Artisanat & démarche design

RECUEIL D'EXPÉRIENCES

INSTITUT SUPERIEUR DES METIERS

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Avec le soutien de la Direction Générale des Entreprises

© Institut Supérieur des Métiers – décembre 2015 – ISBN 2-911042-46-8

PRÉSENTATION

La démarche de design concerne les entreprises artisanales au même titre que les autres entreprises, petites, moyennes et grandes. Pourtant, force est de constater que le design est encore très souvent ignoré dans certains secteurs de l'artisanat. Cet état de fait peut s'expliquer par des facteurs de taille d'entreprise et d'activités exercées. Il n'en reste pas moins que les résultats économiques obtenus par les entreprises qui se sont « mises au design » forcent l'intérêt de cette approche méthodologique de développement de l'entreprise.

La plupart des initiatives en lien avec le design se rencontrent dans les secteurs de l'artisanat d'art où les collaborations artisans/designers sont devenues une pratique relativement courante. Cependant, le design ne se contente pas de donner forme au produit. Il implique tout un processus, de la conception à la mise sur le marché, en passant par la fabrication, qui permet à l'entreprise de s'interroger sur sa capacité à innover, à répondre aux nouveaux besoins des consommateurs et à progresser dans la qualité. C'est le sens des démarches d'excellence engagées par les entreprises labellisées EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) dans des secteurs variés (industrie, gastronomie, etc.).

Ce recueil n'a pas pour ambition de dresser un état des lieux du design dans l'artisanat et d'en évaluer l'impact, notamment en termes de compétitivité, c'est un résultat largement constaté. Il ne s'agit pas non plus de présenter un panorama exhaustif des outils, ressources, dispositifs, formations existants pour favoriser l'utilisation du design dans l'artisanat dont ceux mis en place par les structures d'accompagnement des entreprises.

Le parti pris de ce projet de « catalogue » a été de prendre en considération la réalité des pratiques professionnelles du secteur de l'artisanat dans toute sa diversité en s'appuyant sur des expériences de collaborations entre des artisans et des designers dans des contextes, des secteurs d'activité et des applications aussi variés que possible.

Au plan des ambitions, ce recueil vise en effet prioritairement l'illustration de ce que les designers professionnels ont à apporter à l'entreprise artisanale. À savoir, au-delà de l'effet esthétique produit, de l'expérience sensorielle permise ou du service rendu, construire ou co-construire une approche stratégique qui différencie son offre de produits et de services dans un marché mondialisé, ultra concurrentiel et marqué par des mutations exceptionnelles.

SOMMAIRE

Présentation ... 3
Introduction et contexte ... 6
Remerciements ... 10
INDEX ... 82

EXPÉRIENCES D'ARTISANAT ET DE DÉMARCHES DESIGN

Ameublement
• « Lemon rooftop » une collection outdoor ! ... 12
• Tête de lit Origami ... 14
• La collection « Matrice » ... 16

Broderie
• Boîtes Lumineuses ... 40

Céramique
• Les faïences « Sfumato » ... 44
• Porcelaine + Grès + Bois ... 46

Chocolaterie
• Cacaotip, un scénario de partage du chocolat ... 64
• Tablette Choco Mosaïc ... 66
• Lapisan, une représentation des âges à travers le chocolat ... 68

Ébénisterie
• Lignée ... 26
• Gamme Rochemaure, affirmer l'identité d'un territoire ... 28
• Vélo Alérion ... 58

Ferronnerie
• Forge moderne / forger le standard industriel ... 30
• « Elvi », l'assise atemporelle ... 32

Fromagerie
• La « Delo Box », plus qu'un panier, un scénario de dégustation ... 74

Glacerie
• Ici Glaces Clément ! ... 72

Gravure
• Motifs Marseille, Maison TRABUC ... 60

Luminaire
• Le luminaire Tatiana ... 38

Mécatronique
• Calixta ... 78

Menuiserie
• Le Smartrium, pièce de vie connectée ... 18
• Le rocking-chair K66-1 ... 34

