

L'EXPÉRIENCE
PRO [J] ART

Salon de la Création et des
Métiers d'Art de Nantes 2015

SOMMAIRE

- PAGE 4 **PENSER**
avec Révolution Sensible
- PAGE 5 **FAIRE**
avec Le Carré Bouge
- PAGE 8 **VOIR**
avec la Sélection 2015
- PAGE 17 **SCÉNOGRAPHIE**
avec le duo Jérémie
Koempgen et François Lebot

PRÉSENTATION

Pour conserver sa dynamique, le salon des Métiers d'Art de Nantes doit constamment faire preuve d'innovation, tant par ses réflexions et ses idées que par la promotion de la filière créative et de ses acteurs (créateurs, partenaires, centres de formation...).

Les ateliers, les centres de formation, les bureaux d'étude observent, conçoivent, fabriquent, réalisent des produits originaux, testent des nouvelles techniques, étudient des matériaux nouveaux. Ces « créateurs-observateurs », qu'on peut qualifier de « chercheurs », donnent naissance à des produits innovants qui feront la tendance de demain. La couleur, la forme, la matière, l'utilité, l'ergonomie, la position, la place, la valeur, l'esthétisme, sont les constituants de ces produits novateurs exposés sur un espace dédié.

L'objectif de cet espace est de valoriser les résultats de plusieurs « projets » qui ont suscités un travail de recherche, de développement et d'innovation dans les métiers de la création. C'est un espace de réflexion et d'échange permettant ainsi de rebondir sur d'autres projets individuels ou collectifs toujours plus innovants.

Cette Année, Pro[j]art donne carte blanche à l'association «Le Carré Bouge» qui valorise les arts appliqués au travers des métiers d'art et sensibilise le public régional et au-delà avec son manifeste «Révolution Sensible 1.0». Pour cette occasion, Pro[j]art sera composé de 3 espaces distincts mais constituant un ensemble. «Penser», «Faire» et «Montrer» seront les espaces qui sont proposés au public pour (mieux) comprendre comment naît une création métiers d'art. Le lauréat du Prix Régional Ateliers d'Art de France, Julien Lachaud ainsi que la lauréate du Prix Avenir Métiers d'Art, Léa Chauvet seront présents sur le salon.

Bonne visite.

Pro[j]art est un espace présenté par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Pays de la Loire Délégation Loire-Atlantique, avec le soutien de la Mission Pays de la Loire - Métiers d'Art et Ateliers d'Art de France.

Chambres de Métiers
et de l'Artisanat
Région Pays de la Loire
Loire-Atlantique

RÉVOLUTION SENSIBLE

«Révolution Sensible 1.0, De l'Upcycling à l'Economie circulaire, forgeons ensemble !» est un projet-manifeste qui est né en juin 2014 en Loire-Atlantique et qui se développe aujourd'hui en Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et au-delà, pour promouvoir le Faire ensemble par les principes d'Economie Circulaire Créative.

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE CRÉATIVE

CRÉER à la fois de la valeur économique, sociale et environnementale.

S'INSPIRER du fonctionnement des écosystèmes naturels.

L'UPCYCLING

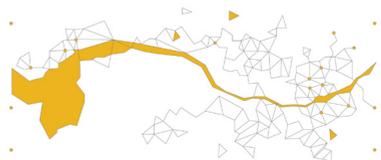
Se définit par un
« **RECYCLAGE VERS LE HAUT** ».

UNE DÉMARCHÉ à la fois esthétique et éthique, où la notion de création est fortement présente.

RÉ-ENCHANTER ces matières afin que le résultat soit plus beau que le produit initial.

S'APPROPRIER l'objet et on le modifie pour le rendre original et utile.

RÉVOLUTION SENSIBLE

revolutionsensible@prima-terra.fr
<http://www.revolution-sensible.com/>

DE L'UPCYCLING À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
FORGEONS ENSEMBLE!

LE CARRÉ BOUGE

Le Carré Bouge est une association interrégionale d'arts appliqués dédié à l'évolution des usages et de l'art de vivre.

Ses deux axes directeurs sont :

- > **Laboratoire** de projets collectifs et de modèles économiques collaboratifs.
- > **Grappe d'entrepreneurs** soucieux de valoriser l'impact de leurs activités sur le tissu économique local et régional.

