les plus anciens tapis connus de Pologne remontent à la fin du XVIIIe siècle. La capacité à fabriquer des tapis n'était pas courante en Pologne. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, ils n'étaient fabriqués que dans quelques ateliers artisanaux de petites villes, et seulement une poignée de spécialistes ruraux étaient capables de les fabriquer.

Malgré le déclin considérable de l'artisanat européen, le tissage reste un métier vivant en Pologne et présente un grand potentiel. Le tissu à double chaîne est apprécié dans les pays qui apprécient l'artisanat traditionnel, notamment le Japon et les pays scandinaves.

Alicja Kochanowska

Tisserande

Folk Weaving Workshop, Pologne

"Je tisse depuis plus d'un demi-siècle déjà. Le métier à tisser se trouve dans la maison familiale depuis des siècles. Ma mère tissait des serviettes, des draps, des uniformes rayés et des tapis. Elle ne tissait pas de tissu à double chaîne. C'est pourquoi, lorsque je me suis mariée, à l'âge de 23 ans, j'ai commencé à apprendre"

En tant que tisserande, je me suis spécialisée dans la production et la finition de tissus à double chaîne, tissés sur un métier à main. Bien que je sois déjà à la retraite, c'est toujours ma passion et mon travail. Je suis heureuse de présenter mes œuvres lors d'expositions et d'animer des ateliers.

En tant que tisserande, je me suis spécialisée dans la production et la finition de tissus à double chaîne, tissés sur un métier à main. Bien que je sois déjà à la retraite, c'est toujours ma passion et mon travail. Je suis heureuse de présenter mes œuvres lors d'expositions et d'animer des ateliers.

Les principaux matériaux que j'emploie sont la laine et les fils de laine, dont l'un est coloré et l'autre laissé dans sa couleur naturelle. J'utilise une latte spécialement préparée pour choisir les motifs.

» Alicja Kochanowska

Il faut environ deux semaines pour apprendre la technique de la double enveloppe, mais il faut ensuite beaucoup s'entraîner. C'est une technique difficile, mais une fois qu'on l'a apprise, elle devient un peu plus simple, et à partir de là, il n'y a plus qu'à persévérer. Il faut avoir un métier à tisser à la maison et s'asseoir tout de suite - pour ne pas oublier. J'ai eu beaucoup d'élèves qui ont appris mais qui, après un certain temps sans pratique, ont oublié comment faire.

Il y a beaucoup de tisserands dans ma région de Pologne. Nous avons une belle chambre de tissage, où nous travaillons tous ensemble. Nous avons beaucoup de tissus et d'outils, un dévidoir et tout ce qui est lié à la tradition. Heureusement, le marché est également important. Je vends beaucoup de mes travaux sur le marché japonais. Mme Izumi travaille avec nous. Elle expose nos tissus dans les musées japonais et les vend là-bas. Elle organise également des visites de groupes d'ateliers.

Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à faire de la double chaîne. Il y a même des Japonais qui participent aux ateliers organisés par la Chambre de tissage.

Les possibilités et les domaines de travail sont nombreux : on peut se retrouver dans l'industrie de la mode, créer des motifs décoratifs, établir une coopération avec les marchés de la décoration, animer des ateliers et transmettre la technique.

Pia Jensen

Weaver

Weaver Pia Jensen, Denmark

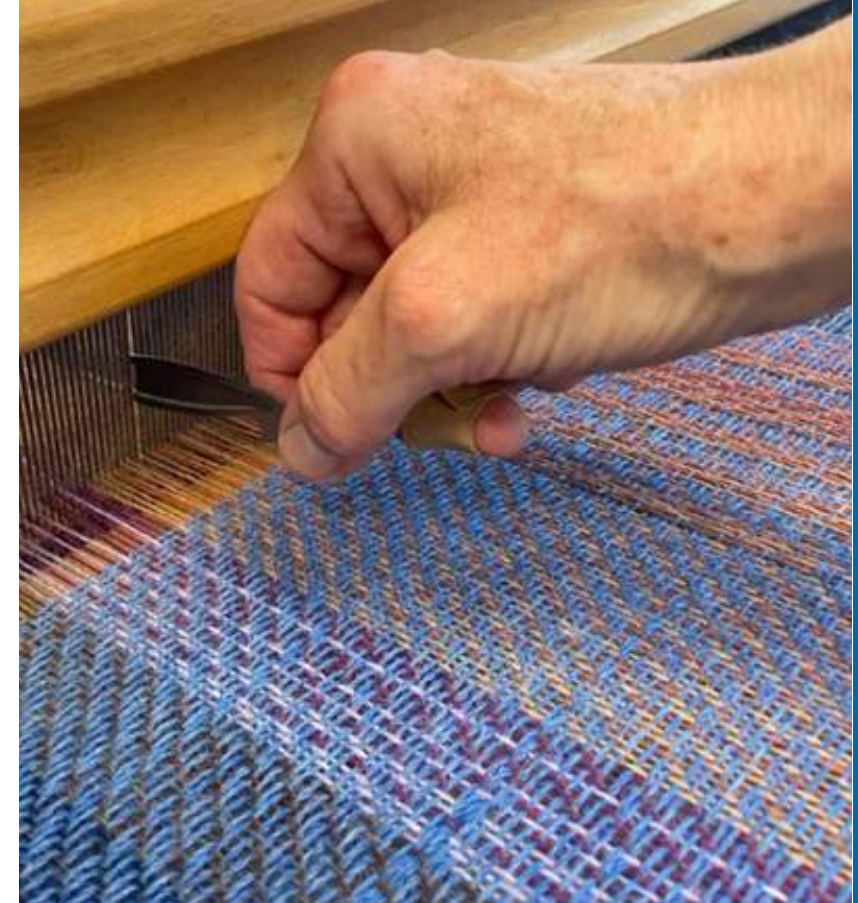
En tant que tisserande professionnelle, je fabrique des textiles pour la vie quotidienne. Mon travail consiste à résoudre des problèmes, à fabriquer des tissus d'ameublement, à réaliser des reconstructions sur mesure, etc.

“ **Je travaille avec des couleurs, des détails et des motifs, traduisant le tissage en art.** ”

“ **J'ai connu une tisserande et en la voyant tisser, j'ai admiré son travail. J'étais fascinée par les motifs et le travail manuel. Dès l'âge de 12 ans, j'ai su que je voulais absolument devenir tisserande. C'est pourquoi, à l'âge de 18 ans, j'ai acheté un métier à tisser à la maison.** ”

J'ai payé mes propres cours auprès de tisserands expérimentés et c'est ainsi que j'ai développé mes compétences. Le processus d'apprentissage a duré 10 ans. En général, le tissage exige beaucoup de raffinement dans les connaissances. Actuellement, il y a probablement 150 tisserands professionnels au Danemark, mais seulement trois magasins qui vendent des outils de tissage. Le tissage devient peu à peu populaire, mais seulement à petite échelle. Il est difficile de trouver des informations sur la manière de devenir tisserand, même si certaines écoles secondaires et écoles de design enseignent le tissage.

» Pia Jensen

Je fabrique principalement les produits suivants : tapis, écharpes, carpettes, coussins, matériaux pour meubles, textiles d'église, nappes, matériaux pour l'industrie de la mode, tapis, du upcycling, et des draps de lit. Dans l'ensemble, l'upcycling devient une tendance forte.

» **Pour la production de tapis, j'utilise de la laine norvégienne. La laine est un matériau idéal pour travailler, car on peut teindre le fil pour obtenir la couleur que l'on souhaite, et plus précisément, on peut obtenir le dégradé de couleurs exact que l'on souhaite.** »

Le processus de création commence par un dessin. Ensuite, en fonction de l'idée, je décide des matériaux et des couleurs que j'utiliserai. Une fois les décisions prises, je prépare les fils pour le métier à tisser et je commence à travailler sur le métier. Une fois la pièce terminée, je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreurs, je la brosse, je la lave et je la repasse. Ce n'est qu'après le repassage que le produit est prêt à recevoir un nom et à être étiqueté. Vient ensuite la vente, que je fais dans la boutique ou sur Instagram. Je sais que les clients sont toujours à la recherche de quelque chose d'unique, mais le défi de la vente, d'après ce que j'ai remarqué, est que les clients ont tendance à réfléchir longtemps avant d'acheter.

» **Pour être tisserand, il faut des mains, des pieds et un cerveau. Ce n'est qu'après que viennent les outils, tels que les navettes, les métiers à tisser, le bobineur, le martinet à parapluie et la planche à ourdir.** »

COUTURE

Le Portugal est un pays qui a une longue histoire textile. Jusqu'à la Révolution industrielle, les artisans étaient les seuls à produire des vêtements et des ornements, et leur reconnaissance en tant qu'artistes ou créateurs de mode n'est intervenue qu'au XVIIIe siècle. Ce n'est qu'à cette époque que certains artisans ont commencé à être reconnus comme des stylistes.

L'un des plus grands moments historiques de la mode a été la révolution industrielle, au cours de laquelle les tissus ont commencé à être produits sur des machines, mais les vêtements ont continué à être produits de manière artisanale, jusqu'à l'apparition de la machine à coudre.

Afin d'établir un équilibre avec le monde moderne, l'industrie de l'habillement était et est toujours composée de deux formes distinctes qui avaient des objectifs, des valeurs et des produits complètement différents. La haute couture se traduit par des créations adaptées aux besoins de chaque client, cousues à la main, tandis que la production de masse se caractérise par des vêtements bon marché et standardisés.

En ce qui concerne la fabrication des vêtements, la production industrielle est efficace parce qu'elle produit des quantités massives de vêtements en peu de temps, mais la production artisanale humanise le résultat final, car chaque vêtement a été produit manuellement par quelqu'un - la couturière ou le couturier. Ainsi, l'artisanat, lorsqu'il est associé à la mode, présente toute une série d'avantages : relation avec le consommateur, personnalisation des vêtements en fonction des besoins/désirs/exigences du client, durabilité et pertinence culturelle.

Lire
l'article
complet

Sandrine Dias

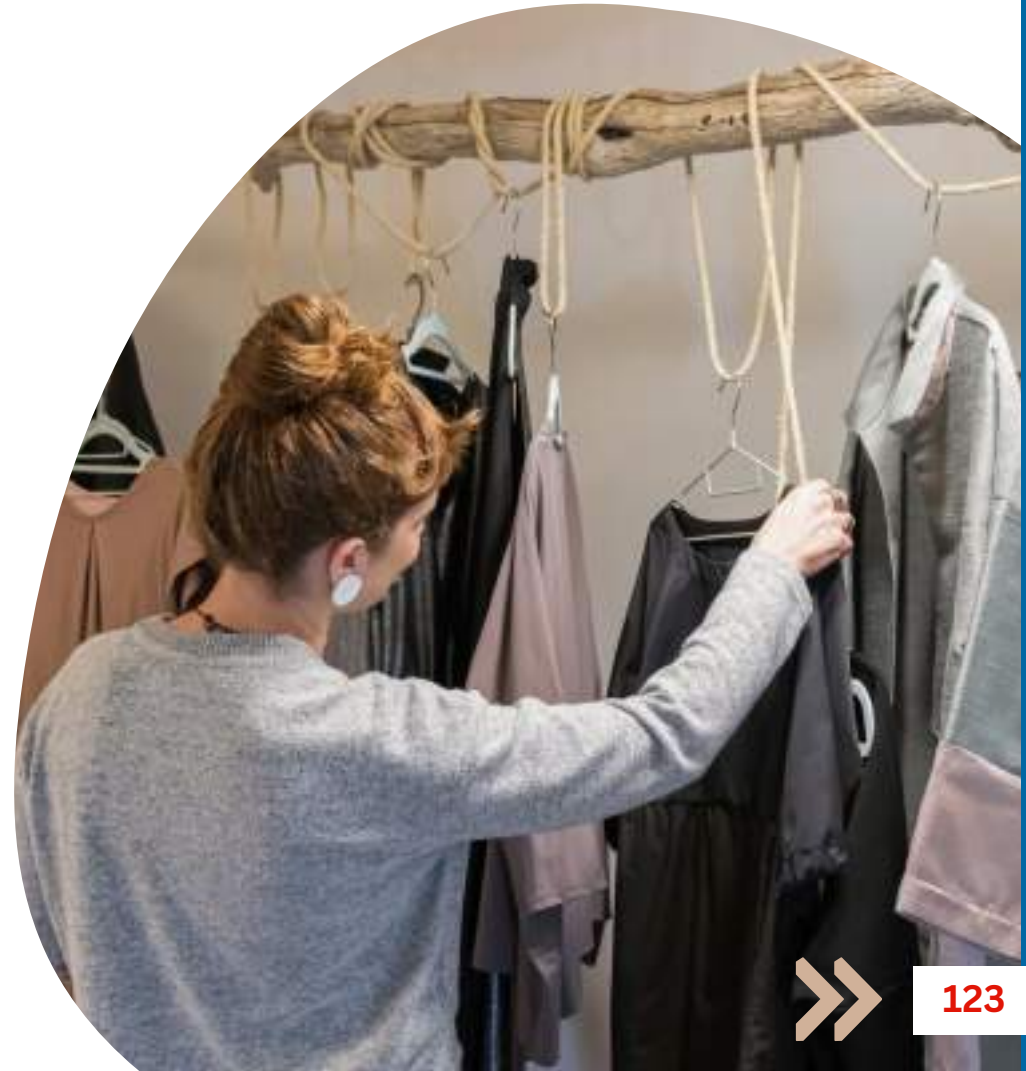
Couturière

Snail Wear Brand, Portugal

Je suis la créatrice de Snail, une marque guidée par un esprit calme et qui prend le temps nécessaire à la création de pièces uniques, différentes des produits commerciaux. Snail Wear est une marque dans laquelle la durabilité, le travail en réseau et la juste valorisation du travail de tous les collaborateurs de la marque sont essentiels dans chaque processus de création.

Au départ, j'étais assistante sociale. À l'âge de 38 ans, j'ai décidé de poursuivre mon rêve et j'ai suivi un cours de couture qui a duré un an et demi. Cependant, je suis certaine que le stage dans un atelier de couture auprès d'un créateur de mode a été plus pertinent pour mon expérience d'apprentissage. Cela m'a permis d'apprendre les stratégies de fabrication, de planification et de construction des pièces, et m'a donné suffisamment de confiance pour exprimer ma créativité.

“ **Ce qui est unique dans ma marque, c'est que toutes mes pièces de tissu sont fabriquées à partir de matériaux excédentaires provenant d'usines. Des tissus qui « ne servent plus à rien d'autre », achetés dans des entrepôts locaux, pour promouvoir l'économie circulaire et une mode plus durable.** ”

» Aurore Pelisson

Outre les ciseaux, les règles courbes, les épingles, les rubans à mesurer, etc., les outils spécifiques, les dessins, que je réalise sont des bases et des moulages faits maison.

❗ **Les bases sont, comme leur nom l'indique, au cœur de tout le processus de création. La structure principale de l'œuvre entière est définie sur cette base. Chaque créateur dessine ses propres bases, ce qui rend ses pièces uniques. À partir des bases, vous créez les moules qui guident ensuite le processus de construction. La base est donc l'origine de tout, le moulage reflète déjà ce qui a été idéalisé pour la pièce. C'est à partir de là que l'on teste les différents tissus.** ❗

Chaque pièce de Snail est unique. Il n'y a pas deux pièces identiques, c'est-à-dire que le même moule ne se répète pas deux fois dans le même tissu. Par conséquent, chaque pièce est fabriquée et construite individuellement, en combinant une planification créative avec le tissu disponible.

Actuellement, je n'enseigne pas, par manque de temps et parce que je continue à donner la priorité à la création plutôt qu'aux cours. Néanmoins, à une jeune personne désireuse de devenir couturière, je dirais :

❗ **Pour réussir dans ce domaine, l'aspect le plus important est la volonté d'apprendre et la confiance en soi !** ❗

VANNERIE

La vannerie est l'un des métiers les plus anciens. Selon les archéologues, la vannerie est plus ancienne que la poterie. Cela s'explique par le fait que les gens vivaient de manière nomade et qu'il était toujours nécessaire de transporter de la nourriture, des vêtements, des outils, etc. Un autre aspect qui a rendu la vannerie très courante dans le monde est le fait que les paniers peuvent être fabriqués à partir de n'importe quel matériau souple ou fibreux qui peut se plier. Le pin, la paille, le saule, le chêne, la glycine, la forsythia, les lianes, les tiges, les poils d'animaux, les herbes et les fines éclisses de bois en sont quelques exemples. L'utilisation de ressources locales pures est l'aspect le plus précieux et le plus durable de l'artisanat de la vannerie.

Les plus anciennes découvertes archéologiques de paniers datent, selon les estimations, de 10 000 à 7 000 ans, et ont été mises au jour dans le Fayoum, en Haute-Égypte, tandis que d'autres sites du Moyen-Orient ont produit des paniers il y a 7 000 ans.

De nombreuses régions du monde pratiquent encore aujourd'hui la vannerie en utilisant des matériaux, des méthodes et des formes qui rappellent les temps anciens. Tradition vivante, elle connaît un regain d'intérêt de la part des professionnels de l'artisanat et donne lieu à de nouvelles formes d'expression.

Fait intéressant :

Alors que de nombreux autres métiers ont été mécanisés, personne n'a encore créé de machine capable de produire des paniers en fibres naturelles, ce qui constitue un fait fascinant pour cet artisanat séculaire. Ils sont toujours fabriqués à la main.

» VANNERIE en POLOGNE

La vannerie est depuis longtemps un artisanat populaire en Pologne car l'osier sauvage était facilement accessible et disponible. Les villes de Rudnik nad Sanem et Nowy Tomyśl nad Odrą étaient particulièrement concernées par cet artisanat. Au début, on tressait surtout des paniers et des récipients, mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, la technique a été perfectionnée et la gamme de produits s'est élargie. Le nombre de maîtres vanniers et de leurs élèves a augmenté, et les compétences ont été transmises de génération en génération. En 2018, la tradition de la vannerie a été inscrite sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel sous le nom de *Tissage en Pologne*.

Dans le domaine de la vannerie, l'aspect le plus précieux est l'utilisation des ressources locales, c'est-à-dire des fibres naturelles locales. C'est pourquoi le matériau le plus fréquemment utilisé dans la vannerie polonaise est l'osier. L'osier est fabriqué à partir de saule, et c'est ainsi qu'on l'appelle à l'état brut, naturel et récolté. Selon la méthode de traitement du saule, le professionnel de l'artisanat peut obtenir différents types de nuances d'osier. Les autres matières premières utilisées sont les croissants, le rotin, la paille et les racines d'arbres.

Lire l'article
complet

Saule

Osier

» Paulina Adamska

Le processus de création dans ma profession dépend de la technique et du matériau, mais il commence toujours par la sélection et la préparation adéquate du matériau. Il existe de nombreuses techniques de tressage qui permettent d'obtenir une variété de formes et de motifs. Il s'agit principalement de matériaux de tressage traditionnels d'origine naturelle, tels que l'osier, la paille de seigle, le croissant, le rotin, les racines d'arbres, le noisetier et le bois de chêne.

Chaque matériau et chaque technique requiert un outil particulier. Pour le travail de l'osier, j'utilise des sécateurs, des couteaux et des alènes. Pour le tressage de la paille, nous utilisons une aiguille, selon la technique choisie - une aiguille pour la technique de couture ou pour la technique de bouclage. Il existe également des rabots spéciaux pour travailler des matériaux plus durs. La fabrication disparaît, ce qui réduit également la disponibilité des outils sur le marché ; certains d'entre eux ne sont plus disponibles aujourd'hui.

« Je suis consciente que ce qui est le plus précieux pour la jeune génération, c'est l'expérience de l'artisanat. Toucher tous ces matériaux et voir comment ils se comportent. On peut en parler beaucoup, mais quand on essaie de faire quelque chose avec, comme un simple tressage, cela permet d'acquérir des expériences que l'on ne vit pas tous les jours. »

Paulina Adamska

Basket maker

Serfenta, Poland

Opportunité de formation dans l'atelier

Je combine plusieurs métiers. Tout d'abord, je suis la fondatrice de l'organisation Serfenta, ce qui me permet d'allier mes compétences et mes qualifications en un ensemble cohérent. Diplômée en anthropologie culturelle, je suis responsable des processus de recherche liés à l'artisanat et je suis également formatrice en artisanat artistique.

J'ai terminé l'Université populaire des arts et métiers à Wola Sękowa. Au cours de mes recherches sur le terrain, j'ai acquis de nombreuses connaissances qui ont complété mon éducation formelle.