Métallerie
• « Balmera », le balcon multifonction ... 20
• Pauzzz, modules d'architecture végétale ... 22

Miroiterie
• Protect satin design® ... 36

Orfèvrerie-joaillerie
• Bracelet « L'Obsession amoureuse » ... 52
• La Boucle de ceinture « Skulls » ... 54
• Bouchon à champagne GOSSET par Christofle ... 56

Passementerie
• Projet Luce ... 42

Pâtisserie
• La bûche de Noël revisitée ... 70

Plomberie
• Tracker wl21 : testeur de fuite pour réseau d'eau d'habitation ... 80

Poterie
• Minikoug, manger du kouglof comme une barre chocolatée ... 76

Sculpture et taille de pierre
• De grès ou de force ... 48

Vannerie
• Banc girondin ... 24

Verrerie
• Collection Tombola ... 50

Divers
• 9 EPV expérimentent la co-création à la Cité du design de Saint-Étienne ... 62

INTRODUCTION

La démarche de design dans les entreprises de l'artisanat

Confrontées à une multitude de défis (transition écologique, révolution numérique, crise économique, nouvelles aspirations des consommateurs, exacerbation de la concurrence mondiale), les entreprises, pour rester compétitives et créer de la valeur, doivent aujourd'hui offrir avec leurs produits et leurs services, des réponses aux nombreuses mutations qui se font jour dans les usages et les modes de vie. Et c'est un fait, l'innovation technologique n'y suffit pas.

Du projet à la stratégie design-innovation

« Au-delà de l'approche traditionnelle de l'innovation, guidée par la technologie, l'approche de l'innovation par le design cherche à conjuguer ce qui est désirable du point de vue du consommateur avec ce qui est techniquement faisable et économiquement viable ».

Source : Site web de l'APCI : http://www.apci.asso.fr/magazine/categorie/design-et-artisanat

Le design propose à l'entreprise une démarche d'innovation qui dépasse, tout en l'englobant, l'innovation technologique. La France compte près de 30 000 designers*. Sa créativité est reconnue à l'international. L'État apporte son soutien aux structures d'accompagnement capables de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d'initiation des entreprises au design (nouvel appel à projet doté de 400 000 € lancé au premier semestre 2015) et des partenariats ont été conclus entre la DGE et des organismes de diffusion et de communication du design (l'APCI, le VIA, Le Lieu du design à Paris, La Cité du design à Saint-Étienne, R3iLab).

Le design reste mal connu et peu fréquent dans les entreprises de l'artisanat. Il existe en effet des freins et des barrières souvent difficiles à dépasser pour le chef de l'entreprise artisanale : taille de l'entreprise, capacité d'investissement, difficulté d'un dialogue entre le détenteur d'un savoir-faire (l'artisan) et le détenteur d'une connaissance supposée « supérieure » (le designer), méconnaissance ou arrivée tardive de la démarche design dans les réseaux d'accompagnement et de formation des artisans, etc.

De plus, la relation des artisans au design a ses particularités :

- l'artisan assimile souvent le design à la démarche de conception/créativité (design produit). Le terme design est connoté « industrie », les artisans utilisent le terme « créativité » ou « conception » ;
- les artisans « créatifs » (ex : métiers d'art, coiffeurs artistiques) estiment qu'ils sont leurs propres designers ; un artisan pourra ainsi adopter une « démarche design » ou « faire du design » sans l'intervention d'un designer, ce qui pose la question de la définition du design en vigueur dans l'artisanat ;

* L'économie du design / APCI, Cité du design, DGCIS, IFM.-in : Paris : DGCIS, 2010, 200 p.
En ligne sur le site de la Direction générale desentreprises (DGE) :
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/leconomie-design-juillet-2010

- dans les métiers de fabrication, les artisans ont une valeur ajoutée dans la conception des produits (esthétique, fonctionnalité), souvent pour répondre à la demande de leurs clients ; ce conseil en conception est d'ailleurs de plus en plus attendu, y compris dans des secteurs jusqu'alors peu concernés comme le BTP ;
- les artisans sont peu formés à la démarche design en France (contrairement à l'Allemagne) et l'on dit des designers français qu'ils sont peu sensibilisés aux matériaux et process de fabrication.