Nous avons initié et animons l'ambitieux projet de coopération économique "Révolution Sensible" basé sur les principes de l'Économie Circulaire Créative. Nous portons actuellement la dynamique à l'échelle de trois régions (Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées).

Le Carré Bouge remercie la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Pays de la Loire – Délégation Loire Atlantique et la Mission Pays de la Loire – Métiers d'Art, pour son soutien et l'opportunité offerte à l'association Le Carré Bouge de présenter ses actions à l'occasion du salon de la Création Métiers d'Art.

Le Carré Bouge,
12 bis rue du Commerce
49 230 TILLIERES
<http://www.lecarre-bouge.fr>

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

> Atelier de customisation d'un Baby Foot «sulpy» avec les créateurs du Carré Bouge.

Espace Fab prototypes toute la journée.

> Économie collaborative, circulaire, sociale et solidaire... et les Métiers de la Création, des liens possibles?

avec le Think Tank OuiShare Nantes, la CRESS Pays de la Loire et le Quartier de la Création.

Espace Causeries table ronde 11h-12h.

> La Création artistique, pépites des territoires,

avec le Voyage à Nantes, Angers Loire Métropole, Mission Ancre, La Passerelle, La Gacilly, le Groupe Yves Rocher (Auguste Coudray) et l'Agglo de Niort.

Espace Causeries conférence 14h-15h.

> De la création individuelle au réseau de créateurs... vers de nouvelles dynamiques coopératives et créatives.

Collectifs monodisciplinaires ou interdisciplinaires, équipe projet ou équipe structurelle, écosystème de projets ou devis-crédation-facture... Quels modèles pour demain pour la Création ?

Avec le collectif Mit, le collectif Hocus Fokus de photographes, la coopérative Oxalis Scop, le Collectif émergences.

Espace Causeries table ronde 16h-17h.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

> Atelier de customisation d'un Baby Foot «sulpy» par les créateurs du Carré Bouge.

Espace Fab prototypes toute la journée.

> Atelier Découpe laser et création de nouvelles formes de mobilier, l'apport du fablab.

Collectif MIT et fablab Plateforme C. Espace Expo fab outils, matières.

> « Parler de son oeuvre », causerie itinérante avec une présentation en mode *pitch elevator* (sessions de 5 à 10 minutes), avec Prima Terra et 2 créateurs par jour du Salon, invités à présenter leur oeuvre majeure exposée, leurs outils, leurs métiers.

Espace Causeries conférence 10h-10h30 et 17h-17h30.

> Les lieux partagés, quels ingrédients pour en faire des espaces favorables à la Création ?

Mettre en avant les spécificités des lieux de création partagés, les atouts pour le créateur et le visiteur, des ingrédients qui vous semblent indispensables pour que cela fonctionne au quotidien.

Avec l'Institut du Design Territorial et son projet de recherche L'Obsidienne, Les Ecosolies, La CITE d'Angers / SAAS (Myriam Bondu) et Centrale 7 (Laurène, chargée de communication).

Espace Causeries table ronde 11h-12h.

> Atelier Lampes,
avec Boris Le Floch et François Lebot.
Espace Fabrication participative 11h-12h.

> Atelier «Vers des lieux de
créativité collective : les Nouvelles
Manufactures, mode d'emploi»,
avec Prima Terra.
Espace Causeries table ronde 14h-15h.

> Atelier «La boîte aux trésors de
l'upcycling !»
Animé pour les familles avec Myriam
Bondu.
Espace Causeries table ronde 16h-18h.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

> Synergie Art/Industrie :
Customisation d'un Baby Foot «sulpy»
par les créateurs du carré Bouge.
Espace Fab prototypes toute la journée.

> Atelier «Jouer avec la Révolution
Sensible» avec Ludivine Poilane.
Espace Discussions 11h-12h et 14h-15h.

> Présentation de maquettes, de
prototypes, de nouvelles matières...
avec Plateforme C.
Espace Expo prototypes.

> Atelier «Mode et Tissus»
avec Sébastien Lamy.
Espace Fabrication participative 16h-17h.