❗ J'ai également enrichi mes connaissances en travaillant dans un atelier de tressage et, plus tard, à Serfenta. Une bourse du ministère de la culture m'a permis de passer du temps dans les ateliers de tressage, où j'ai appris à travailler la paille, les techniques individuelles. Dans les ateliers, j'ai appris à connaître des formes et des techniques originales qui n'étaient pas dispensées à l'école. ❗

PIERRE

La pierre naturelle a été créée il y a des milliers d'années, lorsque la Terre n'était qu'une boule de gaz minéraux. Ces gaz se sont condensés et solidifiés pour créer le monde que nous connaissons aujourd'hui lorsqu'ils ont commencé à refroidir. La pierre naturelle s'est développée au cours de ce processus de refroidissement ; le type de pierre produite dépendait des minéraux qui étaient mélangés à l'époque. Ce processus a duré des millions d'années et a été lent.

Le type de pierre dépend de son origine, et elle peut provenir de n'importe où dans le monde. En fonction de la richesse minérale de la Terre, certains endroits du globe possèdent de nombreuses carrières de pierres naturelles, tandis que d'autres n'en possèdent que quelques-unes.

La pierre étant facilement disponible et accessible aux humains, elle a été l'un des premiers matériaux utilisés pour fabriquer des outils, des constructions, des tombes, des objets religieux, etc. C'est pourquoi la première période de la préhistoire humaine est connue sous le nom d'Âge de pierre. Elle a duré environ 3,4 millions d'années et s'est achevée entre 4 000 et 2 000 avant J.-C.. De nombreuses constructions en pierre et collections d'outils en pierre sont conservées dans les musées du monde entier, pour témoigner de cette époque préhistorique et de l'endurance de la pierre.

Protégé par l'UNESCO :
Stonehenge, Avebury et sites associés

Protégé par l'UNESCO
Temples mégalithiques de Malte

PIERRE et DÉVELOPPEMENT DURABLE

La pierre est un matériau de construction très durable grâce à sa durabilité et longévité. La pierre peut durer des siècles avec un minimum d'entretien, ce qui en fait un choix rentable pour les matériaux de construction. En outre, la pierre est un matériau naturel qui peut être extrait de carrières et dont la fabrication ne nécessite pas de grandes quantités d'énergie ou de ressources. La pierre a une faible empreinte carbone et constitue un bon choix pour les projets qui cherchent à réduire leur impact sur l'environnement. Bien entendu, lorsqu'elle est disponible, la pierre doit être achetée localement, afin d'éviter l'impact du transport sur l'environnement.

Toutefois, lorsque l'on parle de durabilité de la pierre, on ne peut pas faire l'impasse sur le thème de l'éthique. Souvent, lorsque l'on parle de pierres précieuses ou de pierres fines, on évoque leur origine ou, plus précisément, l'éthique de l'origine de la pierre. L'extraction des pierres précieuses est souvent liée au travail forcé et insalubre, à la dégradation de l'environnement et, malheureusement, au travail des enfants. Les pierres précieuses sont également souvent synonymes de conflits, de contrebande, de blanchiment d'argent et de nombreux autres actes criminels. Le film Blood Diamond donne un aperçu du monde cruel qui entoure les pierres précieuses.

VUE D'ENSEMBLE de l'ARTISANAT DE LA PIERRE

Comme nous l'avons dit, la pierre est un matériau naturel, et sa création est fortement liée à la présence de minéraux. Cela explique pourquoi différents types de pierres aux caractéristiques distinctes sont disponibles dans diverses parties de notre planète et pourquoi les artisans ont appris à les utiliser de toutes sortes de manières, en fonction du territoire et des propriétés de la pierre. De nos jours, la situation a changé grâce aux moyens de transport performants, mais le transport de pierres sur de longues distances est coûteux et non durable.

Voici quelques-unes des pierres d'artisanat les plus populaires :

Le calcaire est le résultat de la compression de coraux, de coquillages et d'autres organismes marins. Il existe deux types de calcaire, l'un plus dur, plein de calcium, et l'autre plus tendre, plus riche en magnésium. Le calcaire est très répandu dans l'architecture. De nombreux monuments à travers le monde, y compris la Grande Pyramide de Gizeh, en Égypte, ont été construits en calcaire. Le calcaire est relativement facile à sculpter, ce qui en fait un matériau idéal pour des sculptures élaborées.

Le marbre est le résultat de l'altération du calcaire par la chaleur et la pression. Il se présente sous diverses couleurs et motifs, et est donc souvent utilisé pour la décoration intérieure, la sculpture et la construction. Le fameux monument du Taj Mahal en Inde a été entièrement construit en marbre blanc.

L'**ardoise** est née de l'altération de sédiments de schiste et de mudstone (argile) sous l'effet de la chaleur et de la pression. Disponible en noir, violet, bleu, vert et gris, l'ardoise est devenue un choix populaire pour les toitures, car elle peut être coupée finement et est résistante aux températures froides, avec un minimum de dommages. Le paysage d'ardoise du nord-ouest du Pays de Galles est un site de l'UNESCO « illustrant la transformation que l'extraction industrielle de l'ardoise a entraînée dans l'environnement rural traditionnel des montagnes et des vallées.... »

Le **granit** est à l'origine une pierre ignée qui a été exposée au magma (lave) et modifiée par l'exposition à différents minéraux. On trouve généralement cette pierre dans les pays qui ont connu une forte activité volcanique à un moment donné, et elle est disponible dans une variété de couleurs, notamment en noir, marron, rouge et blanc. Le granit a une qualité antibactérienne ; c'est donc un excellent choix pour l'aménagement des cuisines et des salles de bains. D'ailleurs, le granit est associé à la sculpture et aux monuments commémoratifs.

Les **pierres précieuses et semi-précieuses** sont principalement utilisées pour la fabrication de bijoux ou d'autres objets de luxe. Lorsqu'elles sont taillées et polies, les pierres semi-précieuses sont appelées gemmes ou pierres précieuses. Parmi les pierres semi-précieuses figurent l'améthyste, le grenat, la citrine, la turquoise et l'opale. Les pierres précieuses comprennent les diamants, les émeraudes, les rubis et les saphirs.

Techniques, métiers et outils

PROFESSIONS: Sculpteur, restaurateur de pierre, carreleur, créateur de bijoux, tailleur de pierre - avec différentes techniques comme les murs en pierre sèche, la maçonnerie en arc ou les toits en pierre, etc., sculpteur de pierre, mosaïste, fabricant d'outils, etc.

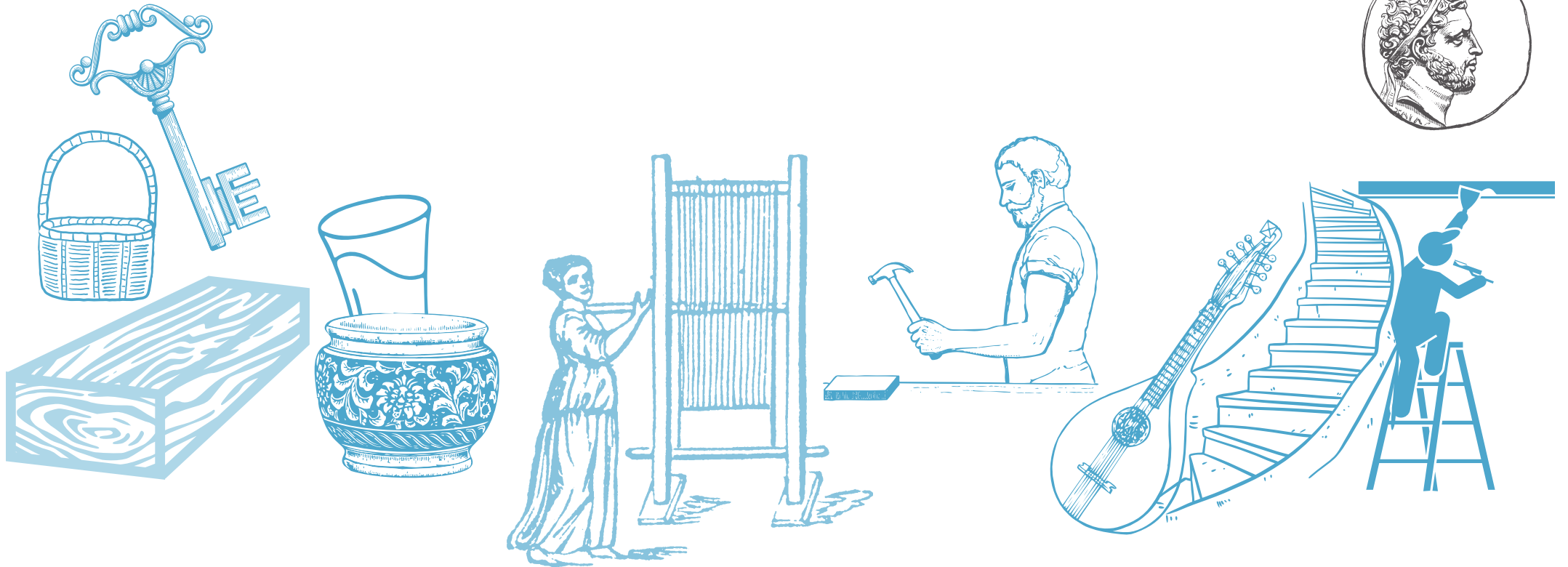
SECTEUR: Patrimoine culturel, architecture, aménagement paysager, architecture d'intérieur, ingénierie, industrie du luxe, restauration et conservation, arts, etc.

ACTIONS: La **taille** (par exemple la taille au diamant) , le **polissage** qui comprend différentes techniques, telles que le **ponçage** - polissage à l'aide d'une pierre à poncer ; le **meulage** - de grands disques métalliques ou des diamants poncent les rugosités et les imperfections ; le **lustrage** - des poudres et des composés de polissage, tels que le carbure de silicium, sont poussés sur la surface ; ou dans le cas d'une surface brillante, l'application d'une couche, telle qu'un polymère, qui donne à la pierre un éclat supplémentaire. La sculpture à la main, le **sablage** - le processus consistant à forcer du sable à travers une buse à pression d'air comprimé pour façonner une autre surface, généralement appliqué pour créer des lettres sur les pierres tombales, les techniques de **maçonnerie en pierre** : murs en pierre sèche, toiture en pierre, maçonnerie en arc, maçonnerie cyclopéenne, etc., et de nombreuses autres techniques de pierre spécifiques à une région ou à un territoire, comme par exemple la maçonnerie traditionnelle de l'Ahlat.

OUTILS: Ciseau en acier de différentes tailles et formes et marteau - généralement utilisés pour la sculpture manuelle ; la **meuleuse**, qui est un outil électrique doté d'un disque rotatif pour couper, polir et meuler ; la **scie à lame diamantée** employée pour la taille de la pierre ; les **meules**, **ponceuses** et **disques de polissage** pour le polissage, etc.

La voix des artisans

LA PIERRE

MAÇONNERIE

La pierre a joué un rôle important dans l'histoire de la France. L'utilisation de la pierre dans la construction remonte à la préhistoire, avec la création de structures mégalithiques telles que les *dolmens* et les *menhirs*. Dans l'Antiquité, les Gaulois ont construit des fortifications et des temples en pierre, tandis que les Romains ont édifié d'impressionnantes structures en pierre telles que des amphithéâtres, des aqueducs et des temples dans toute la France.

Au Moyen Âge, l'utilisation de la pierre dans la construction s'est encore plus répandue, avec la construction de nombreuses cathédrales, églises et châteaux. Même pendant la Renaissance, l'utilisation de la pierre s'est poursuivie dans la construction de grands palais et d'édifices publics, comme le Louvre à Paris. La pierre a aussi été largement utilisée pour la construction des magnifiques jardins de Versailles, qui restent l'un des sites les plus importants de l'histoire de France et qui sont également inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'un des exemples les plus célèbres de l'architecture française en pierre est la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été construite entre le XIIe et XIVe siècles.

Aujourd'hui encore, les architectes français continuent d'utiliser la pierre comme élément important de leurs projets. De nombreux bâtiments modernes en France intègrent des façades ou des accents en pierre, reflétant l'influence durable, sur l'architecture française, de ce matériau de construction ancien.

Le saviez-vous?

Le 15 avril 2019, un incendie s'est déclaré dans les combles de Notre-Dame de Paris. Pour en savoir plus sur le processus de reconstruction, [cliquez ici](#).

Lire
l'article
complet

Serge Moret

Tailleur de pierre et sculpteur, France

Je travaille comme tailleur de pierre depuis 45 ans. J'ai créé ma propre entreprise il y a 30 ans. Aujourd'hui, je forme des jeunes et des moins jeunes, j'organise des stages et je suis membre du jury d'examen de l'école depuis plus de 30 ans.

" Je viens d'une grande famille. Quand j'avais 7 ans, ma tâche quotidienne était d'aller chercher du lait à la ferme. Un jour, je suis tombé sur un maçon qui taillait des pierres. Je suis resté là, à le regarder. Je suis resté là un peu trop longtemps. Quand je suis enfin arrivé à la ferme, il n'y avait plus de lait. En arrivant à la maison sans lait, j'ai été puni. Mais grâce à cette rencontre, depuis ce jour-là, je travaille la pierre. "

À 13 ans, je me suis inscrit dans une école professionnelle. Pendant trois ans, j'ai appris la taille de la pierre, le dessin, qui est très important, ainsi que la technologie. Puis, je me suis inscrit à l'École des monuments historiques de Paris. J'y ai appris toute l'histoire de l'art, de l'architecture et de la taille de pierre pour les monuments historiques. J'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreuses cathédrales. Ensuite, j'ai passé un autre examen de maçonnerie, pour apprendre à faire du béton. J'ai passé deux examens pour être formateur diplômé, afin de pouvoir faire de la formation dans mon entreprise, mais aussi pour d'autres entreprises, de la formation professionnelle dans les écoles, etc.

» Serge Moret

Travailler la pierre est très compliqué, car c'est un secteur très vaste. Je fais surtout des cheminées et des escaliers. Je travaille également sur des bâtiments, je fais de la restauration et travaille beaucoup sur des monuments historiques comme des cathédrales et des châteaux. Il m'arrive aussi de faire des monuments funéraires... Il y a beaucoup de choses à faire dans mon métier.

❗ ***J'utilise principalement des pierres régionales, comme la pierre de Bourgogne, dont le bassin est d'une grande diversité. Je travaille surtout la pierre calcaire, un peu le marbre et les carreaux de marbre. Je ne travaille pas du tout le granit. C'est un autre métier.*** ❗

Je fais encore tout à la main. Disposer de machines de qualité industrielle est assez coûteux, et pour être rentable, il faut une production en série. Je suis un petit artisan, qui travaille principalement sur des projets uniques. Les outils de base sont donc de vulgaires marteaux, des masses, puis des ciseaux, mais pas les outils de coupe et les gouges.

❗ ***Heureusement, la jeunesse française a de la chance, car il y a un système scolaire bien établi. En revanche, il n'y a pas assez de jeunes motivés. C'est compliqué, parce que ce métier est assez difficile et l'apprentissage plutôt long.*** ❗

MATÉRIAUX MIXTES : FABRICATION DE BIJOUX

*Lire l'article
complet*

L'histoire de la bijouterie en Bretagne date de la préhistoire. Des fouilles archéologiques ont révélé que, dès le néolithique, les habitants de la Bretagne portaient des bijoux en pierre, en os et en coquillage.

À l'époque celtique, les bijoux sont devenus une forme importante d'expression artistique. Les Celtes utilisaient l'or, l'argent et le bronze pour créer des motifs complexes qui incorporaient souvent des animaux et des formes géométriques. Au Moyen Âge, le duché de Bretagne était une région riche et puissante de la France, et les bijoux étaient un symbole important de statut et de richesse. L'aristocratie portait des bijoux élaborés et des pierres précieuses, tandis que les gens du peuple portaient des pièces plus simples en argent ou en laiton. À la Renaissance, les bijoux sont devenus plus ornés et plus complexes, les pierres précieuses et les perles devenant de plus en plus populaires. De nombreuses pièces étaient également décorées d'émaux et de pièces métalliques complexes. Au XIXe siècle, la Bretagne est devenue un grand centre de production de bijoux fantaisie, fabriqués à partir de matériaux moins coûteux, tels que les perles de verre et le laiton. La région produisait également des bijoux en or et en argent de grande qualité, souvent inspirés des motifs celtiques traditionnels.

Aujourd'hui encore, la Bretagne reste un centre important pour la conception et la production de bijoux, de nombreux artisans créant des pièces uniques et magnifiques, inspirées par la riche histoire et les traditions de la région.

Morgane Donval

Bijoutière

Morgane Donval, France

Je travaille comme bijoutière depuis huit ans. Je fabrique des bijoux principalement à partir de pierres précieuses et de métaux, notamment l'argent et le cuivre. Ce qui m'inspire beaucoup dans mon travail, c'est la culture celtique, principalement bretonne, irlandaise et écossaise. Les pays nordiques m'inspirent également beaucoup, ainsi que la nature. Je fabrique des bijoux en utilisant plusieurs techniques, à savoir les techniques de la bijouterie traditionnelle, mais aussi d'autres comme le wire wrapping, qui consiste à travailler avec du fil de fer, et à sertir les pierres sans utiliser de colle ou de soudure. J'essaie donc de mélanger plusieurs techniques afin de créer ma propre marque et de distinguer mes bijoux des autres.

J'ai commencé à faire des bijoux en utilisant du cuivre, parce qu'il y a moins de réglementation. La réglementation sur les métaux précieux en France est un véritable casse-tête. J'ai donc commencé par travailler avec des fils de cuivre, puis des plaques de cuivre que je découpais, puis j'ai changé, et j'utilise maintenant des plaques et des fils d'argent. J'utilise aussi des grains, des petits bouts d'argent que je fais fondre. Et j'utilise des pierres précieuses.

« Depuis quelque temps, je veille à n'utiliser que des pierres éthiques, qui proviennent de mines responsables et dont nous savons que les employés n'ont pas subi de mauvais traitements. C'est très important pour moi. Elles sont extrêmement difficiles à trouver. En effet, les pierres qui proviennent de mines non éthiques sont beaucoup moins chères. »

» Morgane Donval

C'était à la fin de l'université... J'avais 25 ans et je voulais m'inscrire dans une école de bijouterie qui était trop chère pour ma petite bourse. J'ai donc commencé à travailler dans l'hôtellerie tout en investissant dans des fils, des pierres, des perles, en essayant de mettre suffisamment d'argent de côté pour payer cette école de bijouterie. Je n'y suis jamais parvenue. Mais d'un autre côté, j'ai continué à travailler à côté de mes études jusqu'à ce que je me rende compte que ce que je faisais était assez bon. J'ai donc commencé à 25 ans et je ne me suis jamais arrêtée.

Aujourd'hui, je vends principalement dans la boutique en ligne. J'utilise une plateforme appelée Wix pour vendre mes bijoux. Je travaille à domicile, je vends donc mes bijoux sur Internet principalement, et occasionnellement sur les marchés.

Je reçois beaucoup de demandes de stage. Pour l'instant, je n'en ai accepté aucun, car j'ai un statut un peu particulier, celui d'auto-entrepreneur. Ce statut en France fait qu'il est compliqué d'accepter des stagiaires, c'est beaucoup de paperasse... J'espère qu'un jour je pourrai transmettre mes compétences et enseigner. En attendant, mon conseil aux jeunes est:

❗ de ne pas rester forcément à l'école si ce n'est pas fait pour vous. J'ai fait de longues études. Je suis allée jusqu'au master, mais j'aurais pu partir beaucoup plus tôt. J'ai appris beaucoup de choses et j'en suis très reconnaissante. Mais j'aurais aimé essayer plus jeune, quand j'avais plus de temps, plus d'énergie et moins de responsabilités. Ne vous forcez donc pas à suivre la voie éducationnelle traditionnelle si vous ne l'aimez pas ou si vous avez envie d'autre chose. ❗

MATÉRIAUX MIXTES : INSTRUMENTS DE MUSIQUE

De nombreux mélomanes parlent du *triangle musical* formé par le compositeur, l'interprète et l'auditeur. Mais il existe un quatrième élément qui rend possible le miracle musical : le fabricant de l'instrument.

Pour maîtriser la fabrication d'instruments de musique, le professionnel de l'artisanat doit être très qualifié dans le travail du bois. Il doit aussi maîtriser d'autres matériaux, tels que le métal, les peaux d'animaux, les plumes d'oiseaux ou même le plastique. En ce qui concerne la fabrication d'orgues, les artisans doivent travailler la peau d'agneau en plus du bois et du plomb. De plus, les fabricants d'instruments de musique doivent avoir des connaissances en mécanique et, bien sûr, en musique. **La fabrication d'instruments de musique requiert non seulement des compétences et des techniques de haut niveau, mais aussi une oreille et un sens aiguisés, ainsi qu'une très bonne connaissance de la musique.**

La fabrication d'instruments de musique étant un travail hautement qualifié et exigeant, les facteurs (fabricants) d'instruments de musique collaborent souvent avec d'autres artisans. C'est le cas des doreurs, des peintres décorateurs et des musiciens professionnels.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

La durabilité dans l'artisanat de la fabrication d'instruments de musique commence par un approvisionnement responsable en bois. Il est essentiel d'utiliser des essences de bois locales pour garantir la durabilité du bois. S'il faut l'importer parce qu'il n'est pas accessible localement, il est très important de trouver le type de bois souhaité à l'endroit le plus proche possible. Pour en savoir plus sur la durabilité du bois, consultez le [chapitre Bois et durabilité](#).