Secteurs de l'artisanat et domaines d'application de la démarche design

Design et artisanat

« L'artisanat est un secteur économique qui se caractérise par des entreprises qui exercent à titre principal ou secondaire une activité de production, transformation, réparation ou service figurant dans une liste qui répertorie les métiers artisanaux. Le design, en tant qu'activité créatrice contribue à valoriser la qualité des objets, des procédés, des services et des systèmes ; il peut donc être un atout important pour les artisans et leur permettre d'innover dans leur métier ».

Domaines d'application du design

Le design s'attache à des produits, des services et des systèmes conçus au moyen d'outils, d'une organisation et d'une logique impulsés par l'industrialisation – même lorsqu'ils ne sont pas fabriqués en série. Appliqué à la conception, l'adjectif « industriel » doit être associé au mot industrie ou à sa signification de secteur de production, voire à son ancienne définition « d'activité industrieuse ».
Ainsi, le design est une activité qui implique un large éventail de professions dans lesquelles produits, services, graphisme, architecture intérieure et architecture ont un rôle à jouer.

Source : Site web de l'APCI : http://www.apci.asso.fr/magazine/categorie/design-et-artisanat

LE CONTEXTE DU RECUEIL

Une action du programme de sensibilisation à la démarche de design des entreprises de l'artisanat engagée par la Direction Générale des Entreprises (DGE)

La DGE a sollicité l'Institut Supérieur des Métiers (ISM) pour mener en 2015 une opération de sensibilisation des chefs d'entreprise de l'artisanat à la démarche design et lui a confié la mise en œuvre de 3 actions :

- **organisation de 3 ateliers de sensibilisation en région :** le 4 mai 2015 au Lieu du design (Paris), le 12 octobre 2015 à la Chambre de Métiers d'Alsace (Schiltigheim) et le 24 novembre 2015 à la Fondation Vasarely (Aix-en-Provence), en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
- **édition d'un recueil de bonnes pratiques de design dans l'artisanat ;**
- **organisation d'un colloque « design dans l'artisanat »** faisant le bilan de l'opération le 4 décembre 2015 au Centre de Conférences Pierre Mendès-France à Bercy.

Ce recueil est donc édité et piloté par l'ISM sous l'égide de la DGE et en partenariat avec les membres du comité de pilotage du projet : DGE, APCMA, UPA, APCI, VIA, R3iLab.

Les ateliers de sensibilisation à la démarche de design en région

Atelier au Lieu du Design, le 4 mai 2015 à Paris

Atelier à la Chambre de Métiers d'Alsace, le 12 octobre 2015 à Schiltigheim

Atelier à la Fondation Vasarely, le 24 novembre 2015 à Aix-en-Provence en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région PACA

En complément

***Marchés & innovations 2020 dans l'artisanat et le commerce de proximité,* en ligne sur le site web de l'ISM**

http://ism.infometiers.org/ISM/Publications/Ouvrages/Marches-innovations-2020-dans-l-artisanat-et-le-commerce-de-proximite

Bibliographie *Le design dans l'artisanat et les TPE,* en ligne sur le site web de l'ISM

http://ism.infometiers.org/ISM/Publications/Ouvrages/Le-design-dans-l-artisanat-et-les-TPE

Au plan méthodologique, l'ISM s'est appuyé sur l'expérience menée en 2014 avec l'ouvrage « Marchés et Innovations 2020 dans l'artisanat et le commerce de proximité » qui a permis de collecter 70 démarches d'innovation auprès des acteurs de l'accompagnement des entreprises artisanales et de chefs d'entreprises.