> « Parler de son oeuvre », causerie
itinérante avec une présentation en
mode *pitch elevator* (sessions de 5 à 10
minutes), avec 2 créateurs par jour du
Salon, invités à présenter leur oeuvre
majeure exposée, leurs outils, leurs
métiers.
Espace Causeries conférence 10h-10h30
et 17h-17h30.

LA SÉLECTION 2015

Depuis 2015 : propositions de broderie pour des objets d'art et design d'intérieur, Sophie Marionnet Studio - Broderie fine pour accessoires hybrides, Annette Weisser - Personnalisation de sneakers Barons papillom, Paris... Développe également ses propres collections textiles et un travail de liaison entre l'impression numérique textile et la cannetille.

Depuis 2 ans, Marie Berthouloux réalise des collaborations avec divers corps de métier afin de questionner la place de la broderie sur l'objet, son esthétisme et repousser ses limites d'application.

Depuis 2015 : oriflammes pour les épis de façtage du château de Saumur (49) - Tables pour le concept store ABC Home, New-York - Prototypage pour les Ateliers Steaven Richard, Paris... Développe également un travail de création et d'écriture. Depuis 2 ans, Marie-Hélène Amilien mène des recherches de mises en formes et émaillage de fil d'acier et de cuivre.

Recherches pour une application dans des projets de décoration et de réalisation artistiques.

BERTHOULOUX Marie
Designer mode, textile & broderie

44 000 Nantes
www.ekceli.com

AMILIEN Marie-Hélène
Émailleuse sur métaux

44 100 Nantes
www.emaux-amilien.com

LAMY Sébastien

Styliste

44 000 Nantes

www.docteurtailleur.fr

Sébastien Lamy est diplômé d'un BTS design de mode à l'école Duperré à Paris quand il remporte le concours A Box of Dream pour la marque Replay Jeans lui permettant de faire ses « premières armes » en tant que styliste pour la marque. « Mon expérience chez Replay, m'a permis de cultiver cette passion déjà naissante pour le vintage ». En 2010, il décide de non plus uniquement s'inspirer des réserves vintage mais d'en faire sa matière première. C'est ainsi que naît le projet Dr Tailleur. Installé depuis peu dans la région, ce jeune créatif souhaite installer sa marque sur le territoire des Pays de la Loire et inscrire ce projet dans le contexte socio-économique de cette région au riche patrimoine culturel.

BONDU Myriam

Peintre en décor, plasticienne

49 570 Montjean sur Loire

myriambondu@club-internet.fr

Myriam Bondu crée du mobilier, participe à des mises en espace d'exposition, anime des ateliers participatifs et travaille pour le spectacle vivant. Elle s'est formée dans le domaine des arts plastiques aux beaux-arts d'Orléans et d'Angers. Sensible aux questions de l'environnement, elle a suivi une formation sur les techniques picturales anciennes et naturelles ainsi que sur la couleur à l'Institut Supérieur des Arts Décoratifs de Paris. Elle est animatrice en Journal Créatif (méthode canadienne sur la créativité).

Issu du milieu du spectacle, Cyriaque Ginisty a ensuite enrichi ses connaissances lors de plusieurs formations, espaces verts, menuiserie. De cet enseignement, il a mis en oeuvre la création d'objets insolites et de pièces uniques de décoration à partir de matériaux neufs ou de récupération. Plasticien créateur, son processus de travail est propre à chacune de ses créations. Au cours de ses réalisations, il a associé différents matériaux bois, verre, métaux bruts ou patinés... afin d'y trouver une harmonie. Ses créations sont, pour lui, un moyen de partager avec son public, apporter une différence et interpeller. Il a participé à des expositions pour faire connaître son travail.

Black Verveine est née d'une volonté sincère de participer à la construction d'une mode meilleure. Offrir des vêtements à la fois créatifs et écologiques, c'est ce que Black Verveine rêvait. La première collection «Neo Era» est la preuve qu'on peut allier mode et développement durable. Black Verveine, c'est : «Black», couleur omniprésente et fétiche de la créatrice, Aurélie Guilbaud, depuis ses 10 ans, qui rappelle l'identité graphique de la marque, et «Verveine», un clin d'oeil aux matières biologiques utilisées qui représentent 90%. Black Verveine collabore avec des fournisseurs de matières biologiques garantissant à la fois de bonnes conditions de travail pour les employés et la préservation de l'environnement. Les matières sont issues aussi bien d'ateliers artisanaux que d'usines.