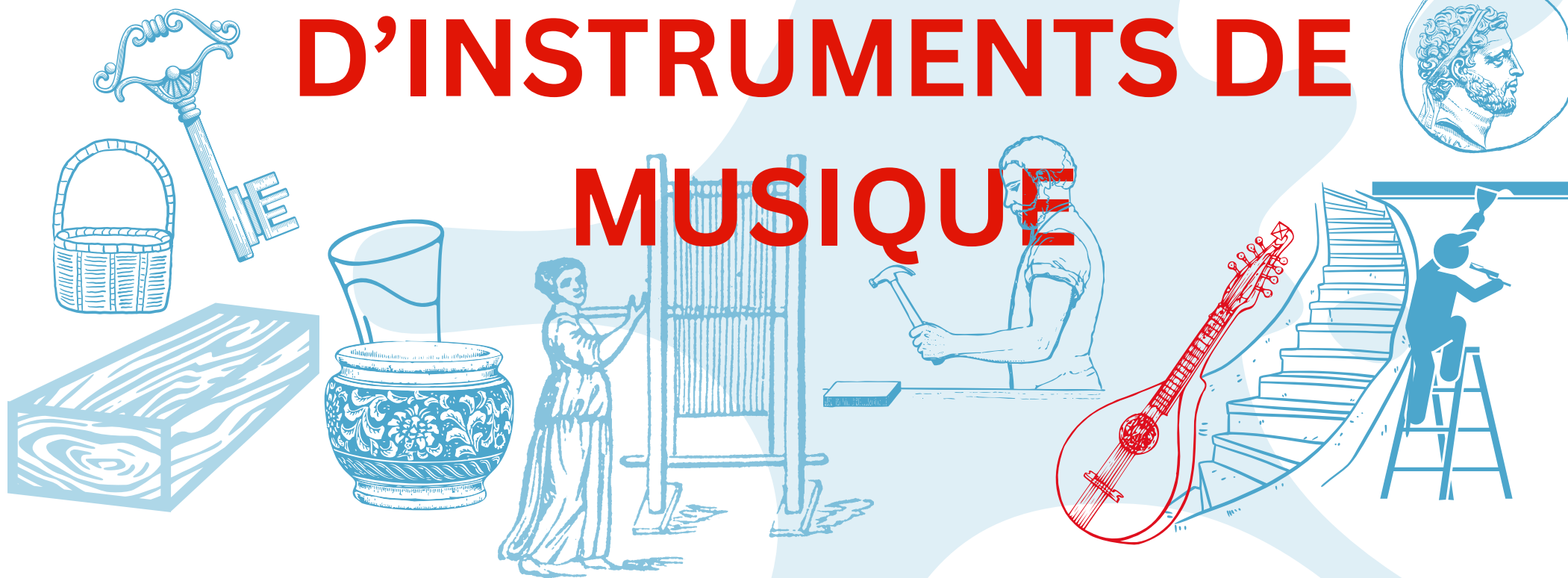
L'utilisation de matériaux recyclés est un autre aspect essentiel de la durabilité dans la fabrication d'instruments. Certains fabricants explorent des moyens innovants d'incorporer du bois, des métaux ou des plastiques récupérés dans les composants de l'instrument. Par exemple, l'utilisation de métaux recyclés pour les instruments en laiton est un moyen de garantir la durabilité de l'instrument.

Les finitions et les vernis appliqués aux instruments de musique jouent un rôle crucial dans leur protection et aspect esthétique. Les choix de finition écologiques, telles que les vernis à base d'eau ou les huiles naturelles, gagnent en popularité parmi les fabricants d'instruments. Elles libèrent moins de produits chimiques nocifs dans l'environnement lors de la production et de l'élimination, minimisant ainsi l'impact sur l'environnement, sans compromettre la qualité et la durabilité des instruments.

Par-dessus tout, la fabrication d'instruments en vue de leur longévité et de leur possibilité de réparation est un principe fondamental de la durabilité. En fabricant des instruments qui résistent à l'épreuve du temps et qui rendent les réparations faciles et possibles, les musiciens peuvent prolonger la durée de vie de leurs instruments, ce qui réduit la nécessité de les remplacer fréquemment et, par conséquent, réduit la consommation.

La voix des artisans

FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

FABRICATION DE CLAVECINS

Le clavecin est souvent comparé au piano moderne. Cependant, il existe une grande différence entre les deux instruments. En effet, les cordes du clavecin sont pincées à l'aide d'un petit plectre, alors que dans le piano, les notes sont frappées par des marteaux de bois étouffés.

Les premiers clavecins sont apparus au XIVe siècle. C'est à la fin de ce même siècle, en Italie, qu'apparaît le premier document mentionnant en détail le clavecin (*clavicembalo*). À la Renaissance et surtout à l'époque baroque, cet instrument de luxe, réservé aux classes supérieures, s'est répandu dans toute l'Europe occidentale grâce à ses vastes possibilités musicales. Certains des plus grands compositeurs baroques ont composé et interprété de magnifiques œuvres pour clavecin, telles que les *Fiori Musicali* de Girolamo Frescobaldi, les *555 sonates* de Domenico Scarlatti, le *Concerto brandebourgeois n° 5* de Jean-Sébastien Bach et le *Clavier bien tempéré* de Jean-Sébastien Bach également.

Lire
l'article
complet

À la fin du XVIIIe siècle, le clavecin a progressivement commencé à tomber dans l'oubli, en partie à cause de la popularisation du pianoforte. Malgré la popularisation du piano, le timbre particulier du clavecin et sa richesse harmonique font de cet instrument un instrument unique. C'est pourquoi il est toujours bien implanté dans la musique académique classique européenne, mais apparaît également dans les films, les dessins animés, les jeux vidéo et d'autres genres musicaux.

Jacques Magnette

*Facteur et restaurateur de clavecins
SNC Magnette & Ertz, Belgique*

Opportunité de formation dans l'atelier

En tant qu'artisan spécialisé dans le clavecin et le virginal, mon travail consiste à construire, rénover, entretenir et accorder des clavecins, des spinets et des virginals, des claviers et d'autres instruments à cordes pincées.

J'ai commencé à apprendre le métier de fabricant de clavecin à l'âge de 26 ans. L'inspiration m'est venue de ma rencontre avec ma femme, claveciniste. Je l'ai appris auprès d'un artisan professionnel dans son atelier propre. Aujourd'hui, je transmets mon savoir-faire à tous ceux qui veulent apprendre, jeunes ou moins jeunes. Ils sont accueillis chaleureusement dans mon atelier. Mais il faut 8 à 10 ans pour acquérir toutes les compétences nécessaires pour devenir professionnel.

|| Avec mes compétences comme les miennes, on peut travailler dans les domaines suivants : conservation et restauration du patrimoine culturel, expertise et fabrication de nouveaux instruments pour les musiciens d'aujourd'hui. C'est une profession qui vous permettra de collaborer avec différents corps de métier et de développer votre propre style de travail. ||

>> Jacques Magnette

❗ Le processus de fabrication commence par le choix de l'arbre à couper. Il doit être âgé de +/-400 ans, avoir poussé sur un terrain plat, entre 1400 et 1600 m d'altitude. Il sera ensuite coupé à la lune descendante de décembre. Une fois coupé, il est scié en quartiers. Après un an, il est fendu en planches de 7 mm d'épaisseur avant d'être séché pendant au moins 15 ans dans un entrepôt bien ventilé et orienté au nord. Après cette première étape décisive, nous passons au processus de fabrication, qui suit la logique suivante : 1) la prise de mesures, 2) l'élaboration d'un plan, 3) le choix des meilleurs bois, 4) la préparation du bois, 5) la construction du corps, 6) la construction des claviers et de la mécanique, 7) le cordage, l'harmonisation et l'accordage, et enfin 8) la décoration (peinture, dorure, marqueterie, incrustations). ❗

Les principaux matériaux que j'utilise sont le métal, le bois, le cuir, l'os, la nacre, les colles naturelles, le parchemin, etc. Selon la destination du bois à l'intérieur de l'instrument, on utilise différentes essences, certaines pour leurs qualités acoustiques, d'autres pour leur résistance mécanique ou pour leurs propriétés décoratives.

En tant que facteur de clavecins, j'utilise à la fois des outils traditionnels et des outils innovants. Il est essentiel de savoir manier les outils traditionnels du métier tels que les rabots, les varlopes, les guillotines, les ciseaux, les gouges, les grattoirs, les coticules, les pierres d'agate, mais aussi d'utiliser des outils innovants pour améliorer la technicité du travail. Ainsi, dans mon atelier, on trouve des machines de menuiserie, une scie à ruban, une calibreuse, une CNC et des ordinateurs pour le modélisme et les réseaux sociaux.

Outil traditionnel: 1. Jauge d'épaisseur artisanale pour mesurer l'épaisseur jusqu'au milieu de la table d'harmonie; Outil innovant: 2. CNC (commande numérique par ordinateur) artisanale

FABRICATIONS D'ORGUES

Read the
full article!

Le développement de la tradition française de l'orgue a été influencé par les traditions belge, allemande et italienne. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'un style d'orgue véritablement français s'est développé, d'abord dans les régions de Paris et de Normandie. Jusqu'alors, les orgues du nord du pays étaient fortement influencés par les développements de la plaine, et ceux du Sud présentaient de fortes similitudes avec les orgues d'Italie.

Cet ensemble de caractéristiques apparues au XVIIe siècle a dominé la facture d'orgue en France pendant plus d'un siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les qualités d'endurance et de longévité ont contribué à la tendance moderne à qualifier ces instruments de *classiques*. En outre, les compositeurs de l'époque ont écrit une musique dont le style et le genre sont intimement liés aux orgues eux-mêmes. La période du classicisme français est donc un parfait exemple de coopération et d'interaction entre les facteurs d'orgues, leurs instruments et la musique composée pour ces instruments.

Le métier de facteur et/ou de restaurateur d'orgues regroupe un large éventail de compétences spécialisées dans le travail du bois, du métal et du cuir, ainsi que celles nécessaires à l'harmonisation et à l'accord des tuyaux et à la conception de nouveaux instruments. Le métier comprend également la restauration, selon des normes particulières, d'orgues à tuyaux existants et l'entretien régulier d'un grand nombre d'entre eux sur l'ensemble du territoire français.

Victor Mangeol

*Facteur d'orgues
France*

Opportunité de formation dans l'atelier

Je suis facteur et restaurateur d'orgues à Neufchâteau, en France. J'ai 32 ans et j'exerce ce métier depuis plus ou moins 15 ans. Mon métier consiste en tout ce qui concerne la fabrication et la restauration d'orgues. Je travaille principalement sur des orgues situés dans des églises, mais aussi dans des salles de concert, qui sont évidemment plus petites.

J'ai appris à jouer du piano à 6 ans et de l'orgue à 9 ans. À 15 ans, j'ai décidé de poursuivre mes études et de travailler le bois pour créer des meubles. Ensuite, j'ai commencé comme apprenti chez un fabricant d'orgues et je suis entré dans un centre national pour les fabricants d'orgues basé à Strasbourg. C'est là que j'ai suivi une formation formelle de trois ans pour ce métier, ainsi qu'une spécialisation de deux ans dans les tuyaux en métal. Après cela, il s'agissait simplement d'acquérir de l'expérience.

❗ Je pense que l'école est une étape importante dans ce parcours, car on y rencontre beaucoup d'autres industriels avec lesquels on établit des relations, et cela permet de savoir comment les choses se passent dans d'autres sphères également. De plus, on y acquiert une base solide et il n'y a pas de pratique sans connaissance de la théorie. Mais cela ne veut pas dire qu'il suffit d'y être inscrit. Il faut être proactif et rechercher en permanence l'information. ❗

» Victor Mangeol

En tant que facteur/restaurateur d'orgues, je travaille principalement avec le bois, puisque 74% de l'orgue est composé de bois. Celui-ci peut provenir de différents types d'arbres. Je travaille aussi avec de la peau d'agneau. J'utilise également toute une série d'outils, mais j'aimerais mentionner l'accordeur. Les accordeurs sont utilisés pour accorder les tuyaux, soit pour abaisser le ton, soit pour l'augmenter.

" Je suis très actif sur les médias sociaux, car nous sommes conscients de leur importance. L'intérêt est croissant. C'est pourquoi nous essayons de montrer notre travail sur Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook. J'aime faire des vidéos de l'intérieur de l'orgue pour que les gens voient son aspect et son fonctionnement et pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'une pièce que l'on trouve dans les églises, mais d'un instrument de musique ordinaire, qui peut être utilisé pour faire de la musique lors de n'importe quel type d'événement. Oui, c'est bien ça. Nous faisons aussi beaucoup de démonstrations pour les enfants. Nous leur montrons comment jouer des chansons populaires pour casser l'image de cet instrument catégorisé comme religieux. "

J'ai des stagiaires qui viennent dans mon atelier pour quelques semaines et je suis parfois appelé à donner une conférence. Il est toujours enrichissant d'écouter les points de vue des élèves.

LUTHERIE

Le luthier est un professionnel de l'artisanat qui fabrique et/ou répare des instruments à cordes dotés d'un manche et d'une caisse de résonance, tels que les violons, les violoncelles, les guitares (y compris les guitares électriques), les mandolines, entre autres. Il est important de noter que les luthiers ne réparent ni fabriquent des harpes ou des pianos. Ces instruments requièrent des compétences et des méthodes de fabrication différentes, car leurs cordes sont fixées à un cadre.

Bien que le premier luthier soit apparu il y a mille ans, la formation professionnelle liée à cette profession s'est développée en Europe, au cours du Moyen Âge, et est devenue plus répandue au cours de la Renaissance italienne (du XIVe au XVIIe siècle).

Le métier de luthier est considéré comme un art, car ces professionnels sont capables de transformer des morceaux de bois en instruments de musique aux sonorités uniques. L'élaboration d'un instrument de musique à cordes peut prendre entre 50 et 70 heures de travail, et il ne s'agit pas d'un processus continu, car les instruments sont collés sans clous. Il est donc nécessaire de respecter les temps de séchage, tant de la colle que de la laque.

Cette profession requiert également des connaissances techniques approfondies, car il est courant que les instruments suivent des règles particulières en termes de dimensions et de courbure, par exemple, afin d'obtenir la sonorité souhaitée. Ces connaissances techniques sont également nécessaires lorsqu'il s'agit de la réparation de ces instruments, car il s'agit d'un travail très minutieux.

Lire l'article
complet

António Monteiro

Luthier, Portugal

En tant que luthier, je suis spécialisé dans la fabrication de guitares portugaises, de mandolines portugaises et brésiliennes, de guitares classiques et de violas de fado.

❗ **Honnêtement, mon métier est très difficile, mais malgré cela, il me passionne. C'est une profession qui vous oblige à faire des recherches constantes sur le son et les bois adéquats pour la fabrication d'instruments de musique. En d'autres termes, mon travail consiste à rechercher, à planifier, à combiner des matériaux et, seulement après, à fabriquer des instruments, c'est-à-dire à mettre en œuvre des processus.** ❗

C'est la passion de la musique portugaise et des guitares qui m'a poussé à devenir luthier. Je suis autodidacte et j'ai commencé il y a environ six ans. J'ai commencé par faire des recherches dans des livres et sur Internet à propos de la fabrication de guitares, etc., et petit à petit, je suis maintenant capable de fabriquer des instruments.

Je ne transmets toujours pas mes compétences, car je ne me sens toujours pas prêt à le faire. Il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

❗ **Je conseillerais à tout jeune intéressé par la lutherie de commencer par se documenter sur la fabrication des instruments de musique, les bois et les outils nécessaires. Une houle comme pour nourrir la volonté d'apprendre et de croire.** ❗

» António Monteiro

Les principaux matériaux que j'utilise sont le bois et le métal. Le bois utilisé pour l'assemblage des instruments provient du Brésil, de Madagascar, d'Allemagne, d'Italie et de Roumanie.

En plus des machines pour la préparation du bois, j'utilise des outils manuels comme des rabots, des ciseaux, des gouges, etc.

❗ ***Je fabrique également des outils qui ne sont pas faciles à trouver sur le marché et qui m'aident à accélérer le processus de fabrication.*** ❗

L'un de ces outils est la machine à fabriquer les cordes pour les guitares. Pour en savoir plus [cliquez ici](#)

Le processus de fabrication commence par le dessin de l'instrument à l'échelle naturelle (1:1), taille finale réelle. Après, je dessine une rosace qui est ensuite imprimée directement sur l'instrument, à l'aide d'un laser. Ensuite, je sélectionne les bois qui seront utilisés pour la fabrication de chaque instrument.

❗ ***Une fois l'instrument fabriqué, je dois tester sa sonorité. C'est ce que je fais toujours avec le client.*** ❗

Conseils aux éducateurs:

Comment Parler de l'Artisanat aux jeunes?

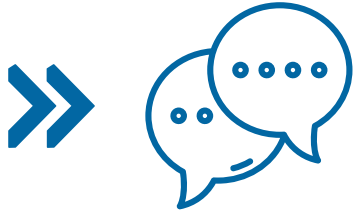

IMPORTANCE DE LA TRANSMISSION DES CONNAISSANCES SUR L'ARTISANAT

Les travailleurs de jeunesse sont ceux qui mettent en œuvre des activités sociales, culturelles, éducatives et/ou politiques avec, pour et par les jeunes, d'une manière plus informelle, en donnant aux jeunes l'occasion de discuter et de réfléchir à leur propre avenir. Les sujets abordés dans le cadre de ces activités peuvent être divers, en fonction des objectifs de chaque activité en particulier, des personnes et des organisations impliquées, mais toujours en tenant compte de l'enrichissement des compétences et des capacités des participants (Conseil de l'Europe, n.d.).

Selon le Conseil de l'Europe (n.d.), le travail d'accompagnement de la jeunesse présente certaines caractéristiques qui doivent être prises en considération : il est **axé sur les valeurs** (il fait de son mieux pour promouvoir l'inclusion et la cohésion sociale), **centré sur les jeunes** (en tenant compte des besoins identifiés par les jeunes), **volontaire** (car les jeunes ne sont pas forcés de participer aux activités), à caractère **développemental** (en termes de développement personnel, social et éthique), **auto-réflexif et critique** (les travailleurs de jeunesse s'efforcent de faire de leur mieux pour la mission) et relationnel (où la communication est cruciale et où les travailleurs de jeunesse visent à contribuer à la durabilité de communautés fortes).

L'un des principes dans le domaine de la jeunesse est l'orientation vers l'apprenant et la centration sur celui-ci, ce qui signifie que le contenu dont nous voulons discuter avec les jeunes (apprenants) doit être adapté à leurs besoins et à leurs intérêts, sinon ils ne se sentiront pas engagés dans l'apprentissage. Nous pensons également qu'il est important d'envisager une approche d'apprentissage **par l'expérience**, c'est-à-dire l'**apprentissage par la pratique**, où les jeunes auront l'occasion de vivre des expériences (dans ce cas, avec l'artisanat) et de les faire réfléchir et analyser pour leur pratique future (Fennes & Otten, 2008).

Selon la Qualité de l'éducation et de la formation non formelles dans le domaine du travail européen de jeunesse (Fennes & Otten, 2008), il s'agit de facteurs qui contribuent à la qualité du contenu dispensé et discuté avec les jeunes et qui devraient être pris en considération lors de la communication et du travail avec eux, même en ce qui concerne l'artisanat :

- le contexte de l'activité éducative ;
- la pertinence des objectifs d'apprentissage par rapport aux besoins de la société et des apprenants ;
- la mise en œuvre de l'activité (y compris la préparation et le suivi) par les organisateurs et les enseignants/formateurs, tant sur le plan pédagogique qu'organisationnel, y compris la mise à disposition de ressources adéquates ;
- le format de l'activité (durée et rythme, lieu, modalités d'enseignement/formation/apprentissage, nombre d'enseignants/formateurs et d'apprenants, etc ;) ;
- l'approche et les principes pédagogiques ;
- la conception pédagogique (programme/curriculum qui décrit la méthodologie, les méthodes et la structure d'apprentissage - sites d'apprentissage et activités d'apprentissage, y compris leur calendrier et leur séquence - en ce qui concerne le contenu/les objectifs d'apprentissage, les apprenants et les enseignants/formateurs) ;
- le cadre d'apprentissage (espaces d'apprentissage, infrastructure, équipement, soutien)
- la relation entre les apprenants et les enseignants/formateurs ;
- le suivi et l'évaluation de l'activité (pour les développements futurs).