Pour repérer les designers, entreprises et accompagnateurs, l'ISM a compté sur ses propres ressources (centre de veille et de ressources informationnelles, EPV, Pôles d'innovation), mais aussi sur ses relations partenariales avec le réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat, le réseau des Chambres de Commerce et de l'Industrie, les organisations professionnelles et les opérateurs du design et de l'innovation.

Toute modification totale ou partielle et la revente de ce document, par quelque procédé que ce soit, sont strictement interdites. Cela représenterait une violation du code de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Vous avez néanmoins le droit de le partager avec vos amis, sur votre site, etc. à la seule condition de n'effectuer aucune modification de cet e-book, de ne jamais l'inclure dans un système illégal ou de spam. Vous avez l'obligation d'en citer la source et inclure un lien vers le site dans le cas où vous le mettez à disposition sur internet. Vous pouvez également en citer des courts passages sur votre site ou blog, à condition d'y indiquer le nom du recueil et celui de l'éditeur (ISM).

REMERCIEMENTS

Les plus chaleureux remerciements sont adressés aux contributeurs de ce recueil, designers et chefs d'entreprises, acteurs du développement économique des réseaux de l'artisanat, de l'innovation et du design.

Membres des comités de pilotage du programme national et des ateliers en région par ordre alphabétique :

Direction Générale des Entreprises
- **Bruno GEERAERT,** Chef du bureau de l'artisanat et de la restauration
- **Madeleine OGILVIE,** Chargée de mission Création & Design
- **Jean-François SERRE,** Adjoint au sous-directeur des industries de santé et des biens de consommation, Chef de projet design

Direccte
- **Mehdi Thomas ALLAL,** Chargé de mission Développement économique, Ile-de-France
- **Francis GARNIER,** Chef du Service Mutation économique et Actions territoriales, Provence-Alpes-Côte d'Azur
- **Claudine JOST,** Chargée de mission Pôle 3E, Alsace

Organismes de promotion du design et de l'innovation
- **Anne-Marie BOUTIN**, Présidente APCI, Agence pour la Promotion de la Création Industrielle
- **Henri BRESSON**, Coordonnateur pédagogique, Université de Strasbourg, ORT
- **Laëtitia MALRAISON,** Directrice Stratégies innovation et design, Le lieu du Design
- **Aude PLASSARD,** Directrice opérationnelle, ACCRO
- **Philippe RIEHLING,** Designer, Association Idee et ACCRO
- **Stéphane SIMON**, Directeur, Le lieu du Design

Clusters et pôles de compétitivité
- **Danièle CLUTIER,** Secrétaire Générale, R3iLab, Réseau innovation immatérielle pour l'industrie
- **Jérémy WOLFF,** Architecte / Consultant matériaux et process / Chargé de projets, Innovathèque PAMA
- **Carole ZELLER,** Chef de projet, Pôle Aménagement de la Maison en Alsace (PAMA)

Réseaux consulaires
- **Alice BAIGUE,** Conseiller en développement d'entreprise, CMAR Provence-Alpes-Côte d'Azur
- **David COHIN,** Chargé de Mission Innovation et Développement Durable APCMA, Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l'Artisanat
- **Alexis KOTENKO,** Directeur de l'Ingénierie de l'Offre, CMAR Provence-Alpes-Côte d'Azur
- **Sébastien LEHRER,** Chargé d'animation économique, Chambre de Métiers d'Alsace
- **Céline LUNEAU,** Chargée de mission, Direction Ingénierie de l'Offre, CMAR Provence-Alpes-Côte d'Azur

Réseaux consulaires (suite)

- **Thomas MALLOT,** Ancien coordinateur régional innovation, CMAR Provence-Alpes-Côte d'Azur
- **Hubert NOTO,** Conseiller en développement d'entreprise, CMAR Provence-Alpes-Côte d'Azur
- **Franck PARDINI,** Directeur des affaires économiques, Chambre de Métiers d'Alsace
- **Coralie PELTRET,** Chargée de projet commerce, CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
- **Christelle TROSSET,** Chargée de Mission Métiers d'Art, CRMA d'Ile-de-France
- **Thierry VIALE,** Conseiller en développement d'entreprise, CMAR Provence-Alpes-Côte d'Azur