GINISTY Cyriaque Sculpteur plasticien

44 120 Vertou
exprime.cyriaque@hotmail.com

BLACK VERVEINE

mode responsable & créative

GUILBAUD Aurélie
Styliste

44 000 Nantes
www.blackverveine.com

LE PENHER Sophie & Guillaume
Verrier et ébéniste

44 400 Rezé

www.behance.net/lepenher

Sophie et Guillaume Le Penher sont un couple uni à la ville comme à l'atelier. Leurs pièces sont donc le reflet du mariage et de l'équilibre de leurs sensibilités. Inspirées par l'architecture et l'Orientalisme, les matières se complètent et se répondent en harmonie. En rendant leurs matières tactiles et interactives, ils souhaitent concevoir des scénographies innovantes pour les plus grands musées, hôtellerie, espaces publiques ou privés... En clair, marier belles matières et technologie, c'est une révolution sensible !

Agathe Moisson a démarré la mosaïque en 2003. Elle essaie d'avoir un regard neuf et elle pioche son inspiration dans l'esthétisme qui l'entoure en essayant de l'adapter pour la mosaïque. Par son travail, elle essaie de montrer au public que la mosaïque peut être résolument contemporaine. Loin du marbres et des verres italiens, elle part d'un simple carreau de grès cérame. D'une froide tesselle industrielle, le défi est donner chaleur et vie au sujet. La forme et les coloris sont limités, mais des contraintes émergent la force de l'œuvre. Du carré sort la courbe harmonieuse des visages, des teintes imposées par l'industrie sort un doux camaïeu de gris où toute la lumière du sujet s'épanouie. Par un travail minutieux, le regard du sujet s'éveille pour un réalisme au résultat proche de la photographie.

MOISSON Agathe

Mosaïste

44 521 Oudon

agathe.moisson@laposte.net

SÉLECTION 2015 PAR LES ATELIERS D'ART DE FRANCE

Ateliers d'Art de France fédère plus de 6000 artisans d'art, artistes et manufactures d'art à travers l'Hexagone. Organisation professionnelle des métiers d'art, sa vocation est la valorisation, la représentation, la défense et le développement économique des ateliers d'art. Profondément investi dans les champs éducatif, culturel et social, Ateliers d'Art de France déploie des actions phares pour la structuration et le rayonnement du secteur des métiers d'art, en France et à l'international. Ateliers d'Art de France met en lumière chaque année le talent des métiers d'art de création et de restauration en décernant, dans chaque région de France métropolitaine, un prix récompensant l'excellence d'un professionnel des métiers d'art. Un jury de professionnels des métiers d'art récompense dans chaque région le lauréat sur des critères de qualité, d'innovation et de maîtrise technique. Le concours Ateliers d'Art de France offre à ses lauréats une visibilité exceptionnelle : Le lauréat de chaque concours régional remporte un prix de 1000 €. Et chaque pièce primée au concours est présentée au sein d'une exposition à « L'Atelier » à Paris. A cette occasion, un jury de professionnels des métiers d'art récompense, parmi l'ensemble des lauréats régionaux, le lauréat national, qui remporte une dotation de 5000 €.

En Pays de la Loire, Ateliers d'Art de France, en collaboration avec la Mission Pays de la Loire – Métiers d'Art et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Pays de la Loire Délégation Loire – Atlantique, a souhaité accueillir sur cet espace le lauréat Julien Lachaud et Stéphanie Martin, qui était parmi les 12 candidats au concours.

LACHAUD Julien
Ébéniste

85 240 Nieul-sur-l'Autise

www.ebenisterie-lachaud.fr

À 10 ans, Julien Lachaud le savait déjà, il deviendrait ébéniste ! Une vocation très précoce et sans aucun lien avec son entourage, une passion naît au fond du garage, là où, hasard des rangements, se trouvaient le bois et les outils de ses parents ! Dès l'âge de 15 ans il rentre en apprentissage chez Chaillou-Hermouet, passe son CAP puis son BEM, expérimente brièvement l'ébénisterie navale, pour enfin travailler avec Yannick Violleau. Celui-ci, ébéniste du Puy-du-Fou, l'initiera aux tracés anciens et aux techniques d'assemblage traditionnel. Aujourd'hui Maître artisan dans son atelier, Julien Lachaud restaure des pièces anciennes tout autant qu'il conçoit des meubles contemporains.