Selon Mitchell et Krumboltz (1996, extrait de Minooei, Goodrum & Taylor, 2017), quatre facteurs principaux influencent les gens dans le choix de leur carrière : l'héritage génétique et les capacités spéciales (qualités inhérentes qui influencent la manière dont nous développons, ou non, les compétences et les opportunités), les conditions environnementales (y compris sociales, culturelles, politiques et économiques), les expériences d'apprentissage et les compétences d'approche des tâches (par exemple, les habitudes de travail, les perceptions, les réponses émotionnelles). Les jeunes sont également influencés par l'opinion de leur famille, leurs amis, enseignants et autres acteurs clés de leur vie, les parents étant ceux qui ont le plus d'influence. Nous pensons également qu'il est important de prendre en considération la théorie de l'auto-efficacité de Bandura (1977, extrait de Minooei, Goodrum & Taylor, 2017), qui considère que les gens peuvent faire ce choix en fonction de leur propre perception de leurs capacités à réussir dans une certaine situation ou un certain domaine.

Lorsque l'on parle d'artisanat, il est important de comprendre cette approche, car elle donne la priorité à l'engagement humain plutôt qu'au contrôle de la machine, ce qui se traduit par des compétences et des attitudes particulières, qui se distinguent des machines et du travail mécanique. En termes de compétences, il est important de prendre en compte la maîtrise de la technologie et l'expertise incarnée ; en termes d'attitudes, il est important qu'un artisan soit dévoué à son travail, qu'il se préoccupe des intérêts de la communauté et qu'il ait un esprit curieux (Klarenbeek, 2022).

Le patrimoine culturel n'est pas seulement constitué d'artefacts tangibles, mais aussi de connaissances, de compétences et de traditions qui confèrent aux gens et aux communautés un sentiment d'appartenance. La création d'artisanat est une façon de manifester le patrimoine culturel, avec une valeur culturelle et économique (Leal Filho & Rayman-Bacchus, 2019).

Il est également important que les jeunes puissent comprendre la différence entre l'artisanat en tant qu'entreprise et en tant que passe-temps. Pour les amateurs, l'artisanat est considéré comme une forme de loisir, tandis que pour les entreprises, l'artisanat vise à générer des revenus, d'où l'importance de peser les compétences entrepreneuriales. En outre, l'entrepreneuriat artisanal diffère de l'entrepreneuriat général en termes de temps (les artisans ont besoin de plus de temps pour finaliser un produit, en utilisant leurs mains, par rapport à d'autres entrepreneurs qui prennent davantage en considération l'efficacité), de produits (généralement fabriqués à la main) et de créativité (car ils intègrent généralement des traditions et des aspects culturels dans les produits) (Klarenbeek, 2022).

Il n'existe pas de définition claire de la motivation envers l'entrepreneuriat artisanal, mais il existe quelques hypothèses. Par exemple, en ce qui concerne la motivation intrinsèque, Sennet (2009, extrait de Klarenbeek, 2022) suggère que les **artisans s'engagent dans l'artisanat pour leur propre intérêt**, bien qu'il s'agisse d'une définition large qui peut inclure différents facteurs, tels que le besoin d'épanouissement, le changement de carrière ou le désir d'exprimer sa créativité à travers son travail (Klarenbeek, 2022).

Selon les recherches menées par England (2021), les artisans se sentent également motivés dans le secteur de l'artisanat, d'une part, pour **mieux atteindre leur autonomie et leur satisfaction professionnelle, et d'autre part, pour préserver les pratiques artisanales et conserver le patrimoine culturel**.

Mais il est également important de prendre en compte la perspective et la perception, même des artisans (du moins, au début de l'entrepreneuriat artisanal) qu'il s'agit d'un secteur économiquement "difficile" à préserver, à cause de l'incertitude du travail (Angleterre, 2021). Lors de la communication avec les jeunes, il est essentiel de garder à l'esprit qu'après avoir été impliqué dans ce secteur, la passion pour l'artisanat tend généralement à être mise en avant, par rapport aux approches entrepreneuriales.

QUELQUES IDÉES D'ACTIVITÉS

LES ANIMATEURS DE JEUNESSE PEUVENT :

- faire usage d'activités pratiques pour enseigner l'artisanat aux jeunes ;
- créer un projet ensemble en démontrant les étapes de l'artisanat, comme la fabrication d'une courtepointe ou d'un nichoir ;
- utiliser la technologie pour montrer aux jeunes des vidéos et des tutoriels afin de les aider à apprendre le métier ;
- inviter des artisans ou des experts locaux à venir faire une démonstration de leur métier ou à donner une conférence, offrant ainsi aux jeunes la possibilité d'apprendre directement auprès d'un professionnel ;
- organiser des excursions dans des lieux où se déroulent des activités ou des expositions liées à l'artisanat, afin de donner aux jeunes la possibilité d'explorer l'artisanat en personne ;
- créer un **club d'artisanat** pour les jeunes, leur permettant d'explorer et de pratiquer leurs compétences dans un environnement sûr et encourageant.

Ce que vous pouvez faire en tant qu'artisan pour attirer l'attention de jeunes sur votre métier :

- Expliquer pourquoi vous aimez bricoler. Expliquer pourquoi vous aimez créer des objets avec vos mains et comment cela vous permet d'exprimer votre créativité ;
- Leur demander quel type de métier ils aimeraient apprendre ;
- Leur montrer des photos de différents projets d'artisanat que vous avez réalisés et leur demander ce qu'ils aimeraient faire ;
- Leur montrer comment démarrer un projet et leur proposer des projets faciles qui ne requièrent pas trop de compétences ou de connaissances. Leur parler aussi du matériel dont ils ont besoin et comment l'utiliser.
- Les encourager à faire preuve de créativité, leur permettre d'explorer différents matériaux et techniques pour créer leur propre projet.
- Leur expliquer comment terminer un projet. Leur indiquer comment couper, coller, coudre ou peindre le projet.
- Louer leurs succès en les félicitant pour leurs réalisations et en les encourageant à continuer à acquérir de nouvelles compétences.

CHANGER LES MENTALITÉS:

L'artisanat ne doit pas être considéré comme « vieux et poussiéreux », mais dynamique et ouvert sur l'avenir.

Les intervenants auprès des jeunes sont capables de parler de l'artisanat comme d'une activité toujours vivante, qui offre de vraies opportunités de travail. Ils peuvent expliquer que l'artisanat est un élément important de nombreuses industries et de nombreux métiers et qu'il s'agit d'une compétence qui requiert de la patience et de la pratique pour se développer. Ils peuvent également expliquer que l'apprentissage et la maîtrise d'un métier sont souvent très valorisants et peuvent être une grande source de fierté. En outre, ils peuvent parler de l'importance du travail manuel et de la joie que l'on éprouve à créer quelque chose à partir de rien, avec ses propres mains.

Au cours des dernières décennies, les métiers de l'artisanat ont été associés à des professions poussiéreuses et démodées, choisies par des jeunes qui quittent prématurément l'école, des mauvais élèves ou des personnes sans ambition. Ce n'est que dans de rares cas que les écoles secondaires les présentent comme un choix tout à fait valable aux élèves à la fin de leur scolarité, préférant les orienter vers des études d'ingénieur, de commerce, de médecine ou de droit. Cette situation a éloigné de nombreux jeunes de professions qui peuvent être synonymes de bien-être, d'accomplissement personnel, de revenus et d'impact sur la société, et a créé un manque de compétences dans de nombreuses professions qui est aujourd'hui difficilement comblé.

De nombreux professionnels hautement qualifiés ont pris leur retraite ou la prendront dans les prochaines années. Le manque de transmission représente une perte de compétences, de connaissances et de patrimoine. Le CYFE encourage les travailleurs de la jeunesse à lutter contre cette tendance et à contribuer à mieux positionner et valoriser l'artisanat auprès des jeunes.

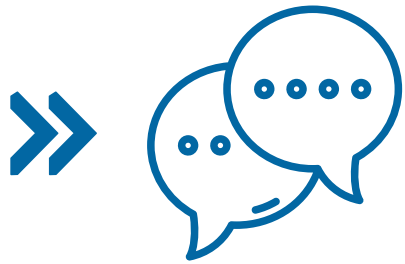

Il faudrait insister sur le fait que l'artisanat est un moyen d'exprimer sa créativité, d'expérimenter de nouveaux matériaux et de créer quelque chose d'unique et d'important. L'artisanat peut être un moyen de faire une déclaration, d'explorer une nouvelle idée, de raconter une histoire personnelle ou d'être un exutoire créatif. Il peut servir à exprimer l'individualité de chacun et à explorer ses intérêts personnels. L'artisanat peut être un moyen de se détendre, de se rapprocher des autres ou d'acquérir de nouvelles compétences. L'artisanat peut également être employé pour célébrer des occasions spéciales ou pour bâtir une communauté. L'artisanat est une forme d'expression qui ne cesse jamais d'évoluer et qui peut être utilisée pour créer un impact positif sur le monde.

Sur le marché mondial, l'artisanat représente un choix professionnel responsable et durable. En soutenant la production d'articles faits-mains, les clients contribuent à maintenir en vie les techniques traditionnelles, et à préserver le patrimoine culturel. Cela contribue également à l'économie locale, car les revenus générés par les artisans sont dépensés au sein de leur communauté, ce qui contribue à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. En outre, les produits artisanaux sont souvent fabriqués à partir de matériaux naturels et recyclés, ce qui les rend plus respectueux de l'environnement que les produits fabriqués en série.

L'importance des artisans, dont le savoir-faire et les compétences techniques sont très appréciés par le marché (clients) au sein de la société et sur le territoire où ils opèrent, est évidente. Les connaissances acquises et préservées par les professionnels de l'artisanat deviennent donc cruciales pour la survie du savoir-faire et des compétences artisanales et pour leur durabilité à long terme.

Dans ce contexte, il est important de promouvoir le transfert de connaissances et le développement de nouveaux outils pour soutenir la continuité de la tradition artisanale. Cela inclut le développement de méthodes et de technologies pour faciliter le partage des connaissances entre les professionnels de l'artisanat, le développement de nouveaux matériaux et outils pour soutenir le processus de production, et l'utilisation des technologies numériques pour permettre la production de produits personnalisés. D'ailleurs, le développement de nouveaux marchés pour les produits artisanaux, la promotion de politiques publiques visant à soutenir le secteur de l'artisanat et le renforcement de la coopération internationale, sont des stratégies essentielles pour assurer la durabilité de ce secteur. Enfin, la reconnaissance de la valeur et du caractère unique des produits artisanaux, ainsi que la promotion de leur production par l'utilisation de techniques traditionnelles, devraient être encouragées.

ABSENCE DE TRANSMISSION

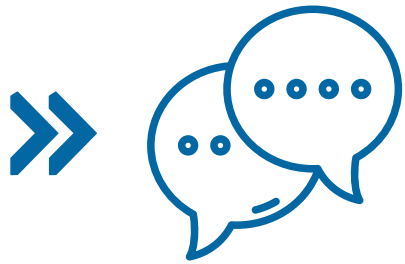
L'absence de plan de transmission est souvent due à l'ignorance de la jeune génération, des parents, et à l'image que les professions artisanales ont acquise au cours des dernières décennies. De nombreuses entreprises familiales ont atteint la dernière génération parce que les jeunes ne prennent pas la relève. Les modèles d'entreprise doivent être réadaptés au marché. De même, le cadre juridique et éducatif n'est plus adapté. Un jeune entrant dans un atelier à 13 ans, passait 5 ans en formation et était ensuite entièrement formé. Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui, car il y a trop d'obstacles juridiques et de sécurité. De nos jours, de nombreux professionnels de l'artisanat découvrent leur vocation après une première expérience professionnelle, et se forment à l'âge de 25/30 ans. Il faut reconnecter les jeunes plus tôt aux métiers d'artisan.

La première étape consiste à faire connaître la profession et les possibilités qu'elle offre. Cela peut se faire par le biais d'une communication et d'une sensibilisation plus ciblées, notamment par le biais d'événements d'orientation, de cours de formation et d'autres formes d'éducation professionnelle. En outre, il est important de créer une image positive de la profession, en soulignant les nombreux avantages et débouchés qu'elle ouvre. La deuxième étape consiste à apporter un soutien et des conseils aux personnes intéressées par la profession. Cela peut se faire par le biais du mentorat, en offrant des possibilités d'apprentissage et de formation, et en aidant les jeunes à développer les compétences et les connaissances requises pour entrer dans la profession. Il est aussi important d'apporter un appui à ceux qui exercent déjà la profession, notamment en les aidant à se tenir au courant des dernières tendances et technologies. Enfin, il faudrait élaborer un plan de transmission complet, pour s'assurer que la prochaine génération d'artisans est correctement équipée pour reprendre l'entreprise. Ce plan devrait inclure la mise en œuvre de stratégies de succession d'entreprise et de planification de la relève, ainsi qu'un engagement en faveur de la formation et de la mise en œuvre d'outils et de technologies numériques. D'ailleurs, le mentor doit veiller à ce que les personnes en transition vers la profession, ainsi que celles qui l'exercent déjà, bénéficient d'un soutien et d'une orientation adéquats.

La profession d'artisan joue un rôle crucial dans la création et la production de produits exclusifs et de grande valeur ; il est donc essentiel de préserver et de transférer correctement le savoir-faire et les compétences des artisans. Ce résultat est particulièrement pertinent pour le monde de la pratique : à une époque où la mondialisation exige la délocalisation des processus de production et où la technologie automatise de plus en plus de tâches professionnelles, le monde varié de l'artisanat, où les capacités et les compétences des artisans ne peuvent être reproduites, imitées ou standardisées, devient extrêmement important pour l'économie.

Les artisans, ainsi que les produits qu'ils créent, font partie de l'identité et de la culture locales, car ils sont enracinés dans la tradition du lieu où ils sont créés et l'expriment. En outre, l'artisanat génère un sentiment de fierté et d'appréciation pour ses produits, ce qui favorise la création d'une industrie locale. L'artisanat est un élément clé de la préservation des aspects culturels d'un lieu et de la création d'un patrimoine culturel tangible, fournissant ainsi une base propice au tourisme culturel. L'artisanat est aussi un moteur important du développement économique local et d'inclusion sociale au sein des communautés défavorisées, car il crée des emplois et offre une opportunité de diversification économique. L'artisanat traditionnel peut de même être utilisé pour promouvoir la cohésion sociale et la consolidation de la paix, car il est une source d'identité et de fierté, ainsi qu'un moyen de dialogue interculturel. Enfin, l'artisanat peut être un outil puissant de sensibilisation à l'importance du développement durable, car les processus de production sont souvent étroitement liés à l'environnement, ce qui fait des artisans un élément clé de la défense de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. L'artisanat peut également permettre l'utilisation de matériaux locaux et recyclés, réduisant ainsi les impacts environnementaux liés à la production de biens.

At social level, the activity of crafts organisations help preserve the uniqueness and exclusivity of the heritage and culture of the territory where they are located, and reflect the tradition of such territory, the knowhow and ability of its inhabitants and help preserve this unique reservoir of competences and knowhow.

Crafts rooted in territories also prevent young people from leaving the territories to seek opportunities elsewhere. Territories have an important cultural heritage that is passed from generation to generation, and craftsmanship often preserves this heritage and helps to maintain a sense of identity and belonging in the local community. By providing an opportunity for locals to learn, preserve, and practise their cultural crafts, it gives young people an alternative to leaving their home and encourages them to stay and contribute to their local community.

ATTIRER L'ATTENTION

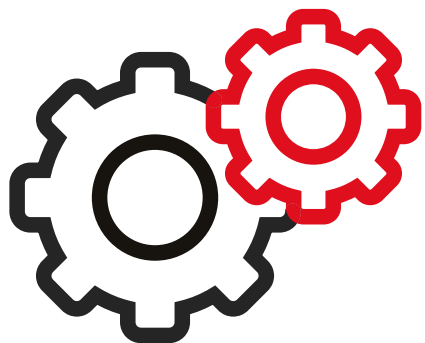
Sur le rôle important joué par les éducateurs de jeunesse

Les éducateurs de jeunesse jouent un rôle essentiel en aidant les jeunes à développer les compétences et la mentalité dont ils ont besoin pour devenir des adultes accomplis, confiants et responsables. Ils aident les jeunes à renforcer leur estime de soi, à acquérir des connaissances, à développer des compétences et à faire des choix réfléchis. Ils leur apportent également du soutien et des conseils pour les aider à faire face aux défis et aux problèmes de la société moderne.

Les éducateurs de jeunesse peuvent aider les jeunes à atteindre leurs objectifs scolaires en leur fournissant des conseils et un soutien sur la manière de développer de bonnes habitudes d'étude, d'utiliser la technologie pour améliorer et faciliter l'apprentissage, et d'apprendre à mieux gérer leur temps. Ils peuvent également aider les jeunes à prendre de bonnes décisions concernant leur santé et leur bien-être, en leur fournissant des informations sur la nutrition, l'activité physique et la santé mentale.

Les éducateurs de jeunesse peuvent aussi aider les jeunes à comprendre le monde qui les entoure, en leur faisant explorer des sujets de justice sociale tels que l'égalité des sexes, la race et la classe sociale. Ils peuvent de même faciliter un dialogue constructif entre les jeunes et les adultes, afin de combler le fossé entre les générations.

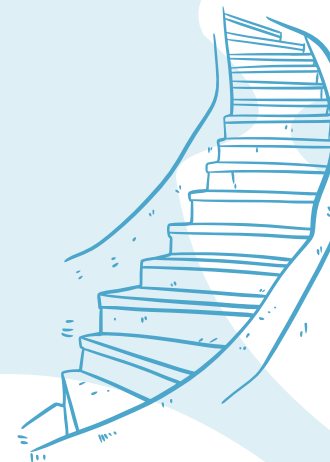
Enfin, les éducateurs de jeunesse offrent un environnement sûr et favorable où les jeunes peuvent s'exprimer sans crainte, prendre des risques et nouer des relations importantes. **En attirant l'attention sur le rôle important joué par les éducateurs de jeunesse, nous pouvons contribuer à donner davantage aux jeunes l'accès aux ressources et à l'appui dont ils ont besoin pour réaliser tout ce dont ils sont capables.**

Comment

Travailler dans l'Artisanat

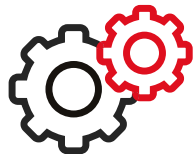
dans les pays partenaires?

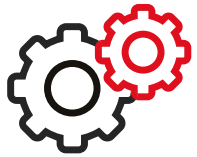
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En République tchèque, le cadre juridique des professions artisanales est régi par la loi sur les licences commerciales (n° 455/1991, telle qu'amendée). Cette législation établit les critères d'octroi des licences commerciales pour les professions artisanales, ainsi que les règles d'enregistrement et de fonctionnement des entreprises artisanales. La loi sur les licences commerciales définit la procédure d'enregistrement des entreprises artisanales et les conditions d'obtention d'une licence commerciale. La loi exige que les entreprises artisanales potentielles répondent à certains critères, tels que la possession d'une immatriculation commerciale valide et d'un numéro d'identification fiscale (NIF) valide. La loi définit également les conditions d'obtention d'une licence commerciale, notamment la présentation d'un plan d'affaires et d'une description des activités proposées. La loi sur les licences commerciales précise aussi les types d'activités couvertes par une licence commerciale, notamment la production, la transformation, le stockage, la vente et le transport de marchandises, ainsi que les services de réparation et d'entretien. La loi définit également les conditions d'exercice de certaines professions artisanales, telles que la forge, la charpenterie et la maçonnerie. La loi sur les licences commerciales fournit aussi des renseignements sur les types de réglementations en matière de santé et de sécurité qui doivent être respectées par les entreprises artisanales. La loi décrit également les droits et les obligations des entreprises artisanales, ainsi que les sanctions en cas de non-respect. Outre la loi sur les licences commerciales, d'autres textes législatifs s'appliquent à la réglementation des professions artisanales en République tchèque. Il s'agit notamment du Code du travail (n° 262/2006, tel que modifié), de la loi sur les qualifications professionnelles (n° 455/1991, tel que modifié) et de la loi sur l'enseignement et la formation professionnels (n° 561/2004, tel que modifié). Ces lois réglementent les conditions d'emploi des professionnels de l'artisanat, ainsi que les qualifications et la formation requises pour certaines professions artisanales.