Organisations professionnelles

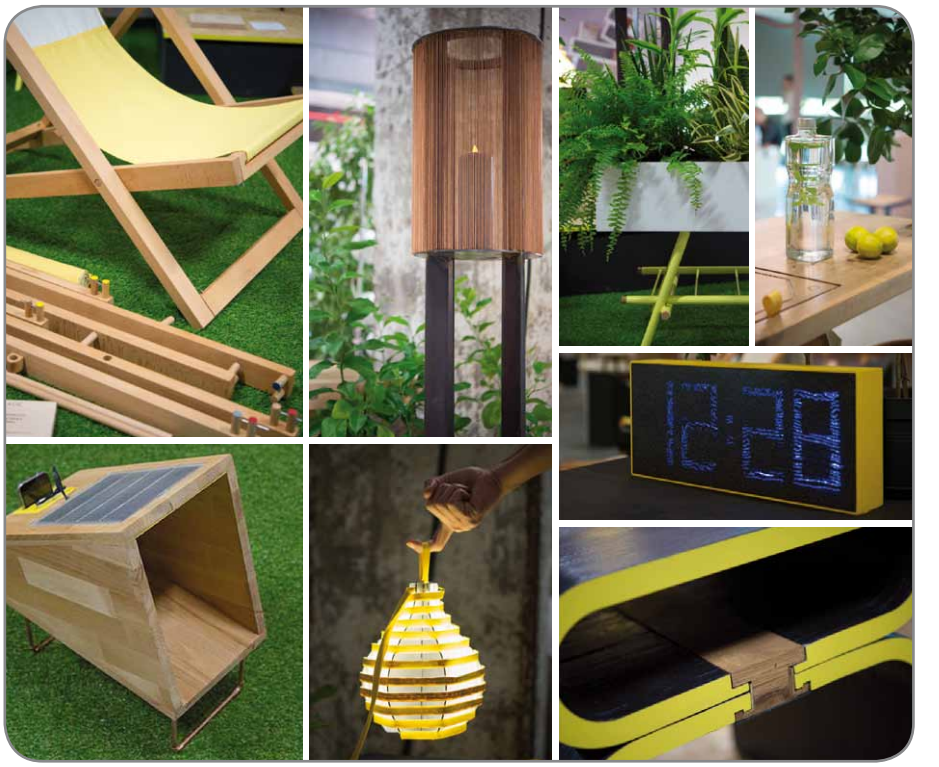
- **Christine CADET,** Secrétaire Générale, UPA d'Alsace
- **Ninon DE RIENZO,** Directrice FREMAA, Fédération Régionale des Métiers d'Art d'Alsace
- **Françoise JOLY,** Sécrétaire Générale, UPA d'Ile-de-France
- **Gérard LAIZÉ,** Directeur général, VIA, Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement
- **Nathalie ROY,** Conseillère technique chargée des affaires économiques, UPA, Union Professionnelle Artisanale

Institut Supérieur des Métiers (ISM)

- **Alexis GOVCIYAN,** Directeur de la publication
- **Mathilde JACQUEMET,** Chef de projet Réseau des Pôles d'innovation pour l'artisanat et les petites entreprises
- **Sabine GALDEMAR,** Graphiste

« Lemon rooftop » une collection outdoor !

Designers et artisans : HandMadeICI et ICI MONTREUIL • **Domaine de design** : espace et environnement • **Secteur de l'artisanat** : ameublement



"Lemon rooftop" propose une approche utopique et ludique autour des espaces extérieurs, avec une collection modulable, transportable et facile à mixer qui donne à l'extérieur tout le confort de l'intérieur et qui surfe gaiement sur 3 tendances design et sociétales : la multiplication des Rooftops parisiens, l'éco design et ses nouvelles technologies, le mobilier modulable dédié aux petits espaces. L'ambition du collectif HandMadeICI est de donner, à travers un mobilier design aux airs de famille évidents, un esprit de convivialité et de recréer une "parenthèse" dans ce quotidien à toute vitesse. Des zestes de bonne humeur, un verre entre amis, le partage des plaisirs simples, transportez, dépliez, installez! Ce mobilier "easygoing" est propice à l'invitation et remet à l'honneur le design et la main de l'artisan au service de l'art de vivre. Tout pour donner envie de lever le pied et d'apprécier simplement la magie d'une belle soirée d'été...