MARTIN Stéphanie

Céramiste

44 000 Nantes

stephceramique@gmail.com

Installée en tant que céramiste depuis fin 2007, dans un premier temps à Lodève puis depuis fin 2009 à Nantes, Stéphanie Martin est diplômée d'un Bac de moulage/modelage céramique (Henry Moissand, Bourgogne) et d'un BTS Art Céramique (ENSAAMA, Paris). Sa démarche artistique est la mise en forme d'un univers imaginaire inspiré de la nature ou de l'intime, une fantasmagorie nourrie par diverses influences artistiques allant de la sculpture à la bande dessinée. Guidées par une ligne directrice, les formes évoluent librement. Au cours des années, son travail est alimenté par des moments consacrés à l'étude sur le mouvement et la forme. Elle a un plaisir d'explorer la matière et de tenter de la dompter tout en la laissant s'exprimer.

INMA

L'Institut National des Métiers d'Art est l'opérateur de l'Etat au service des métiers d'art, secteur de l'économie et de la création française à haut potentiel de développement. Sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication et du Ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme l'INMA est reconnu d'utilité publique et mène une mission d'intérêt général. Le rôle de l'INMA est d'anticiper l'avenir du secteur, le préparer en créant les conditions favorables à son développement pérenne. De par son identité et son positionnement, l'INMA fédère l'ensemble des acteurs publics et privés en faveur du secteur et développe une expertise qui fait référence au plan national et international, à travers les missions suivantes : Centre de veille et d'analyse du secteur, travail d'analyse et de prospective sur l'évolution des métiers d'art, développement et innovation, révélateur de talents et opérateur de la transmission, expertise et appui technique aux côtés des territoires, à l'international, organisation annuelle des Journées Européennes des Métiers d'Art.

Les Prix Avenir Métiers d'Art – INMA, organisés avec le soutien de la Fondation Michelle et Antoine RIBOUD et de la Banque Populaire, sont destinés à mettre en valeur de jeunes talents, futurs acteurs de la vie économique dans ces métiers de passion et de création. Ils ont pour objectif d'encourager et de valoriser les savoir-faire spécifiques aux métiers d'art à travers les œuvres réalisées par les élèves de lycées professionnels, d'écoles techniques, les jeunes en formation en alternance et les étudiants des écoles.

Institut National
des Métiers d'Art

www.institut-metiersdart.org

PRIX AVENIR MÉTIERS D'ART

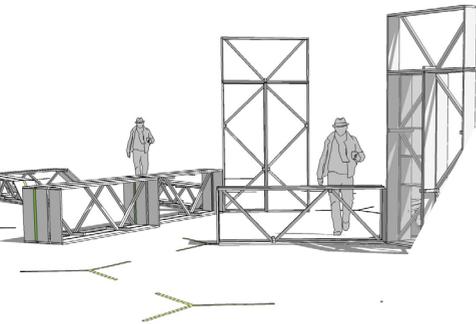
CHAUVET Léa

Ebéniste

44 470 Mauves sur Loire

lea_chauvet@outlook.fr

Les métiers manuels ont toujours été une évidence pour Léa Chauvet. Curieuse de tout, la rencontre avec le monde de l'ébénisterie lors d'un simple reportage à la télévision fût une révélation. Cela ne l'a pas empêché de commencer ses études par un bac littéraire, qui lui a apporté maturité, autonomie et rigueur dans le travail. A 18 ans, elle intègre une classe CAP ébénisterie. Elle obtient son diplôme, puis 1 an plus tard son Brevet des Métiers d'Art. Les 2 années suivantes sont celles du Diplôme des Métiers d'Art. Aujourd'hui à 22 ans, fièrement diplômée, elle a présenté avec succès son meuble de fin d'études au Prix Avenir Métiers d'Art et va représenter la région au concours national en janvier 2016.