POLOGNE

Le cadre juridique des professions artisanales en Pologne est régi par la loi du 23 octobre 2018 sur l'artisanat et l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur l'artisanat, toutes deux modifiées par la loi du 31 décembre 2020 sur l'artisanat. Selon la loi du 23 octobre 2018, une profession artisanale est définie comme une « profession dans le domaine de l'artisanat, exercée par une personne physique pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, dans le but de fournir des biens ou des services au public contre rémunération. » En outre, les professions artisanales sont divisées en deux catégories : les professions réglementées et les professions non réglementées. Pour exercer une profession artisanale réglementée, le praticien doit obtenir une licence d'artisan en cours de validité, auprès du bureau de la voïvodie (district administratif) concernée. Cette licence est valable cinq ans et doit donc être renouvelée tous les cinq ans. Pour obtenir une licence d'artisan, le praticien doit remplir certaines conditions, telles que posséder les qualifications et l'expérience professionnelle nécessaires, fournir un certificat médical valide et disposer d'une assurance responsabilité civile valide. En outre, une licence d'artisan peut être révoquée ou suspendue si le praticien ne remplit pas ses obligations ou s'il est reconnu coupable d'une infraction pénale. L'ordonnance du 14 novembre 2018 sur l'artisanat prescrit les obligations des artisans, notamment l'obligation de fournir des services de qualité, de tenir des livres d'artisan, de fournir des informations exactes et opportunes aux autorités, et de maintenir le secret professionnel. D'ailleurs, la loi du 23 octobre 2018 relative à l'artisanat définit les droits et obligations de l'artisan indépendant, tels que le droit de porter un signe d'artisan, le droit d'utiliser le nom de l'artisan, l'obligation de maintenir le secret professionnel et l'obligation de fournir des services de qualité.

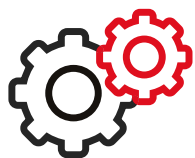
FRANCE

En France, le cadre juridique des professions artisanales est régi par la loi sur l'artisanat, le commerce et les petites et moyennes entreprises (PME). Elle définit les règles et réglementations régissant les activités des petites entreprises et des artisans en France. La loi a été introduite en 1996, la dernière mise à jour datant de 2014. Les principaux objectifs de la loi sont de promouvoir le développement des petites entreprises et des artisans, de soutenir l'esprit d'entreprise et de garantir une concurrence loyale sur le marché. La loi définit un artisan comme une personne qui exerce une activité professionnelle dans la production, la transformation, la réparation ou la restauration de biens ou dans la prestation de services, et qui répond à certains critères, tels que la possession de qualifications spécifiques ou d'une expérience dans l'artisanat.

La loi établit la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) comme organe représentatif des artisans en France. La CMA apporte son soutien aux artisans dans des domaines tels que la formation, l'apprentissage, l'accès au financement et le conseil juridique. Elle tient également un registre des artisans et réglemente leurs activités, en veillant à ce qu'ils respectent les normes de santé et de sécurité et d'autres exigences légales.

La loi comprend également des dispositions sur la création d'entreprises, la fiscalité, la sécurité sociale et le droit du travail. Elle établit une réglementation spécifique pour les professions artisanales, telles que les boulangers, les bouchers et les coiffeurs. Elle prévoit également la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans d'autres pays de l'Union européenne, ce qui permet aux artisans de travailler, sous certaines conditions, en France.

Dans l'ensemble, la loi française sur les activités artisanales, le commerce et les PME vise à créer un cadre juridique favorable aux petites entreprises et aux artisans, tout en veillant à ce qu'ils opèrent de manière sûre, légale et compétitive.

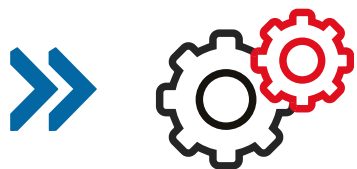

BELGIQUE

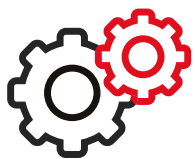
En 2016, un cadre légal a été mis en place (loi du 19 mars 2014) pour le statut des artisans en Belgique. Le pays reconnaît officiellement le statut d'artisan par l'intermédiaire de la Commission de l'artisanat de SPF Economie. Selon la loi belge, un artisan est défini comme « une personne physique ou morale active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration d'objets, ou la prestation de services, dont les activités ont un caractère essentiellement manuel, développant un certain savoir-faire basé sur la qualité, la tradition, la création ou l'innovation. »

Le produit artisanal doit au moins être basé sur l'un des éléments énumérés ci-dessous. Ces critères concernent soit :

- Les qualités intrinsèques du produit (matières premières)
- Les procédés de fabrication. Le produit doit être le résultat d'une transformation, d'une réparation ou d'une restauration, et ces activités doivent avoir des aspects majoritairement manuels, un caractère authentique, et développant un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tradition, la création ou l'innovation.
- La nature ou la qualité des ingrédients/composants et en particulier des principaux ingrédients/composants ou des caractéristiques du produit final.
- La fabrication à petite, voire très petite échelle. La certification couvre tous les secteurs de l'artisanat : bois, métal, céramique, artisanat du bâtiment, alimentation, instruments de musique, mode, santé et beauté, vin et autres alcools.

Pour faire la demande d'une reconnaissance légale, certaines conditions sont requises. Comme tout entrepreneur, l'artisan doit être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), avoir moins de 20 salariés et répondre à la description légale de l'activité artisanale. Cette reconnaissance confirme l'authenticité de l'activité, l'aspect manuel du travail et le savoir-faire artisanal. Le SPF offre une plus grande visibilité aux professionnels qui ont obtenu cette reconnaissance. Le label « Certified Craft » est valable pour une période de 6 ans et représente un véritable atout commercial, une garantie du savoir-faire et des caractéristiques de l'activité des artisans. En revanche, il ne donne droit à aucun avantage fiscal (TVA) ni à l'accès à des services particuliers.

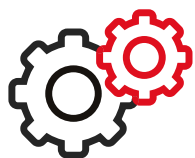

PORTUGAL

Au Portugal, depuis 2007, l'IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP - est l'entité publique chargée du secteur de l'artisanat. L'IEFP ne concerne pas uniquement l'artisanat, mais dans ce secteur, il est responsable du développement de l'Artisanat et des Micro Ofícios e Microempresas Artesanais (PPART), créé en 1997, avec l'objectif de promouvoir les arts et l'artisanat au Portugal. Avec le PPART, l'IEFP est responsable des activités suivantes : 1) la mise en œuvre du statut de l'artisan et de l'unité de production artisanale de l'unité de production artisanale ; 2) la révision et mise à jour du catalogue national des qualifications ; 3) la qualification et la certification des produits artisanaux traditionnels ; 4) le soutien à la promotion de l'artisanat ; 5) l'aide à la mise en œuvre du programme d'aide aux entreprises artisanales ; 6) le soutien à la mise en œuvre du programme d'aide aux entreprises artisanales ; 5) l'appui à la mise en œuvre du projet IBERIONA - Jornadas do Artesanato Ibérico ; 6) le déroulement du projet EUROARTE - Réseau d'entreprises européennes ; 7) la coédition de la revue "Mãos", une publication dédiée à la réflexion sur les défis du secteur, ainsi qu'à sa promotion. Le Système national de qualification et de certification des productions artisanales traditionnelles - SNQCPAT - vise à promouvoir et à garantir la qualité des productions artisanales traditionnelles. La réglementation du secteur des arts et de l'artisanat est assurée par une institution à but non lucratif - Federação Portuguesa de Artes e Ofícios (FPAO) - Fédération portugaise des arts et de l'artisanat - créée en 2001. Elle a pour but de promouvoir ce secteur et l'artisanat portugais, ainsi qu'à mettre en œuvre des politiques qui garantissent la défense des conditions socioprofessionnelles des artisans. Parmi les activités de cette organisation figurent la définition et la délimitation de l'artisanat portugais, de ses entreprises et de ses organisations administratives, la mise en œuvre et la coordination de projets, des services de conseil, des séances de clarification sur le statut de l'artisan, des cours de formation et des ateliers, des conférences, des congrès et des séminaires, des foires et des expositions, l'organisation et le support des activités visant à promouvoir l'artisanat portugais et les métiers spécialisés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et enfin, la collaboration au registre national de l'artisanat.

ITALIE

En Italie, le secteur de l'artisanat fonctionne sans exigences légales spécifiques. Toutefois, si vous choisissez de travailler dans ce secteur, il est essentiel de respecter certaines obligations légales, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des entreprises, les licences d'artisanat, les réglementations en matière de santé et de sécurité, la fiscalité et la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), les réglementations environnementales, les droits de propriété intellectuelle (PI) et les assurances. Pour aider les professionnels de l'artisanat, de nombreuses associations d'artisans opèrent au niveau national et local en Italie. Ces associations couvrent différents secteurs, y compris l'artisanat artistique. Elles fournissent des ressources précieuses telles que des informations, des recherches, des formations et des services de conseil pour soutenir les activités de leurs membres. En outre, elles ont également lancé des projets visant à faciliter la transition numérique dans le secteur de l'artisanat.

Les associations nationales actives dans le domaine de l'artisanat artistique sont les suivantes :

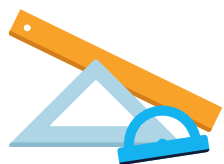
- [CNA](#) (Confédération nationale de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises) - Secteur de l'artisanat artistique et traditionnel
- [Confartigianato](#) - Secteur artistique
- [Casartigiani](#) (Confédération autonome des syndicats de l'artisanat) - Métiers artistiques et traditionnels

Une autre structure nationale de soutien importante est le [Fondartigianato](#) (Fonds de formation interprofessionnelle), qui gère les contributions versées par les entrepreneurs pour la formation et la mise à jour de leurs employés. Les ressources du Fondo Artigianato Formazione sont utilisées pour financer des activités de formation continue et des plans de formation pour les entreprises, ainsi que pour promouvoir l'innovation numérique.

Où apprendre

L'ARTISANAT EN EUROPE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

École secondaire et professionnelle supérieure des arts et métiers

L'école a une longue tradition d'enseignement professionnel. Elle propose une formation dans les domaines de la fabrication de meubles, du travail du bois, de la restauration et du travail des métaux.

Site web : <https://tinyurl.com/ssuar> Adresse : Nový Zlíčov 1063/1, Praha 5 – Hlubočep

Contact : radka.hejdukova@ssuar.cz, radka.hejdukova@ssuar.cz Tel. : (+420) 606 081 818

Formations : artisanat en métal, artisanat en bois.

École secondaire des métiers du bâtiment de Brno-Bosonohy, organisation contributrice

Cet établissement d'enseignement secondaire professionnel public propose des formations en trois ans de charpentier, de couvreur et de sculpteur sur bois.

Site web : <https://tinyurl.com/soubosonohy> Adresse : Pražská 636/38b, Brno

Contact : sekretariat@soubosonohy.cz, sekretariat@soubosonohy.cz Tel. : (+420) 547 120 661

Formations : l'artisanat du bois.

Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola - École secondaire professionnelle d'artisanat traditionnel et école professionnelle supérieure

Cet établissement est une école secondaire professionnelle privée qui dispense une formation professionnelle de trois ans dans les domaines de la forge, du travail du bois, de la sculpture et de l'architecture d'intérieur.

Site : <https://www.studujumeni.cz/> ; <https://www.soutr.cz/> Adresse : Střední 59, 602 00 Brno

Contact : soutr.dilny@skolyjh.cz soutr.dilny@skolyjh.cz Tel. : (+420) 547 425 441

Formations : artisanat en métal, artisanat en bois.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Střední škola nábytkářská a obchodní, ateliers de formation pratique - École secondaire d'ameublement et de commerce

École secondaire industrielle d'État dispensant un enseignement de quatre ans dans les domaines de l'artisanat du bois et de la production de meubles et de bois, ainsi qu'un cours de perfectionnement de deux ans dans la production de meubles et de bois.

Site Internet : <https://tinyurl.com/ssnocz> Adresse : Holešovská 394, Bystřice pod Hostýnem

Contact : ssno@ssno.cz, ssno@ssno.cz Téléphone : (+420) 573 381 315

Cours : artisanat du bois.

École secondaire polytechnique de Brno

Cette école secondaire propose 3 filières d'enseignement : constructions en bois, mécanique et installations techniques du bâtiment. Le programme de construction en bois est axé sur l'enseignement des structures en bois, de la conception et des projets.

Site web : <https://tinyurl.com/jilova> Adresse : Jílová 164/36g - 639 00 Brno

Contact : sou@jilova.cz, sou@jilova.cz Téléphone : (+420) 543 424 511

Cours : artisanat du bois.

École secondaire professionnelle Jarov

L'école secondaire professionnelle Jarov propose un enseignement en quatre ans et des cours en trois ans. La construction en bois est un domaine d'études qui offre une préparation complète aux activités techniques et artisanales dans le domaine du bois.

Site web : <https://tinyurl.com/skolajarov> Adresse : Učňovská 100/1 - 190 00 Praha 9

Contact : studium@skolajarov.cz studium@skolajarov.cz Téléphone : (+420) 266 106 294

Cours : artisanat du bois.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Construction en bois à l'université Mendel

Il s'agit d'un établissement important qui dispense un enseignement dans les domaines de la conception et de la production de meubles, des constructions en bois et, plus généralement, de la sylviculture, de l'élevage de gibier, de l'ingénierie paysagère, de l'arboriculture, de la biologie technique des espèces ligneuses, de la sylviculture et de la technologie du bois.

Site web : <https://ldf.mendelu.cz> Adresse : Zemědělská 1665/1 - 613 00 Brno

Contact : info.ldf@mendelu.cz info.ldf@mendelu.cz Téléphone : (+420) 545 134 001

Cours : artisanat du bois.

Structures en bois et bâtiments en bois

La faculté de sylviculture et des sciences du bois couvre l'ensemble du champ de l'enseignement, de la science et de la coopération avec la pratique dans le domaine de la sylviculture et de la transformation du bois. Les étudiants apprennent à la fois la théorie et la pratique en profondeur afin d'être bien préparés aux défis futurs de la sylviculture, de l'industrie de transformation du bois et de la recherche.

Site web : <https://www.fld.czu.cz> Adresse : Faculté de sylviculture, Prague

Contact : fojtikr@fld.czu.cz fojtikr@fld.czu.cz Téléphone : (+420) 224 381 111

Cours : artisanat du bois.

École supérieure des arts et métiers du verre Kamenický Šenov

École supérieure des arts et métiers du verre de Kamenický Šenov

Fondée en 1856, c'est la plus ancienne école du verre au monde. Depuis 2005, elle fait partie du réseau d'écoles ASPNet de l'UNESCO. Elle propose des formations de courte et de longue durée en conception de vitraux, en conception de verre gravé, en conception de verre taillé et en plastique fusionné. En outre, les étudiants peuvent explorer les techniques de traitement du verre combinées à d'autres matériaux dans la conception d'objets lumineux et de cours de peinture.

Site web : <http://www.czech-glass-school.cz> Adresse : Havlíčkova 57 - 47114 Kamenický Šenov

Contact : supss@supss-ks.cz ; kronikova@supss-ks.cz Téléphone : (+420) 739 633 703

Cours : verre, métal

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Famille Skácel

Un atelier familial qui se consacre à la production de plans depuis plus de 110 ans. Les produits de l'atelier de plans de Strážnický sont basés sur la tradition, mais ils s'adaptent en même temps aux temps modernes et aux exigences actuelles des clients. Ils sont exclusivement fabriqués à la main, avec un accent particulier sur la qualité. L'atelier propose des formations individuelles ou en groupe.

Site web : <https://www.straznicky-modrotisk.cz> Adresse : 696 62 Strážnice, J. Skácela 1547

Contact : obchod.modrotisk@email.cz Tél. (+420) 732 736 098 ; (+420) 518 332 537

Cours : artisanat textile.

École secondaire d'artisanat et de services

Un centre de formation professionnelle aux métiers de l'artisanat sera créé, avec un accent sur la verrerie, l'industrie de la bijouterie et des installations pour la formation professionnelle dans le domaine de l'orfèvrerie et de la bijouterie.

Site Internet : <https://www.sosjbc.cz> Adresse : Smetanova 66 - 466 01 Jablonec nad Nisou

Contact : Jiri.DVORAK@sosjbc.cz ; recepce@sosjbc.cz, Jiri.DVORAK@sosjbc.cz ; recepce@sosjbc.cz

Téléphone : (+420) 483 443 238 721 231 995 ; (+420) 483 443 531

Cours : artisanat du métal, artisanat de la céramique, artisanat de l'argile, artisanat du verre.

École supérieure des arts et métiers du verre

Il s'agit de la plus ancienne et de la plus grande école tchèque de verrerie. Elle propose actuellement un cursus de quatre ans, qui se termine par un examen de fin d'études. Depuis 2010, l'école enseigne selon son propre programme d'enseignement, qui couvre presque toutes les techniques chaudes et froides de traitement créatif du verre. L'école propose six spécialisations en verrerie, que les étudiants choisissent après avoir soumis le formulaire d'inscription.

Site web : <http://www.supss.cz> Adresse : Smetanovo Zatiší 470 - 468 22 Železný Brod

Contact : sekretariat@supss.cz sekretariat@supss.cz Téléphone : (+420) 483 346 162

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

École professionnelle supérieure du verre et école secondaire

L'école professionnelle supérieure du verre et l'école secondaire de Nové Bor est un établissement d'enseignement unique, d'envergure nationale et de longue tradition, qui propose des cours de verrerie.

Site web : <https://www.glassschool.cz> Adresse : Wolkerova 316 - 473 01 Nový Bor

Contact : info@glassschool.cz info@glassschool.cz Téléphone : (+420) 487 712 211 ; (+420) 724 389 104

Cours : artisanat du verre.

École professionnelle supérieure

Depuis 1996, cette école professionnelle supérieure, spécialisée dans le domaine du travail du bois, propose deux filières de formation : création de meubles et aménagement intérieur, constructions en bois.

Site web : <https://www.evolyne.cz/web> Adresse : Resslova 440 - 387 01 Volyně

Contact : skola@volyne.cz, skola@volyne.cz Téléphone : (+420) 383 457 010

Cours : artisanat du bois.

Lycée professionnel Jarov soutenu par Cech Kamnářů

La Guilde des brûleurs de poêles de la République tchèque est spécialisée dans la formation à la fabrication de poêles.

Site web : <https://www.cechkamnaru.cz/> Adresse : Učňovská 1, 190 00 Prague 9

Contact : info@cechkamnaru.cz Téléphone : (+420) 233 322 281 ; (+420) 601 572 619

Cours : artisanat de la pierre.

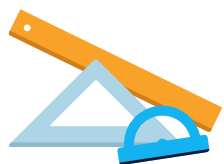
École professionnelle Luhačovice

École professionnelle créée en 1967 qui propose des programmes d'apprentissage en quatre ans dans les domaines de la forge, de l'ébénisterie, de la sculpture sur bois et de la céramique.

Site web : <https://www.sosluhac.cz/english-version> Adresse : Masarykova 101 - 763 26 Luhačovice

Contact : vedeni@sosluhac.cz Téléphone : (+420) 577 131 067 / (+420) 577 131 176

Cours : bois, métal, céramique.

POLOGNE

École secondaire d'État des beaux-arts im. Bernarda Morando w Zamościu

Cette école secondaire propose plusieurs programmes d'études : graphisme, céramique artistique, photographie artistique et sculpture. Sous la supervision d'un personnel qualifié, les étudiants acquièrent des compétences et des connaissances à la fois pratiques et théoriques.

Site web : <https://tinyurl.com/lpzamosc> Adresse : Pereca 17 22-400 Zamość

Contact : sekretariat@lpzamosc.pl sekretariat@lpzamosc.pl Téléphone : (+48) 84 63 92 322

Cours : artisanat du bois, de la céramique.

École secondaire d'État des beaux-arts im. Tadeusza Brzozowskiego

Cette école secondaire d'État est une école d'art publique créée en 1979.

Site Internet : <https://www.gov.pl/plastykkrosno> Adresse : St. Lewakowski 47 - 38-400 Krosno

Contact : sekretariat@lpkrosno.pl, sekretariat@lpkrosno.pl Téléphone : (+48) 13 43 23 172

Cours : artisanat du bois

Complexe d'écoles d'art - École secondaire des beaux-arts portant le nom de Tadeusz Kantor

Cette école secondaire d'art, créée en 1978, propose des cours de vitrail, de verre artistique, de sculpture et de graphisme. Les étudiants acquièrent à la fois des connaissances théoriques et des compétences pratiques dans le cadre d'ateliers.

Site web : <http://zspdabrowa.pl> Adresse : 8 Kosmonautów Street, 41-303 Dabrowa Górnicza

Contact : sekretariat@lsp.dg.pl, sekretariat@lsp.dg.pl Téléphone : (+48) 32 260 32 40

Cours : artisanat du verre.

>> POLOGNE

École générale de musique

L'école secondaire de musique de Poznan est la seule en Pologne à disposer d'un département de lutherie. Les cours de lutherie comprennent également des cours de conception et de modélisation, qui développent les compétences artistiques, ainsi que des cours de correction et d'entretien, au cours desquels les élèves apprennent les règles de réparation des instruments de lutherie. L'ensemble du programme est complété par l'histoire de la lutherie et l'acoustique de la lutherie.

Site web : <https://muzycznanasolnej.pl> Adresse : st Solna 12, 61-736 Poznań

Contact : sekretariat@musicalanasolnej.pl, sekretariat@musicalanasolnej.pl Téléphone : (+48) 61 852 28 56

Cours : fabrication d'instruments de musique.