La collection a été présentée en septembre 2015 dans le cadre de Paris design Week, Now le Off !

COLLECTIF

HAND MADE ICI

HandMadeICI

HandMadeICI est un collectif d'artisans et designers tous issus des différents ateliers et espaces de travail de ce lieu unique au coeur de la ville de Montreuil, ICI MONTREUIL. Une petite communauté avec des profils professionnels multiples, des backgrounds différents, un mélange des genres, ouvert aux makers et autres "têtes chercheuses". Brodeuse, styliste, street artiste, décoratrice, architecte, ébéniste, créatrice de bijoux, sérigraphie, tapissière, ingénieurs, ébénistes... L'ambition d'HandMadeICI est de permettre à chacun de sortir des sentiers battus de son quotidien professionnel et de se donner un prétexte, un événement design pour donner lieu à des interactions inter-disciplinaires et de créer ainsi une émulation collective.

www.handmadeici.com

MAKERSPACE

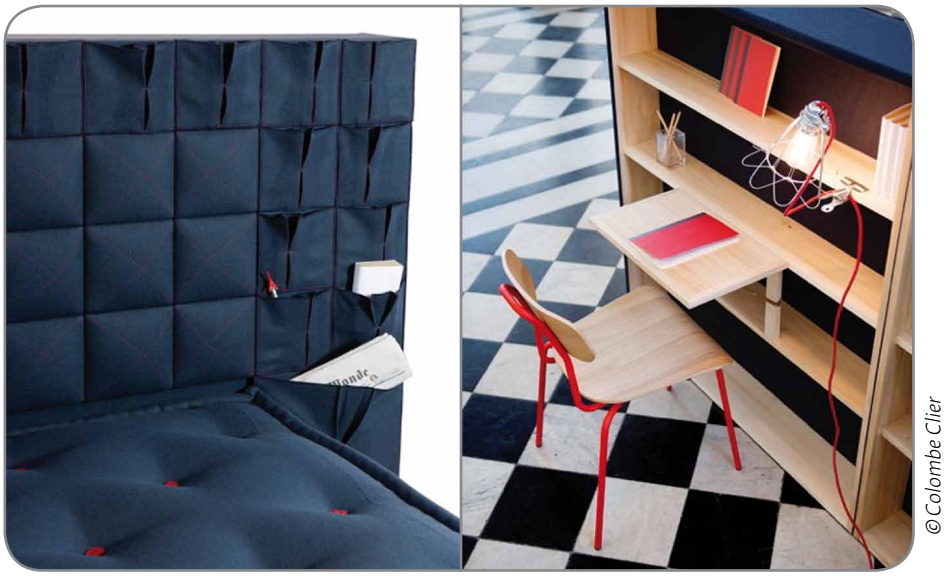
ICI MONTREUIL

ICI MONTREUIL, créé en 2012 par Christine et Nicolas Bard, se définit comme un « creative space », ou plus simplement une usine de 1700 m² à destination des créateurs, tant artistes qu'artisans, freelances, entrepreneurs et travailleurs indépendants de la création qui sont à la recherche d'un écosystème favorisant le développement de leur activité et de leur créativité. Chaque résident bénéficie ainsi d'un espace de travail et de services mutualisés, d'un accès privilégié et prioritaire à un Fab Lab, de studios photo, de formations animées par des professionnels, d'ateliers pour travailler tout type de matériaux, d'une galerie d'exposition et prochainement d'une boutique mobile et d'un bar restaurant.

www.icimontreuil.com

Tête de lit Origami

Design : Elise Fouin • **Artisan** : Lit National • **Domaine de design** : espace et environnement • **Secteur de l'artisanat** : ameublement



© Colombe Clier

Structure: bois de peuplier - Capitonnage: Tissu Gabriel en feutre 100 % laine - Coutures: fil rouge - L 240 x P 20× H 130 cm - Sommier traditionnel, matelas Grand Hôtel et surmatelas en laine Lit entièrement réalisé à la main.