La scénographie de l'espacePro[J]art est le fruit d'une collaboration de deux membres actifs du Carré Bouge, Jérémie Koempgen & François Lebot. Associer les compétences d'un architecte et d'un designer, mettant à profit une démarche d'upcycling pour une exposition, est l'un des possibles de l'association Le Carré Bouge.

Le trois «temps» de Pro[J]art, expérience de démarche créative, sont organisés de manière unitaire et continue, au sein d'un vaste open-space, dans l'intention d'offrir une vision décloisonnée entre la conception

(“penser”), la fabrication (“faire”), et l'exposition des objets (“voir”). La scénographie propose un répertoire de formes utiles: le banc, l'établi, la cimaise, capables d'accueillir des causeries, d'y organiser un laboratoire participatif, d'y montrer des objets finis. Chaque créateur invité doit pouvoir facilement s'approprier ces structures à l'esthétique neutre. Leur métissage entend stimuler les rencontres, favoriser les synergies entre créateurs, artisans, participants, et visiteurs.

Pour cette expérience pro[J]art, une synergie s'est créée entre des institutions: la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Pays de la Loire – Délégation Loire Atlantique et la Mission Pays de la Loire – Métiers d'Art; des créateurs, avec le soutien d'une entreprise locale de valorisation de déchets. Illustrant ainsi l'économie circulaire créative.

L'ensemble de la scénographie est issu d'un réemploi de réhausses de palettes, déchets industriels récupérés par l'équipe de concepteurs, en partenariat avec une entreprise de collecte de déchets et valorisation.

De cette matière première, et avec la volonté d'aller plus loin qu'une scénographie “one shot”, nous avons créé un système évolutif et protéiforme, pour répondre à de multiples usages, pour des publics variés.

LEBOT François
**Upcycling Designer /
 Espaces & Objets**

49230 Tillières
 lebot.design@gmail.com
 Site : www.francoislebot.fr
 Blog : www.francoislebot.com

[lebot]
 f r a n ç o i s

Formé dans les domaines des arts appliqués, du paysage et du design d'espace, je me suis forgé un profil de concepteur tout en me confrontant progressivement aux matières : la pierre, les métaux, le bois et le végétal. Ma nature curieuse m'as amené à collecter dans les univers de l'architecture, du paysage, du design, et de l'artisanat d'art.

Actuellement j'applique mes savoirs faire dans la conception et la réalisation d'espaces et d'objets, conciliant ainsi mes aspirations et mes compétences au service de projets spécifiques, d'objets uniques.

Je réemploie des objets obsolètes mis au rebut et des chutes industrielles.

A partir de cette matière première, je crée du mobilier d'intérieur et

d'extérieur, en dessinant de nouvelles esthétiques et en définissant de nouveaux usages.

Je me mets ainsi à distance du consumérisme et de la production de masse, je m'inscris dans les mouvements de l'upcycling, du slow design et de l'eco-design.

JKA – Jérémie Koempgen Architecture

Contact :
Siège Social : 91 rue d'Allonville - 44000
Nantes
Atelier :
44000 Nantes
Tel : 06 76 73 36 42
Email : contact@jkarchitecture.fr
Site internet : www.jkarchitecture.fr

 JÉRÉMIE KOEMPGEN ARCHITECTURE

JKA est une agence d'architecture fondée en 2007 par Jérémie Koempgen, architecte diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg. L'agence répond à des projets privés de restructurations de bâti existant, ainsi qu'à des projets de design de mobilier. Jérémie Koempgen est professeur vacataire à l'École d'architecture de Nantes.

Répondre au cadre environnemental et contextuel. Les projets de l'agence tentent de répondre à cette équation: exister sans détruire, cohabiter sans se fondre. Un questionnement profond sur la « matière à bâtir » nourrit les projets. L'économie de transformation, le surcyclage, le détournement, sont

mis à profit. La conception des espaces s'accompagne sur la plupart des projets de mobiliers intégrés, de propositions sur l'architecture intérieure, et d'un accompagnement des entreprises de menuiserie en exécution. Les réponses architecturales de JKA prennent en compte les possibles changements futurs dans les usages. Pour cela, certaines composantes de l'espace sont conçues comme pérennes, marquent durablement le paysage et sont destinées à être réemployées. D'autres interventions de moindre empreinte écologique, répondent à de usages temporaires.

L'EXPÉRIENCE
PRO [J] ART