Académie d'art et de design Eugeniusz Geppert

La faculté de céramique et de verre dispense un enseignement dans les domaines de l'art et du design de la céramique, de l'art et du design du verre et de la conservation et de la restauration des œuvres d'art dans le cadre de la céramique et du verre. Le programme d'études à deux degrés offre une préparation artistique et de conception complète, développant l'individualité créative, les talents et la sensibilité nécessaires au travail d'un artiste céramiste contemporain.

Site web : <https://tinyurl.com/aspwroc> ; <https://www.asp.wroc.pl/en> Adresse : pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław

Contact : dziekanatcisz@asp.wroc.pl Tél : (+48) 71 343 80 31 int. 216

Cours : artisanat de la céramique, artisanat du verre :

BELGIQUE

IFAPME

L'IFAPME propose un large éventail de formations (d'une durée de 6 mois à 3 ans) dans les domaines de la fabrication d'instruments de musique, de la bijouterie, de l'ébénisterie, de la métallurgie, de la forge et de la menuiserie à des personnes âgées de 15 ans à l'âge adulte.

Site Internet : <https://www.ifapme.be> Adresse : Place Verte, 15 - 6000 Charleroi

Contact : info@ifapme.be, info@ifapme.be Téléphone (+32) (0)71 23 22 22

Cours : artisanat du bois, de la bijouterie, du métal, des instruments de musique.

EFP BRUSSELS

L'EFP propose un large éventail de formations dans les domaines de la bijouterie, de la cordonnerie, de la verrerie, de la fabrication d'instruments de musique, de la forge, de l'ébénisterie, de la menuiserie et de la construction en bois. Leur programme en alternance, destiné aux jeunes (à partir de 15 ans) et aux adultes, permet l'apprentissage d'un métier par le biais d'une formation pratique et théorique.

Site web : <https://www.efp.be> Adresse : Rue de Stalle, 292B - 11800 Bruxelles

Contact : info@efp.be info@efp.be Tél : (+32) (0)800 85 210

Cours : bois, verre, métal, bois, instruments de musique, artisanat.

Marc Escaliers de Style by Alex

Une entreprise bien établie qui accueille des jeunes en formation dans son atelier afin d'assurer la continuité de l'artisanat de la fabrication d'escaliers.

Site web : <https://marcescaliers.be> Adresse : Chaussée de Roodebeek, 61 - 1200 Bruxelles

Contact : marcescaliersbyalex@gmail.com, marcescaliersbyalex@gmail.com Téléphone (+32) (0)2 763 31 36

Cours : artisanat du bois.

BELGIQUE

École de Maréchalerie

Cette école de maréchalerie dispense un enseignement avec des notions théoriques et une formation pratique.

Site web : <http://ecoledemarechalerie.be/> Adresse : Rue Léon Delacroix 28 - 1070 Anderlecht

Contact : info@ecoledemarechalerie.be info@ecoledemarechalerie.be Tél. (+32) (0)2 410 26 73

Cours : artisanat du métal.

Woodwize

Cette école enseigne la menuiserie. Il existe différentes possibilités d'apprentissage, notamment la menuiserie d'intérieur, ce qui vous donne la liberté de développer votre propre touche personnelle.

Site web : <https://www.woodwize.be/fr/> Adresse : Allée Hof ter Vleest 3 - 1070 Bruxelles

Contact : info@woodwize.be, info@woodwize.be Téléphone : (+32) (0)2 558 15 51

Cours : artisanat du bois.

École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre (ENSAV)

L'ENSAV est l'une des principales écoles d'art et de design de Belgique. Outre la formation artistique, les étudiants reçoivent un enseignement théorique et technique soutenu, à la fois général et spécialisé, et sont encouragés à effectuer des stages à l'extérieur de l'école.

Site web : <https://www.lacambre.be/fr> Adresse : 21 Abbaye de La Cambre - 1000 Bruxelles

Contact : lacambre@lacambre.be, lacambre@lacambre.be Téléphone (+32) (0)2 626 17 80

Cours : métiers de la céramique, métiers de l'argile, métiers du textile, métiers du verre.

BELGIQUE

École d'Armurerie et Fine Mécanique

L'Ecole est active dans trois secteurs d'activité : les arts appliqués, l'industrie et la construction. Elle développe plus d'une vingtaine d'options en plein exercice, en alternance, en qualification technique et professionnelle de la 3ème à la 7ème année.

Site Internet : <https://leonmignon.be/ecole> Adresse : Rue Léon Mignon 4 - 4000 Liège

Contact : sec.mignon@ecl.be sec.mignon@ecl.be Téléphone (+32) (0)4 223 71 08

Cours : artisanat du métal.

Ferronnerie Yasar

Il s'agit d'une entreprise de forge qui réalise des travaux de ferronnerie et des structures métalliques. Le site web affiche régulièrement les offres d'emploi disponibles.

Site web : <https://www.atelieryasar.be> Adresse : 11-13, rue Pierre Marchant - 1070 Bruxelles

Contact : info@atelieryasar.be info@atelieryasar.be Téléphone (+32) (0)2 520 61 17

Cours : artisanat du métal.

CefoVerre

Une entreprise verrière bien implantée qui a mis en place une série de modules consacrés à la découverte du verre (aspects techniques et artistiques). Ces modules ont pour but d'initier les étudiants aux différentes applications du verre.

Site web : <https://www.cefoverre.be> Adresse : Zoning Industriel-1ère rue 5 - 6040 Charleroi

Contact : info@cefoverre.be info@cefoverre.be Téléphone (+32) (0)71 272 900

Cours : artisanat du verre.

BELGIQUE

SNC Magnette & Ertz

Dans leur atelier, ils accueillent les personnes qui veulent apprendre à fabriquer un clavecin.

Site web : <https://clavecin.be/> ; <https://tinyurl.com/mieinformationclavecins>

Adresse : Rue aux petites croix 23 - 4920 Aywaille Rue aux petites croix 23 - 4920 Aywaille Contact:
j.magnette@clavecin.be j.magnette@clavecin.be

Téléphone : (+32) (0)4 277 87 35

Cours : artisanat du bois, fabrication d'instruments de musique

Académie Royale des Beaux-Arts (ARBA)

Fondée en 1711, cette académie est une école supérieure d'art réputée. Elle se situe dans le panorama international complexe de l'enseignement supérieur, dans une dimension éducative, artistique et professionnelle. Elle propose différents programmes d'études, dont deux sont consacrés aux arts textiles, qui comprennent la tapisserie, le dessin de tapisserie et la gravure.

Site web : <http://www.arba-esa.be> Adresse : 144, Rue du Midi - 1000 Bruxelles

Contact : info@arba-esa.be, info@arba-esa.be Tél. (+32) (0)2 506 10 10

Cours : artisanat textile.

Van der Kelen

Van der Kelen propose des cours de peinture décorative où les étudiants peuvent apprendre les techniques décoratives traditionnelles sur l'imitation du bois et du marbre.

Site web : <https://vanderkelen.com/fr/historique> Adresse : Rue du Métal 30 - Saint-Gilles, Bruxelles

Contact : info@vanderkelen.com info@vanderkelen.com Téléphone : (+32) (0)2 537 53 85

Cours : peinture décorative.

>> BELGIQUE

Le Pôle de la Pierre

Cette école est un centre de formation dédié aux métiers de la pierre : les élèves y apprennent à la fois des techniques pratiques et des connaissances théoriques sur ce savoir-faire ancestral, mais aussi sur les innovations technologiques récentes.

Site Internet : <https://tinyurl.com/lepoledelapierre> Adresse : Rue Mademoiselle Hanicq 30 - 7060 Soignies

Contact : infopoledelapierre@idpw.be Téléphone : (+32) (0)67411260

Cours : Artisanat de la pierre.

École Diderot

Il s'agit d'un établissement d'enseignement secondaire (technique de transition, technique de qualification ou qualification professionnelle) de la Ville de Bruxelles. L'école propose des formations en construction telles que la menuiserie et l'ébénisterie.

Site web : <http://institutdiderot.be> Adresse : Rue de Capucins 58 - 1000 Bruxelles

Contact : idid.capucins@brucity.education Téléphone : (+32) (0)2 289 63 00

Cours : artisanat du bois.

La Paix Dieu

Cette école est un institut professionnel engagé dans la préservation et la transmission des connaissances et des savoir-faire dans le domaine du patrimoine architectural et des bâtiments anciens.

Site web : <https://agencewallonnedupatrimoine.be/nos-centres-de-formation> Adresse : Rue Paix-Dieu 1B - Amay

Contact : infopaixdieu@awap.be Tél : (+32) (0)85 41 03 50

Cours : bois, pierre, métal

BELGIQUE

Institut Saint-Luc Tournai

L'Institut d'enseignement secondaire de Saint-Luc est une école publique lasallienne. Il propose différents programmes d'études, dont celui d'ébénisterie, qui met l'accent sur le développement des connaissances techniques et théoriques de cet artisanat.

Site Internet : <https://islt.be/> ; <https://islt.be/ebenisterie> Adresse : 7, Chaussée de Tournai - Ramegnies-Chin

Contact : eben@islt.be Tél. (+32) (0)69 250 340

Cours : artisanat du bois.

Institut d'enseignement des arts techniques science et artisanat (IATA)

L'IATA est un institut d'enseignement créé en 1941 à Namur. L'Ecole est la seule en Fédération Wallonie-Bruxelles à proposer des formations qualifiées en horlogerie et en bijouterie. De plus, elle dispense également des formations en construction bois et en ébénisterie.

Site Internet : <https://www.iata.be> Adresse : Rue de la montagne 43a - 5000 Namur

Contact : iata@iata.be Tél. (+32) (0)81 25 60 60

Cours : bijouterie, bois.

L'École Boule

Fondée en 1886, l'École Boule reste aujourd'hui l'une des plus grandes écoles d'art et de design en Europe. Elle développe des secteurs liés à l'espace, à l'architecture intérieure et au design avec une vision moderne. L'École Boule est largement considérée comme l'école professionnelle la plus prestigieuse de France pour les métiers du bois. Elle propose également des formations en tapisserie d'ameublement, en décoration et en traitement de surface.

Site Internet : <https://tinyurl.com/ecoleboullemetiers> Adresse : 9-21 Rue Pierre Bourdan - 75012 Paris

Contact : webmestre@ecole-boule.org webmestre@ecole-boule.org Téléphone : (+33) (0)1 44 67 69 67

Cours : métiers du métal, métiers du bois, métiers du textile.

FRANCE

Lycée des Métiers du Bois de Mouchard

Le Lycée des Métiers du Bois de Mouchard est un établissement d'enseignement professionnel connu pour sa spécialisation dans les métiers du bois. Il propose des formations complètes en ébénisterie, menuiserie et construction bois, permettant d'acquérir les techniques traditionnelles et modernes du travail du bois.

Site Internet : <https://www.lycee-du-bois.com> Adresse : 67, rue de Strasbourg - 39330 Mouchard

Contact : ce.0390029v@ac-besancon.fr ; aed.lyceeduboismouchard@ac-besancon.fr

Téléphone : (+33) (0)3 84 73 74 00 ; (+33) (0)3 84 73 74 36

Cours : artisanat du bois.

Lycée des Métiers du Bois et de l'Ameublement Georges Guynemer

Il s'agit d'une école professionnelle spécialisée dans les métiers du bois et de l'ameublement.

Site Internet : <https://lp-guynemer-dunkerque.fr> Adresse : 99, Rue de la République - 59430 Dunkerque

Contact : contact@lp-guynemer-dunkerque.fr Tél. (+33) (0)3 28 64 57 49

Cours : métiers du bois.

École Nationale d'Osiéiculture et de Vannerie

Le CFPPA de Fayl-Billot est spécialisé dans la formation aux métiers de la vannerie et de l'osier.

Site Internet : <http://lpahorticole.faylbillot.educagri.fr> Adresse : 24, Rue Georges Darboy - 52 500 Fayl-Billot

Contact : ecoledevannerie@wanadoo.fr Téléphone (+33) (0)3 25 88 59 90

Cours : artisanat des fibres naturelles.

FRANCE

École Nationale Supérieure d'Art de Limoges

L'ENSA Limoges est une école professionnelle renommée en France pour les métiers de la poterie et de la céramique. L'école propose des programmes complets qui combinent formation technique et exploration artistique, attirant des artistes céramistes en herbe du monde entier.

Site web : <https://www.ensa-limoges.fr> Adresse : 19, avenue Martin Luther King - 87038 Limoges

Téléphone : (+33) (0)5 55 43 14 06 Cours : métiers de la céramique, métiers de l'argile.

INMA portal

L'INMA répertorie toutes les écoles et ateliers français qui proposent des formations aux métiers d'art.

Site Internet : <https://www.institut-metiersdart.org> Adresse : 14 Rue du Mail, 75002 Paris Tél. (+33) (0)1 55 78 85 85

Cours : métiers du métal, métiers de la pierre, métiers de la céramique, métiers de l'argile, métiers du bois, métiers du textile, métiers du verre, fabrication d'instruments de musique.

Fer à Modeler

Le centre de formation professionnelle Fer à Modeler est la plus grande école privée de France qui enseigne les arts de la forge. La technique enseignée est issue de l'enseignement du Maître forgeron Uri HOFI, basée sur l'innovation, la précision des gestes et l'utilisation d'outils spécifiques et ergonomiques. Plusieurs ateliers d'enseignement de la forge, de la métallurgie et de la coutellerie.

Site Internet : <https://www.ecoledeforge.fr> Adresse : ZAE Les Catananches - 30430 Méjannes-le-Clap

Contact : formation@ecoledeforge.fr Tél. (+33) (0)6 52 91 96 52

Cours : artisanat du métal.

FRANCE

Atelier de Patrice

Un atelier pour apprendre des techniques comme le forgeage simple, le sandwich, le damas, le sanmaï. Ainsi que le fonctionnement et la réalisation des systèmes d'encoches plates, d'encoches forcées, d'encoches carrées. Sans oublier le système de fermeture à pompe et à liner, la gravure sur métaux et la cire perdue, pour ne citer que les principales activités de ce métier riche et passionnant.

Site Internet : <https://patt-art-celtic.fr/coutelier/> ; <https://madineurope.eu/fr/patrice-coutelier-forgeron-dart/>

Adresse : 207 Le Breil-Campel 35330 - Val d'Anast Contact : contact@patt-art-celtic.fr

Téléphone : (+33) (0)6 86 56 67 07 Cours : artisanat du métal.

Centre de Formation dédié au Verre (CERFAV)

Cerfav vous apporte sa connaissance experte dans le verre, ses procédés de mise en oeuvre et la création verrière sous toutes ses formes.

Site web: <https://www.cerfav.fr> Adresse: rue de la Liberté - 54112 Vannes-le-Châtel

Contact : contact@cerfav.fr Téléphone: +33 (0)3 83 25 49 90

Cours : glass crafts.

Cirva

Le Centre international de recherche sur le verre et les arts visuels (Cirva) est un centre d'art qui place la création au cœur de son projet.

Site web : <https://www.cirva.fr/fr> Adresse : 62, rue de la Joliette - 13002 Marseille

Contact : contact@cirva.fr Téléphone: +33 (0)4 91 56 11 50

Cours : glass crafts.

>> FRANCE

Les Ateliers: École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI)

Les Ateliers proposent un programme de master en design textile qui couvre les textiles naturels. Le programme est axé sur la conception expérimentale et innovante, et les étudiants ont accès à un ensemble d'ateliers et d'équipements pour développer leurs compétences.

Site Internet : <https://www.ensci.com> Adresse : 48, Rue Saint-Sabin - 75011 Paris

Contact : communication@ensci.com Téléphone (+33) (0)1 49 23 12 12

Cours : artisanat textile.

École Duperré, public art and design school

Programme de licence en design textile et de surface. Le programme couvre un éventail de techniques textiles, y compris la teinture naturelle et le tissage, et les étudiants ont l'occasion de travailler avec des matériaux naturels tels que la laine, la soie et le coton.

Site Internet : <https://duperre.org> Adresse : 1 rue Dupetit-Thouars - 75003 Paris

Contact : contact@duperre.org Téléphone (+33) (0)1 42 78 59 09

Cours : artisanat textile.

L'École des Arts Décoratifs (ENSAD)

Il s'agit d'une prestigieuse école d'art et de design à Paris qui propose un programme de design textile. Le programme couvre une gamme de techniques textiles, y compris la teinture naturelle, et les étudiants ont accès à une gamme d'ateliers et d'équipements pour développer leurs compétences.

Site Internet : <https://www.ensad.fr> Adresse : 31, rue d'Ulm - 75005 Paris

Contact : communication@ensad.fr Téléphone : (+33) (0)1 42 34 97 00

Cours : artisanat textile.

FRANCE

LISAA Nantes

LISAA Nantes est une école privée d'art et de design située à Nantes. L'une de ses composantes est l'École d'Architecture d'intérieur, Design, Graphisme et Mode qui propose différents programmes en design textile et mode. Ces programmes couvrent un éventail de techniques textiles, notamment la teinture naturelle et le tissage, et les étudiants ont l'occasion de travailler avec des matières naturelles telles que la laine, la soie et le lin.

Site web : <https://www.lisaa.com/fr/ecole/arts-appliques-nantes> Adresse : 13 rue Baron 44000 Nantes

Contact : <https://www.lisaa.com/en/contact-us> Téléphone : +33 (0)2 40 20 30 50

Cours : artisanat textile, fibres naturelles.

Compagnons du Devoir

Organisme français qui propose des apprentissages et des formations aux métiers traditionnels, dont la taille de la pierre. Elle dispose de plusieurs sites dans toute la France et ses programmes de formation sont très réputés.

Site web : <https://compagnons-du-devoir.com> Adresse : 82 rue de l'Hôtel de ville - Paris

Contact : contact@compagnons-du-devoir.com Téléphone : (+33) (0) 800 855 777

Cours : artisanat du métal, artisanat de la pierre, artisanat du bois, artisanat du textile.

École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles

Cette école d'architecture propose un cursus "patrimoine architectural, historique et culturel" qui comprend des cours de taille de pierre et de maçonnerie.

Site web : <https://www.versailles.archi.fr/fr> Adresse : 5, Avenue de Sceaux - 78006 Versailles Cedex

Contact : communication@versailles.archi.fr Téléphone : (+33) (0)1 39 07 40 00

Cours : artisanat du métal, artisanat de la pierre.

FRANCE

École de la bijouterie et de la joaillerie de Paris

L'école propose une gamme de cours de bijouterie, y compris un programme de deux ans en conception de bijoux et travail des métaux.

Site web : <https://hauteecoledejoaillerie.com> Adresse : 58, rue du Louvre - 75002 Paris

Contact : contact@bjop.fr Téléphone (+33) (0)1 40 26 98 00

Cours : artisanat du métal, artisanat de la pierre.

Institut National de Gemmologie

L'école, située à Paris et à Lyon, propose des formations en gemmologie et en joaillerie, ainsi qu'un diplôme en création de bijoux et travail des métaux.

Site web : <https://ingemmologie.com> Adresse : 33, rue La Boétie - 75008 Paris

Contact : contact.paris@ingemmologie.com Téléphone (+33) (0)1 47 70 23 83

Cours : artisanat du métal, artisanat de la pierre.

CFA Bernard Stalter Eschau

Bac Pro Artisanat et métiers d'art facteur d'orgues

Site web : <https://www.cffo-eschau.fr/> Adresse : 30, avenue de l'Europe - 67300 Schiltigheim

Contact : cma@cm-alsace.fr Téléphone (+33) (0)3 88 19 79 79

Courses : fabrication d'instruments de musique.

Atelier von Nagel

L'Atelier von Nagel est une entreprise artisanale de haute facture de clavecin depuis 1971.

Site web : <http://www.vonnagel.paris/> Adresse : 20 Rue Bouvier, 75011 Paris, France

Contact : atelier.vonnagel@gmail.com Téléphone (+33) (0)1 44 93 20 93

Cours : fabrication d'instruments de musique.

FRANCE

Lycée Polyvalent Privé l'Initiative

Depuis 1955, ce lycée professionnel propose une formation aux arts appliqués dans le domaine de la décoration céramique et de l'émaillage.

Site web : <https://www.lyceelinitiative.com> Adresse : 20/24 rue Bouret - 75019 Paris

Contact : secretariat.eleves@lyceelinitiative.org Téléphone (+33) (0)1 53 38 44 10

Cours : métiers de la céramique, métiers de l'argile.

Lycée Polyvalent Henry Moisand - Art, Design, Céramique

Ce lycée, reconnu comme un établissement d'excellence pour l'enseignement de la céramique, offre un programme éducatif complet du CAP à la licence.

Site web : <https://www.arts-design-ceramique.fr> Adresse : 9, rue du Lycée - 21110 Longchamp

Contact : 0210032W@ac-dijon.fr Tél. (+33) (0)3 80 47 29 30

Cours : métiers de la céramique, métiers de l'argile.