La tête de lit Origami envisage le mouvement comme la somme des gestes et des activités réalisés dans et autour du lit. Autrefois dédié exclusivement au repos, le lit est aujourd'hui devenu un lieu de communication, de travail, de lecture, de paresse. Ces nouvelles activités sont assorties d'objets qu'il faut ensuite ranger. Au recto, Origami se compose de carrés de tissu cousus entre eux, créant un système de poches. Celles-ci, initialement en 2D, se déploient en 3D dès qu'un objet y est placé, grâce au principe de pliage. Réalisée dans un épais feutre bleu nuit surpiqué de fil rouge, la tête de lit affiche des coloris faisant subtilement écho à son origine Made in France. Au verso, la structure initiale du dosseret, composée de petites alcôves, s'enrichit d'étagères rétractables et s'habille de nouvelles finitions. Elle se transforme ainsi en un espace de rangement et de travail dans un esprit de boudoir moderne. Deux mois de travail, de rencontres et d'échanges ont permis de faire voir le jour à ce projet inédit. Elise Fouin a eu à coeur de s'appuyer sur le savoir-faire et le patrimoine existants de la Maison pour concevoir un produit susceptible de s'intégrer sans heurt à l'offre du Lit National. Le Lit National a, quant à lui, repensé et fait évoluer ses techniques de production pour pouvoir fabriquer Origami. De nouveaux procédés de piquage et de travail du bois ont notamment été élaborés, renouvelant les perspectives créatives de l'entreprise centenaire.

LA DESIGNER

ELISE FOUIN

Elise Fouin

Designer diplômée en orfèvrerie et en design, Elise Fouin partage son activité entre la recherche expérimentale sur la matière et des projets dans les domaines des produits industriels avec des problématiques liées à l'univers des marques. Son travail se fonde sur l'articulation entre le comportement des matériaux et les processus de fabrication. Reconnue pour la délicatesse de son travail sur la matière, ses créations sensibles et poétiques témoignent d'un esprit curieux et ingénieux qui suscite souvent l'étonnement. Ses recherches trouvent ainsi des applications dans les domaines des produits industriels, du mobilier et de l'espace. Parallèlement à ses collaborations avec des marques comme Kenzo, Ruinart, Cartier, Tarkett, Forestier, Petite Friture, elle développe et concrétise ses recherches sur la matière avec des artisans et des institutions.

www.elisefouin.com

L'ARTISAN

LE LIT NATIONAL

Entreprise du Patrimoine Vivant

Fondée en 1909, l'entreprise le Lit National est dirigée depuis plusieurs générations par la famille Péjaudier qui perpétue l'histoire, les valeurs et le savoir-faire de son fondateur, François Péjaudier, tout en innovant sans cesse pour l'adapter aux époques qu'elle traverse. Christine Péjaudier, petite-fille du fondateur, dirige aujourd'hui l'entreprise. La stratégie d'innovation se déploie dans le respect du sur-mesure et du haut de gamme et intègre les notions de développement durable aux process de fabrication et à l'éthique de l'entreprise. L'entreprise est labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