Lycée des Métiers La Source

L'école propose une série de cours de confection textile : tissage, broderie, tapisserie d'ameublement et chapellerie.

Site web : <http://lasource-nogent.fr> Adresse : 54, avenue de La Source - 94130 Nogent sur Marne

Contact : michele-cecile.vidot@ac-creteil.fr Téléphone : (+33) (0)1.48.73.22.98

Cours : l'artisanat textile.

SEPR - L'école des métiers

SEPR est un centre de formation professionnelle créé en 1864. Cette école offre un large éventail de cours dans différents domaines tels que le textile, la bijouterie, l'ébénisterie et le travail du bois.

Site web : <http://www.sepr.edu> Adresse : 46, rue Professeur Rochaix - 69003 Lyon

Contact : standard@sepr.edu; sepran@sepr.edu; pointinfo@sepr.edu Téléphone : (+33) (0)4 72 83 27 27

Cours : artisanat du métal, artisanat de la pierre, artisanat du bois, artisanat du textile, artisanat du verre.

FRANCE

Campus Versailles

Campus Versailles est un centre qui vise à former des artisans d'excellence dans leur domaine d'expertise. Il propose un large éventail de formations artisanales : menuiserie, ébénisterie, broderie, textile, mosaïque... à différents niveaux.

Site web : <https://tinyurl.com/campusversaillesformationbois> ; <https://tinyurl.com/campusversaillesprepa> ; <https://campusversailles.fr/en/filieres/metiers-dart-design/>

Adresse : 3, avenue Rockefeller Grand Écurie du Roi - 78000 Versailles Contact : contact@campusversailles.fr

Cours : artisanat céramique, artisanat argile, artisanat bois, artisanat textile, artisanat verre.

Atelier du Vitrail Léman

L'Atelier Vitrail du Léman est un centre de formation qui propose des formations longues débouchant sur un diplôme d'artisan verrier. Les élèves y apprennent toutes les techniques de création et de restauration du vitrail dans un atelier traditionnel.

Site web: <https://tinyurl.com/atelievitrailduleman> Adresse: 1, rue du Commerce, Quartier des Arts - 74100 Ville-la-Grand (Haute-Savoie), Région Auvergne-Rhône-Alps

Contact: infovitrailduleman@gmail.com Téléphone. (+33) (0)9 83 38 85 34

Cours: glass crafts.

École Nationale de Lutherie

L'École nationale de lutherie a été créée en 1970. Depuis, elle propose une formation de 3 ans à la lutherie en vue de l'obtention du Diplôme des Métiers d'Arts en Lutherie.

Site web : <https://tinyurl.com/ecolenationaldelutherie> Adresse : 5, avenue Graillet - 88500 Mirecourt

Contact : ce.0880036l@ac-nancy-metz.fr Téléphone (+33) (0)3 29 37 56 00

Cours : fabrication d'instruments de musique

PORTUGAL

L'Ecole des arts et métiers de Ricardo do Espírito Santo Silva

L'École des arts et métiers de la Fondation Ricardo do Espírito Santo Silva offre une formation certifiée et spécialisée à tous ceux qui recherchent un savoir-faire dans les domaines de l'ébénisterie, de la peinture décorative, de la conservation et de la restauration.

Site web : <https://www.fress.pt> Adresse : Rua de São Tomé n° 90 - 1100-569 Lisboa

Contact : fressforma@fress.pt Tél. (+351) 21 881 46 98 ; (+351) 21 881 46 00

Cours : artisanat du bois.

CINDOR

Fondé en 1984, c'est le seul centre de formation professionnelle portugais pour le secteur de l'orfèvrerie et de l'horlogerie. Il propose un large éventail de formations de courte et de longue durée dans les domaines de l'orfèvrerie et de l'horlogerie pour les jeunes et les adultes, leur permettant d'acquérir des compétences théoriques et techniques.

Site web : <https://www.cindor.pt/pt> Adresse : Padre Augusto Maia, 12 - 4420-245 Gondomar

Contact : geral@cindor.pt Téléphone : (+351) 224 662 730

Cours : Bijouterie, horlogerie.

Vicarte - Master en art et science du verre et de la céramique

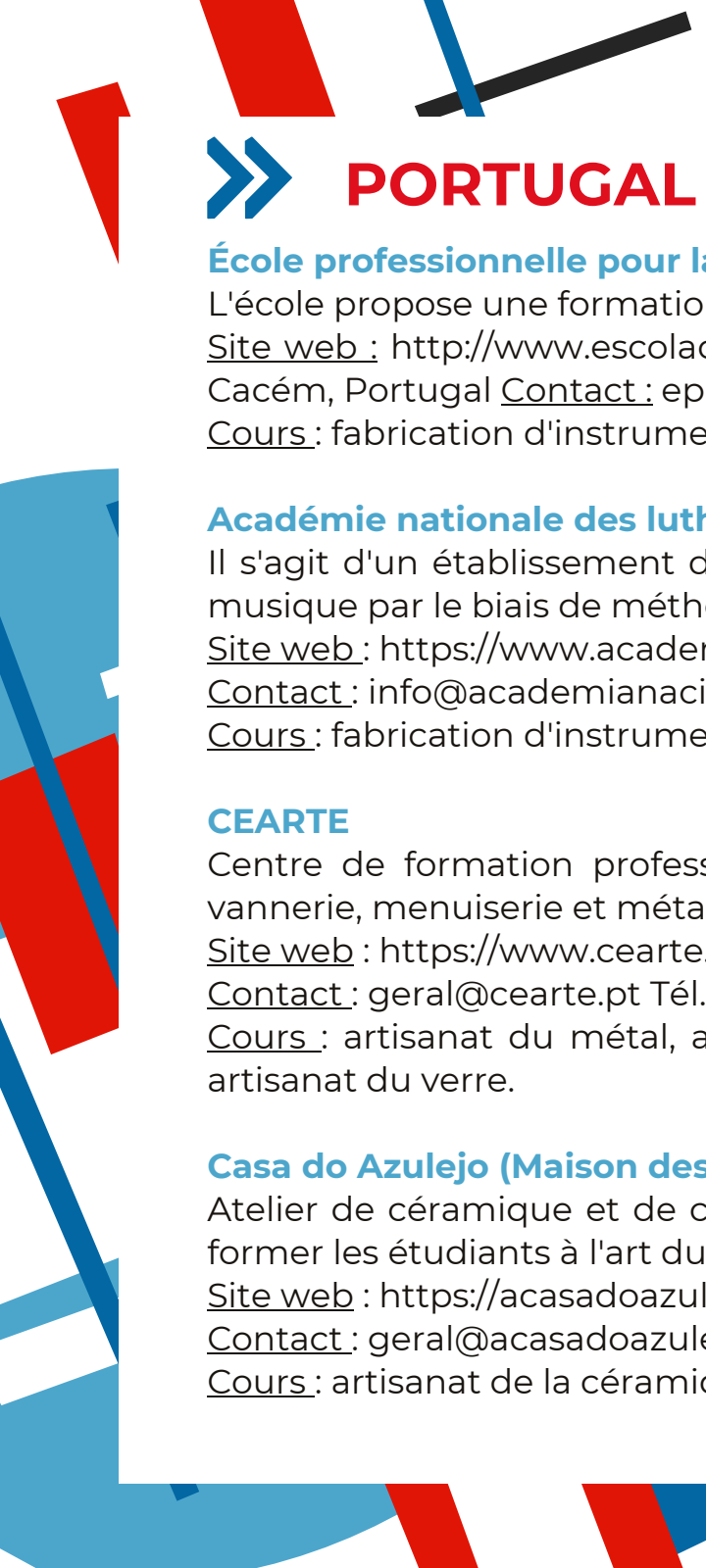
Le Master en art et science du verre et de la céramique s'adresse aux étudiants du monde entier qui ont l'intérêt et la capacité d'aborder ces matériaux d'un point de vue plus large que ce que l'on voit habituellement. Le programme sera pionnier dans l'intégration curriculaire et intellectuelle de l'approche artistique avec des pratiques scientifiques solides.

Site web : <https://vicarte.org> Adresse : Hangar III - Campus de Caparica

Contact : vicarte.secretariado@fct.unl.pt Téléphone : (+351) 212 947 893

Cours : artisanat de la céramique, artisanat de l'argile, artisanat du verre.

PORTUGAL

École professionnelle pour la récupération du patrimoine de Sintra

L'école propose une formation formelle de "technicien pour la construction d'instruments de musique".

Site web : <http://www.escoladopatrimonio.pt> Adresse : Av. Miguel Freire da Cruz, Edifício Melka, 2735-521 Agualva-

Cacém, Portugal Contact : eprps@cm-sintra.pt Téléphone : (+351) 21 923 86 87

Cours : fabrication d'instruments de musique.

Académie nationale des luthiers

Il s'agit d'un établissement de formation privé qui propose des cours consacrés à la fabrication d'instruments de musique par le biais de méthodes et de techniques traditionnelles.

Site web : <https://www.academianacionaldeluthiers.com> Adresse : Lisbonne, Portugal

Contact : info@academianacionaldeluthiers.com Téléphone : (+351) 937 497 123

Cours : fabrication d'instruments de musique.

CEARTE

Centre de formation professionnelle qui propose un éventail de cours différents : textile, verrerie, céramique, vannerie, menuiserie et métallurgie.

Site web : <https://www.cearte.pt> Adresse : Rua António Sérgio, 36 - 3025-041 Coimbra

Contact : geral@cearte.pt Tél. (+351) 239 497 200

Cours : artisanat du métal, artisanat de la céramique, artisanat de l'argile, artisanat du bois, artisanat du textile, artisanat du verre.

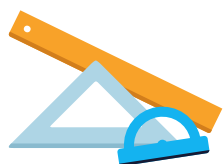
Casa do Azulejo (Maison des carreaux)

Atelier de céramique et de carrelage fondé par la céramiste Ana Dominguez, qui a l'intention de divulguer et de former les étudiants à l'art du carrelage portugais et à la céramique contemporaine.

Site web : <https://acasadoazulejo.pt> Adresse : Rua Ernesto da Silva 52B, 1500-269 Lisboa

Contact : geral@acasadoazulejo.pt Tél. (+351) 91 922 57 54

Cours : artisanat de la céramique, artisanat de l'argile.

ITALIE

International Violin-Making School

L'école, qui appartient à l'Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Stradivari, a été fondée en 1938. Elle propose des activités d'atelier de lutherie soutenues par les aspects théoriques de ce métier. L'école propose trois cours : construction d'instruments modernes à archet, entretien et réparation, construction d'instruments à cordes pincées.

Site web : <https://www.scuoladiliuteria.it/> Adresse : Via Colletta 5, Cremona (Lombardia)

Contact : cris00800d@istruzione.it Tel. : (+39) 0372 38689

Formations : la fabrication d'instruments de musique.

Istituto Centrale per il Restauro (ICR)

L'école a été créée en 1939 à Rome. En novembre 2015, une nouvelle succursale a été ouverte à Matera (Basilicate). L'école propose des parcours de formation professionnelle qui rassemblent différentes classes de patrimoine culturel pour l'enseignement de la restauration. L'enseignement est divisé en cours magistraux, ateliers, analyse et développement d'applications de cas. La réflexion critique générale est complétée par une formation technique à travers un grand nombre d'activités de laboratoire et de stages.

Site web : <http://www.icr.beniculturali.it/>; <https://www.safmatera.iscr.beniculturali.it/> (Matera)

Adresse : Via San Michele 22, Roma - Via Luigi La Vista 5, Matera (Basilicata)

Contact : icr.scuola@beniculturali.it Tel. : (+39) 06 672 363 45 (Roma) - (+39) 0835 256 626 (Matera)

Formations : artisanat du métal, artisanat de la pierre, artisanat de la céramique, artisanat de l'argile, artisanat du bois, artisanat du textile, artisanat du verre, fabrication d'instruments de musique.

ITALIE

Academia Cremonensis

L'Academia Cremonensis est une académie internationale de lutherie et d'archèterie située à Crémone. L'école propose 49 cours différents qui permettent aux étudiants d'acquérir des connaissances pratiques et théoriques sur cet artisanat.

Site web : <https://www.academiacremonensis.org/> Adresse : Via Giovanni Maria Platina 66, Cremona (Lombardia)

Contact : info@academiacremonensis.it Tel. : (+39) 0372 750661

Formations : la fabrication d'instruments de musique.

Civica Scuola di Liuteria

L'école a été créée en 1978 et propose depuis lors deux programmes d'études : la section de construction d'instruments à cordes et la section de construction d'instruments à cordes pincées. Elle propose également un cours de restauration. La formation du luthier, constructeur et restaurateur d'instruments de musique à cordes, est toujours basée sur une relation étroite avec le maître, construite au fil des années d'école-atelier avec l'appui d'une base scientifique et musico-historique.

Site web : <https://civicascuoladiliuteria.comune.milano.it/> Adresse : Via Noto 4, Milano

Contact : plo.liutai@comune.milano.it Tel. : (+39) 02 88448821

Formations : la fabrication d'instruments de musique.

Vetreria d'Arte Gamberini

Le plus ancien atelier artisanal de conception, de création et de restauration de vitraux situé à Bologne. Il propose des cours de première approche et des formations axées sur trois techniques : la ligature au plomb, la peinture en grisaille et la technique Tiffany.

Site web : <https://www.vetrieriadartegamberini.it/> Adresse : Via della Ghisiliera 18/a, Bologna

Contact : info@vetrieriadartegamberini.it Tel. : (+39) 324 89 76 631 - (+39) 380 36 45 593

Formations : l'artisanat du verre.

ITALIE

Glass Art Academy

L'école a été fondée en 1992 par Angela Ciccarello, une verrière et restauratrice. L'école propose différents cours basés sur l'acquisition de solides compétences techniques et professionnelles, combinées à la recherche artistique, à l'innovation et à la conception.

Site web : <http://glassartacademy.com/> Adresse : Via Pomeria 15, Prato (Toscana)

Contact : angelaciccarelloapunto1@gmail.com Tel. : (+39) 0574 448248

Formations : l'artisanat du verre.

Istituto Superiore Paolo Carcano

L'école est située dans le quartier textile de Côme. Elle propose différents cours afin de former et de transmettre le savoir-faire textile.

Site web : <https://www.setificio.edu.it/> Adresse : Via Castelnovo 5, Como (Lombardia)

Contact : COIS00700E@istruzione.it Tel. : (+39) 031 271416

Formations : l'artisanat textile.

Istituto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento Moda (TAM)

L'école propose différents cours de textile et de mode qui permettent d'acquérir des compétences et des aptitudes techniques, créatives et managériales.

Site web : <https://itstam.it/> Adresse : Corso Pella 10, Biella (Piemonte)

Contact : segreteria@itstambiella.it Tel. : (+39) 015 8853523 - (+39) 393 8526184

Formations : l'artisanat textile.

ITALIE

Istituto Tecnico Tullio Buzzi

ITS Buzzi est une école bien établie dans le secteur textile. Elle propose un programme de formation textile à la fois pratique et théorique, avec un accent particulier sur l'économie circulaire.

Site web : <https://www.tulliobuzzi.edu.it/> Adresse : Viale della Repubblica 9, Prato (Toscana)

Contact : potf010003@istruzione.it Tel. : (+39) 057458981

Formations : l'artisanat textile.

Scuola Barolo - Istituto d'Istruzione Superiore "Vincenzo Lancia"

C'est l'une des rares écoles italiennes spécialisées dans l'artisanat du bois. Elles combinent des cours pratiques et théoriques axés sur la conception et la technologie appliquée au travail du bois.

Site web : <https://iis-lancia.edu.it/pagina/245-scuola-barolo> Adresse : Piazza Calderini 10, Varallo (Piemonte)

Contact : vcis016008@istruzione.it Tel. : (+39) 0163 22227

Formations : l'artisanat du bois.

Artwood Academy

Située dans le quartier du meuble en bois, l'école propose des parcours de formation professionnelle et post-diplôme.

Site web : <https://artwoodacademy.it/> Adresse : Via Don Carlo Gnocchi 10, Lentate sul Seveso (Lombardia)

Contact : info@artwoodacademy.it Tel. : (+39) 0362 1322358

Formations : l'artisanat du bois.

Scuola dell'Arte e della Medaglia

Il s'agit d'une école d'enseignement supérieur et de spécialisation technico-artistique qui propose des cours de 3 ans en métallurgie, orfèvrerie, restauration et gravure.

Site web : <https://www.sam.ipzs.it/> Adresse : Viale Gottardo 146, Roma Contact : sam@ipzs.it Tel. : (+39) 06 85083695

Formations : artisanat en métal, artisanat en pierre.

Scuola dei Mestieri di Solomeo

Créée en 2013 par Brunello Cuccinelli, l'école propose divers cours de tricot et de mode pour les jeunes (26 ans maximum) dans le but de transmettre les techniques traditionnelles.

Site web : <http://www.scuoladeimestieri.sfcu.it/> Adresse : Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, Solomeo (Umbria)

Contact : info@sfcu.it Tel. : (+39) 075 582741

Formations : l'artisanat textile.

Liceo artistico statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino

École secondaire fondée en 1869. Elle propose trois filières d'enseignement ainsi qu'une formation post-diplôme.

Site web : <https://www.artisticofirenze.edu.it/> Adresse : Viale Di Porta Romana 9, Firenze

Contact : fisd03000l@istruzione.it Tel. : (+39) 055 220521

Formations : artisanat céramique, artisanat argileux, artisanat textile.

Istituto Superiore Salesiano Don Bosco

Ce lycée propose un cursus dans le domaine du bois : les élèves développeront des connaissances et des compétences dans la transformation, la fabrication, l'assemblage et la commercialisation de produits industriels et artisanaux.

Site web : <https://tinyurl.com/istitutosalesianovda> Adresse : Via Tornafole, 1 11024 Châtillon (Valle d'Aosta)

Contact : segreteria@istitutosalesianovda.it Tel. : (+39) 0166.560111

Formations : l'artisanat du bois.

Polimoda

En collaboration avec l'Institut des métiers d'excellence de LVMH, propose une formation professionnelle en maroquinerie.

Site web : <https://tinyurl.com/polimodaformazione> Adresse : Via G. Galilei 31 - Scandicci (design lab) ; Villa Favard, via Curtatone 1 - Firenze Contact : orientation@polimoda.com Tel. : (+39) 055 2750684 / 638

Formations : l'artisanat du cuir.

ITALIE

Opificio delle Pietre Dure

Depuis 1978, cette école d'enseignement supérieur et d'études propose des formations de cinq ans dans différents domaines (pierre, métal, verre, céramique, textile et bois) qui comprennent des cours théoriques et pratiques.

Site web : <http://www.opificiodellepietredure.it/> Adresse : Via Alfani, 78 - 50121 Firenze

Contact : opd@cultura.gov.it Tel. : (+39) 055 26511

Formations : artisanat du métal, artisanat de la pierre, artisanat de la céramique, artisanat de l'argile, artisanat du bois, artisanat du textile, artisanat du verre.

Accademia Riace

L'école offre un large éventail de programmes académiques dont le niveau, la durée et l'intensité varient. Les étudiants peuvent choisir d'apprendre dans divers domaines artistiques et traditionnels tels que la verrerie, la céramique, le travail et la restauration du bois, le design textile, la bijouterie.... Ils développeront non seulement des connaissances théoriques mais aussi des compétences pratiques.

Site web : <https://www.accademiariaci.info/> Adresse : Via dei Conti 4 - 50123 Firenze

Contact : accademiariaci@accademiariaci.info Tel. : (+39) 055 289831

Formations : artisanat de la céramique, artisanat de l'argile, artisanat du bois, artisanat du textile, artisanat du verre.

Alta Sartoria Massoli Academy

L'Académie, en collaboration avec l'Institut des métiers d'excellence de LVMH, propose une formation théorique et pratique avancée en haute couture.

Site web : <https://www.accademiamassoli.com/> <https://www.accademiamassoli.com/il-corso.html>

Adresse : Piazza Municipio 5 - 02041 Casperia (Lazio) Contact : contact.ime.it@lvmh.com

Tel. : (+39) 0765 633790765

Formations : l'artisanat textile.

ITALIE

La Meridiana - École internationale de céramique

Fondée en 1981, l'école propose des cours portant sur tous les procédés céramiques et s'adressant à tous les niveaux de compétence : les cours d'une ou deux semaines couvrent les techniques de fabrication, de décoration et de cuisson pour le fonctionnel et le sculptural ; les cours intensifs plus longs, de deux ou trois mois, sont consacrés au tournage et à la céramique fonctionnelle, permettant aux étudiants d'acquérir des bases solides dans le domaine de l'argile.

Site web : <https://lameridiana.fi.it/> Adresse : Loc. Bagnano, 135 - 50052 Certaldo – Firenze

Contact : info@lameridiana.fi.it Tel. : (+39) 377 2709500

Formations : l'artisanat de la céramique, l'artisanat de l'argile.

FORAL "Vincenzo Melchiorre"

Depuis 1972, l'école située à Valenza, noyau international de l'orfèvrerie dans la production de bijoux, propose des cours d'orfèvrerie afin de développer les compétences manuelles traditionnelles et la connaissance de l'histoire de la joaillerie et de la gemmologie.

Site web : <https://www.foral.org/valenza-v-melchiorre/> Adresse : Via Raffaello 2, Valenza (Piemonte)

Contact : valenza@foral.org Tel. : (+39) 0131 952743

Formations : bijoux, artisanat du métal, artisanat de la pierre.

Bottega di Parma - Scuola di Liuteria di Desiderio Quercetani

Cette école, située à Parme, propose des cours de lutherie de deux ans pour un nombre limité d'étudiants (12 au maximum). Son objectif est de fournir des connaissances pratiques et théoriques sur cet artisanat.

Site web : <https://tinyurl.com/scuolabottegadiparma> Adresse : Via Trieste 84 - 43100 Parma

Contact : info@bottegadiparma.com, info@bottegadiparma.com Tel. : (+39) 0521 27 30 20

Formations : la fabrication d'instruments de musique.

ITALIE

VetroRicerca Studios

Studio de fabrication de verre créé en 1996 à Bolzano. Depuis sa création, il s'est concentré sur la formation. Depuis 2010, l'atelier sert de laboratoire de prototypage pour le verre de la Faculté libre de design et d'art de Bolzano, avec laquelle nous avons coordonné des projets de design présentés en Europe et à l'étranger.

Site web : <https://www.vetroricerca.it/en/> Adresse : Via Claudia Augusta 123E - 39100 Bolzano

Contact : piazzale@vetroricerca.eu ; ale@vetroricerca.eu Tel. : (+39) 348 773 4919 ; (+39) 349 361 3279

Formations : l'artisanat du verre.

Accademia Orafa Italiana

Depuis 1982, cette académie est une référence pour les jeunes qui veulent apprendre les techniques de l'orfèvrerie. Elle propose des formations de trois ans, deux ans et annuelles, des masters et des spécialisations en orfèvrerie et joaillerie, en CAO-FAO et en gemmologie.

Site web : <https://www.accademiaorafaitaliana.it/> Adresse : Via Umberto 300 - 95129 Catania

Contact : info@accademiaorafaitaliana.it Tel. : (+39) 0952865559

Formations : l'artisanat de la pierre.

Scuola del Cuoio - École du cuir de Florence

Scuola del Cuoio, fondée en 1949, est la principale académie italienne de fabrication de sacs et de travail du cuir. Elle propose un cours de sacs et d'accessoires en cuir où les étudiants apprendront les techniques de fabrication de sacs en cuir et auront l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances et leurs compétences en créant leur propre collection capsule.

Site web : <https://scuoladelcuoio.it/it/> Adresse : Via San Giuseppe 5R - 50122 Firenze

Contact : info@scuoladelcuoio.com info@scuoladelcuoio.com Tel. : (+39) 055.244.533/4

Formations : l'artisanat du cuir.

>> ITALIE

Fondazione Arte della Seta Lisio

Depuis les années 1980, cette école propose des activités d'enseignement textile pour tous les niveaux avec différents programmes (broderie, tissage, couture historique, tissage jacquard, technique de la dentelle) axés sur les connaissances théoriques et pratiques.

Site web : <https://www.fondazionelisio.org/en/> Adresse : Via Benedetto Fortini 143 - 50125 Firenze

Contact : info@fondazionelisio.org Tel. : (+39) 0556801340

Formations : l'artisanat textile.

Accademia Liuteria Piemontese San Filippo

L'école propose différents cours (d'une durée de 1 ou 2 ans) avec des activités en atelier pour apprendre à fabriquer, réparer et restaurer des instruments de musique.

Site web : <https://www.accademialiuteriapiemontese.it/> Adresse : Via Accademia delle scienze 11 - 10123 Torino

Contact : info@accademialiuteriapiemontese.it Tel. : (+39) 011 19647198

Formation s : la fabrication d'instruments de musique.

DANEMARK

Royal Danish Academy

Le programme d'artisanat en verre et en céramique de l'Académie royale du Danemark est l'un des principaux établissements d'enseignement en Europe dans ce domaine. Ce programme de licence professionnelle est ancré dans la tradition danoise de l'artisanat du verre et de la céramique. Les étudiants étudient les processus, les matériaux et la pratique.

Site web : <https://tinyurl.com/royaldanishacademycraft> Adresse: Philip de Langes Allé 10, 1435 Copenhagen

Contact : info@kglakademi.dk Téléphone (+45) 4170 1500

Cours : Artisanat de la céramique, artisanat de l'argile, artisanat du bois, artisanat du textile, artisanat du verre.

Skals - L'école supérieure de design et d'artisanat

Skals est située au cœur d'une nature magnifique et propose des cours de longue et de courte durée aux étudiants créatifs et aux participants de tous âges. Skals croit en la qualité de l'artisanat et pense que chacun possède une veine créative qui doit être nourrie, stimulée ou peut-être récupérée d'une époque antérieure. Skals teste, voit, sent et expérimente l'artisanat avec les étudiants, où l'artisanat est combiné aux dernières tendances et à l'inspiration de notre héritage textile traditionnel.

Site web : <https://tinyurl.com/skalscraft> Adresse: Højskolebakken 21, 8832 Skals

Contact : skals@skals.nu Téléphone (+45) 86 69 40 64

Cours: l'artisanat textile.

DANEMARK

Designskolen Kolding

La Design School Kolding est une école de design située à Kolding, au Danemark. Elle délivre des diplômes de premier et de deuxième cycle dans les domaines de la mode, du textile, du design de communication, du design industriel, du design d'accessoires et du design pour les personnes, le design pour la planète et le design pour le jeu.

Site web : <https://www.designskolenkolding.dk/> Address : Ågade 10, 6000 Kolding

Contact : dk@designskolenkolding.dk Tel. : (+45) 76 30 11 00

Formations : l'artisanat textile.

Guldagergaard

Guldagergaard travaille à la promotion et au développement de l'art, de l'artisanat et du design céramiques. L'ambition est de contribuer à façonner l'avenir de la céramique en créant un dialogue au sein de la communauté des céramistes. Nous offrons à tous les artistes, éducateurs et étudiants un environnement international qui vise à créer une adéquation unique entre la recherche académique, la pratique professionnelle et la recherche artistique.

Site web : <https://ceramic.dk/>

Adresse : Guldagergaard – International Ceramic Research Center, Heilmannsvej 31A, 4230 Skælskør

Contact : ceramic@ceramic.dk Tel. : (+45) 5819 0016

Formations : l'artisanat de la céramique, l'artisanat de l'argile.

SOURCES ET PUBLICATIONS

GÉNÉRALITÉS

1. Art 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin - 2014 relative à l'artisanat, au commerce. Disponible sur: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029101502/2023-08-11/>.
2. Carpenter, T. (2013). *The Complete Guide to Woodworking: Techniques and Projects for the Beginner and Expert*.
3. Craft50+ (2022). *Craftsman Business Guidebook: useful information about how to develop a craft business in different European Countries*. Disponible sur: <https://madineurope.eu/en/crafting-50-beyond/?cn-reloaded=1>. Disponible sur: [New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. \(europa.eu\)](https://new-european-bauhaus.europa.eu/).
4. *Cultural Heritage in Portugal: Assessment of Social and Economic Value* (2020).
5. Donkin L. (2001). *Crafts and Conservation: Synthesis Report for ICCROM*. Disponible sur: <https://www.iccrom.org/publication/crafts-and-conservation-synthesis-report-iccrom>.
6. European Commission. (2021). *New European Bauhaus Initiative*.
7. European Commission. (2023). *European Year of Skills 2023*. Disponible sur: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en.
8. IMARC Group. (2022). *Europe Handicrafts Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028*. Disponible sur: <https://www.imarcgroup.com/europe-handicrafts-market>.
9. Institut National des Métiers d'Art (2016). 281 métiers. Disponible sur: <https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers>
10. Korn, P. (2018). *Woodworking Basics: Mastering the Essentials of Craftsmanship*.
11. Mark, D. J. (2018). *Woodworking: Techniques and Projects for the Home Workshop*.
12. Nisbet, J. E. (2015). *The Art of Woodworking: Projects and Techniques for the Home Workshop*.
13. Nisbet, J. E. (2017). *Mastering Woodworking: The Complete Guide to Woodworking for Beginners and Advanced Woodworkers*.
14. Parliamentary Assembly. (2008). *Resolution 1638*. Disponible sur: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17689&lang=en>.

15. Ramuz, M. (2015). *Woodworking Projects for Beginners: Step-By-Step Guides to Crafting Furniture and More.*
16. Sellers, P. (2015). *Woodworking: A Complete Guide for Beginners.*
17. Sennett, R. (2009). *The Craftsman.* New Haven: Yale University Press.
18. Stack, J. (2018). *The Art and Craft of Woodworking: A Complete Guide to Essential Techniques.*
19. Teague, M. (2015). *Woodworking 101: The Basics of Woodworking for Beginners.*
20. UNESCO. (2021). *Teaching and Learning with Living Heritage: A Resource Kit for Teachers.* Available at: <https://ich.unesco.org/doc/src/52066-EN.pdf>.
21. United Nations. (2015). *In Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.* Available at: [Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme \(undp.org\)](https://undp.org).

SOURCES SUR LA PROFESSION D'ARTISAN DU BOIS:

1. *Nordic Clinker Boat Traditions.* Inscribed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List: 2022. Disponible à l'adresse: <https://ich.unesco.org/en/RL/nordic-clinker-boat-traditions-01686>.
2. Tsai K. (2020). *Achieving sustainable and responsibly sourced wood.* Transparency-One. Disponible à l'adresse: <https://www.transparency-one.com/achieving-sustainable-and-responsibly-sourced-wood/>.

**D'autres sources sont disponibles dans les articles complets*

SOURCES SUR LA PROFESSION D'ARTISAN DU MÉTAL:

1. Aspery, M. (2008). *The Art of Metal Working.*
2. Gingery, D. J. (2009). *Metalworking: Projects and Techniques.*
3. Hornsey, R. (2009). *Metal Crafting: A Beginner's Guide.*
4. Horsfall, D. J. (2009). *Metal Craft Techniques: Essential Skills for Crafting Metal.*

5. Jones, A. K. (2010). *Metal Craft: Principles and Practices*.
6. Maloof, C. A. (2004). *Metal Crafts: An Introduction*.
7. Meilach, D. (2010). *The Craftsman's Guide to Working with Metal*.
8. Price, R. M. (2005). *Metal Crafts: Mastery of Techniques*.
9. Rees, M. S. (2011). *Metal Crafting for Fun and Profit*.
10. Walker, W. R. (2012). *Metalworking for Fun and Profit*.

**D'autres sources sont disponibles dans les articles complets*

SOURCES ABOUT GLASS CRAFT PROFESSION:

1. *The art of glass beads*. Inscribed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List: 2020. Available at: <https://ich.unesco.org/en/RL/the-art-of-glass-beads-0159>.

**D'autres sources sont disponibles dans les articles complets*

SOURCES ABOUT NATURAL FIBRES PROFESSION:

1. Alliance for European Flax-Linen and Hemp. Available at: <https://allianceflaxlinenhemp.eu/en/industrial-uses-hemp>.
2. ArtEZ MA Practice Held in Common & Crafts Council Nederland. (2018). *The Linen Project*. Available at: <https://thelinenproject.online/about/>.
3. European Commission. (2023). New EU environmental norms to make chemical and textile industry plants greener. Available at: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/new-eu-environmental-norms-make-chemical-and-textile-industry-plants-greener-2023-01-13_en.

4. *Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block printing and indigo dyeing in Europe*. Inscribed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List: 2018. Available at: <https://ich.unesco.org/en/RL/blaudruck-modrotisk-kkfests-modrotla-resist-block-printing-and-indigo-dyeing-in-europe-01365>.
5. European Environment Agency. (2023). *The impact of textile production and waste on the environment (infographics)*. Available at: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environment-infographics>.
6. Fisher, C. H. (2006). History of Natural Fibres. *Journal of the Textile Institute*, 77(6), 365-371. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00222338108056788>.
7. Sabesh, S., & Prakash, N. (2022). Window of Opportunity in Natural Fibre for Atmanirbhar Bharat. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*. Available at: <https://cicr.org.in/wp-content/uploads/SC-FA-sab2.pdf>.

* D'autres sources sont disponibles dans les articles complets

SOURCES ABOUT STONE CRAFTS PROFESSION:

1. *Art of dry stone walling, knowledge and techniques*. Inscribed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List: 2018. Disponible sur: <https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-dry-stone-walling-knowledge-and-techniques-01393>.
2. *The Slate Landscape of Northwest Wales*. Inscribed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List: 2021. Disponible sur: <https://whc.unesco.org/en/list/1633/>.
3. *Traditional Ahlat stonework*. Inscribed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List: 2022. Disponible sur: <https://ich.unesco.org/en/USL/traditional-ahlat-stonework-00655>.

* D'autres sources sont disponibles dans les articles complets

SOURCES SUR LA PROFESSION D'ARTISAN DE LA FACTURE DE MUSIQUE

1. Hubbard, F. (1967). *Three centuries of harpsichord making*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
2. Kottick, E. (2018) *A History of the Harpsichord*. Disponible à l'adresse: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=uexrDtt7JKEC&oi=fnd&pg=PR15&dq=harpsichord&ots=qeoy9C1u-z&sig=_X7vnPK1wUMrCewQsDS4T1P5w4g#v=onepage&q=harpsichord&f=false (consulté: le 2 juillet 2022)
3. MARC VOGEL GMBH - HARPSICHORD PARTS - HARPSICHORD ART - <https://www.vogel-scheer.de/de/info/plaene.html>.

** D'autres sources sont disponibles dans les articles complets*

RÉFÉRENCES D'ÉTUDES ET DE STATISTIQUES DE L'UE OU AUTRES

1. European Commission. (2017). Crafts and Cultural Heritage: Valorising Cultural and Creative Sectors to Foster Competitiveness and Growth. consulté sur https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/cultural-and-creative-sector/crafts_en.
2. Craft Scotland. (n.d.). The Economic Value of Scotland's Craft Sector. consulté sur https://www.craftscotland.org/wp-content/uploads/2018/04/The-Economic-Value-of-Scotlands-Craft-Sector_WEB.pdf.
3. European Commission. (2016). The Crafts Sector in Europe: An Economic Contribution to Sustainable Growth, Competitiveness and Employment. consulté sur <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/dem/files/Crafts%20Sector%20in%20Europe.pdf>.
4. Dunning, E. (2012). Estimating the Economic Contribution of Crafts in Europe. consulté sur <https://www.craftscouncil.org.uk/publications/research/estimating-the-economic-contribution-of-crafts-in-europe>.
5. Chant, A. and McRobbie, A. (2014). Economic Impact of the Crafts Sector in the UK. consulté sur <https://www.craftscouncil.org.uk/publications/research/economic-impact-of-the-crafts-sector-in-the-uk>.

PARTENAIRES CYFE

Sept partenaires européens de différents pays et domaines d'expertise ont réuni leurs compétences pour mettre en œuvre plusieurs activités comprenant des outils pédagogiques et des visites en réalité virtuelle, afin de rendre la profession d'artisan aussi compréhensible que possible pour les jeunes générations

Aproximar (Portugal)

Aproximar développe, met en œuvre et fournit des services dans 4 secteurs principaux et, depuis 2007, participe à des projets liés à l'école, à l'éducation et au renforcement du capital social de la communauté, ce qui a permis la consolidation d'un secteur exclusivement consacré à **l'éducation et au renforcement des compétences**. Ce secteur dispose d'une équipe entièrement dédiée au développement et à la mise en œuvre d'approches innovantes visant à renforcer les compétences et à bâtir des communautés saines. L'accent est mis sur la prévention, mais APX s'efforce également de développer de nouvelles solutions aux besoins émergents au sein des communautés locales, tels que le risque élevé de décrochage scolaire, l'absentéisme, les comportements déviants, l'enfermement dans les prisons et le NEET. APX tente d'apporter des réponses sur mesure en fonction des besoins locaux des communautés, tout en respectant leur individualité et diversité, en réalisant des évaluations d'impact, des approches novatrices pour former les enseignants et la communauté scolaire, l'autonomisation des parents, les pratiques réparatrices, les approches participatives, les programmes de mentorat et autres.

LAJA (Pologne)

LAJA est une fondation basée à Cieszyn, près des frontières tchèque et slovaque, un lieu de rencontre entre les pays et les cultures. La fondation coopère avec les municipalités de Cieszyn et de Jastrzębie Zdrój de deux manières : en soutenant les initiatives pour la jeunesse, y compris les politiques, et en développant des coopérations avec les conseils de la jeunesse en République tchèque et en Slovaquie, ainsi qu'avec de nombreuses autres institutions, universités et ONG locales, régionales, nationales et internationales. Laja s'attaque aux nouvelles méthodes de travail des jeunes, en encourageant l'identité locale et régionale, en aidant les jeunes à développer leur estime de soi, leur sens de l'initiative, leur créativité et leur engagement social. Ses initiatives comprennent l'éducation non formelle, des ateliers, des échanges nationaux et internationaux de jeunes, des opportunités Erasmus+, du volontariat (CES et autres) et des réunions informelles.

Esquare E-square (France)

E-square est un organisme de recherche et d'éducation qui propose des services de conseil et de soutien dans les domaines de l'éducation, de la psychologie et du développement des compétences non techniques, dans le but de favoriser l'adaptation et l'intégration des jeunes et des adultes dans une société dynamique. Ses actions comprennent l'apprentissage tout au long de la vie en accord avec les exigences actuelles du marché du travail, et des recommandations faisables pour une croissance réussie des entreprises.

E-square se concentre sur cinq domaines d'activité principaux Gestion et mise en œuvre de projets, conseils en psychologie et en compétences non techniques, développement de sites web et d'applications en ligne, apprentissage en ligne et formation, et conseils et études de recherche.

KHORA Khora APS (Danemark)

Khora est un studio de production XR primé et un laboratoire d'apprentissage fondé en 2015. Khora se trouve parmi les premiers à avoir ouvert la voie à des contenus immersifs haut de gamme avec des partenaires curieux et audacieux. Ayant publié plus de 400 expériences immersives, chez Khora, nous explorons et stimulons la création de valeurs des médias émergents. Nous visons à élargir l'accès à la réalité augmentée et virtuelle (AR & VR) en produisant des expériences qui nous connectent et répondent aux défis du monde réel. Nous nous efforçons de démocratiser l'accès à la RV, parce qu'elle nous offre des expériences puissantes, éducatives et significatives qui peuvent nous rapprocher de notre maison et de notre patrimoine commun. Nous disposons d'une équipe de production créative et expérimentée, qui travaille en étroite collaboration avec nos partenaires. Nos antécédents et notre vaste expérience nous permettent d'offrir un aperçu sans inconvénients et des avantages des supports de RV les plus modernes.

www.khora.com et www.khoracontemporary.com

Mad'in Europe (MIE) est une société basée à Bruxelles qui contribue à la valorisation, à la sauvegarde et à la transmission du savoir-faire et de l'expertise dans le domaine de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art au niveau européen. MIE soutient le travail des artisans en les mettant en relation et en augmentant leur visibilité par le biais d'interviews, d'un soutien au marketing numérique, d'ateliers de partage des meilleures pratiques, des médias sociaux et de bulletins d'information mensuels. Son portail multilingue rassemble un large public, et environ 1 500 profils d'artisans professionnels y exposent leur travail, leurs techniques et leurs offres de formation. Le MIE réalise et diffuse des études et des enquêtes sur le marché de l'artisanat, ainsi qu'un suivi des questions législatives dans le secteur, et participe à des conférences et des projets internationaux afin de donner une voix aux artisans et aux métiers.

San Giuseppe ONLUS (Italie)

L'association San Giuseppe Onlus est une ONG qui s'occupe des problèmes liés à l'inconfort des groupes les plus défavorisés et qui promeut le développement humain. Elle suit de près les problèmes liés aux besoins des migrants et des personnes défavorisées en général, des jeunes et des mineurs, en travaillant avec eux pour les rendre protagonistes de leur propre insertion et intégration dans les différents domaines de la vie. La mission de l'association est en fait de promouvoir la sensibilisation et la solidarité envers les personnes, tant pour les plus vulnérables que pour les jeunes et les enfants, afin de créer un soutien efficace et adéquat qui révèle le visage chaleureux et attentif de la communauté.

Petrklíč Help Z.S. (République tchèque)

Petrklíč Help est une organisation de jeunesse, éducative et innovante à but non lucratif, opérant depuis 2005. Elle possède une vaste expérience dans l'éducation non formelle, le volontariat, le développement des jeunes et de leurs idées, la coopération transfrontalière et internationale, les questions environnementales et la participation des jeunes dans la société.

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l'Union européenne

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.