www.litnational.com

LE CONTEXTE

Programme Péri'Fabrique des Designer's Days

Renouant avec l'émulation des faubourgs, le programme de co-création, rendu possible avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et d'Est Ensemble, finance chaque année la création de pièces uniques par un artisan d'art et un designer. Les affinités électives sont alors essentielles, ces projets sont avant tout des expériences humaines. Ainsi, une approche particulière a été retenue : l'artisan choisit le designer, la chaîne habituelle est renversée et aucun dessin ne précède à leur rencontre. Cette remise à plat crée les conditions idéales de l'expérimentation et de l'innovation. La rencontre de Christine Péjaudier, directeur général du Lit National et Elise Fouin, designer, a concrétisé une envie de long terme du fabricant français de literie de luxe : provoquer un dialogue entre le savoir-faire centenaire de l'entreprise et le regard inventif d'un jeune créateur. Le choix de Christine Péjaudier s'est naturellement porté sur Elise Fouin, avec qui elle partage la passion des matières et une sensibilité pour le développement durable. Novice dans le secteur de la literie, la designer s'est appuyée sur le savoir-faire unique du Lit National pour guider sa démarche créative. La structure des têtes de lit, découverte lors de sa visite de l'atelier, a été le point de départ de Origami, son projet sur le thème du mouvement, réalisé pour les D'Days.

La collection « Matrice »

Éditeur : BSL • **Design** : Studio Cogitech • **Fabrication** : Cogitech • **Domaine de design** : espace et environnement • **Secteur de l'artisanat** : ameublement

« Matrice », la première collection de Studio Cogitech, pièces uniques et séries limitées éditées par la Galerie BSL, rassemble des objets réalisés en matériaux composites.

Banc, sièges, appliques, console, lampe, suspension lumineuse, table, miroir : une première typologie d'objets en fibre de carbone ou fibre de verre laquée vient décliner cette volonté conjuguée de créativité technologique, d'ambition de volumes, de précision de la ligne.

La collection « Matrice » concrétise la volonté de porter toujours plus loin cette recherche éprouvée et absolue d'esthétique et de performance. Le seul maître-mot de Studio Cogitech : donner pleinement la parole au matériau, relever ses défis, envisager ses risques, valoriser ses beautés, dépasser ses contraintes grâce à des savoir-faire uniques, telle est la feuille de route d'Olivier Mesplomb et Sylvain Quidant.

DESIGNERS
& SAVOIR-FAIRE

STUDIO COGITECH

Sylvain Quidant
Olivier Mesplomb

Entreprise du Patrimoine Vivant

Cogitech est une grande fabrique de design contemporain implantée à Dijon depuis 15 ans. Les cabinets d'architecture, les grandes signatures du design et les galeries d'art font confiance à ses artisans et à ses ingénieurs pour donner corps à leurs idées les plus improbables, penser autrement, inventer des objets ou des structures complexes, rares et innovantes. L'entreprise est labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

Avec le temps et l'expérience, Cogitech a évolué vers une activité de conception et le design d'objets. Cette évolution s'est concrétisée avec la création de Studio Cogitech au sein de Cogitech, un laboratoire qui expérimente les matériaux et les savoir-faire à travers une approche esthétique. Avec cet outil, Olivier Mesplomb et Sylvain Quidant, les fondateurs et dirigeants de Cogitech peuvent expérimenter en toute liberté leurs propres idées artistiques, technologiques et initier des collaborations qui décloisonnent les disciplines. Studio Cogitech est né pour retrouver les sources de la créativité et inventer l'artisanat du XXIe siècle.

www.cogitech.fr

L'ÉDITEUR

GALERIE BSL

Établie à Paris, la Galerie BSL édite des pièces uniques et des éditions limitées qui explorent les déplacements de frontières entre l'art et le design, la sculpture et la fonction, les émotions créées par la main de l'homme et celles nées de l'innovation technologique, modelant de nouveaux territoires dans l'approche de l'objet.

Dirigée par Béatrice Saint-Laurent, Galerie BSL s'inscrit ainsi sur la scène internationale d'avant-garde du Design Art, tout en œuvrant au renouvellement de la tradition du bel ouvrage des Arts décoratifs.

www.galeriebsl.com

Le Smartrium, pièce de vie connectée

Design : Olivier Vrain et Charles-Henri Balezeaux-Bertoïa • **Artisan** : Olivier Vrain • **Domaine de design** : espace et environnement • **Secteur de l'artisanat** : ameublement

Animatronik, modèle labellisé Observeur du design 2016

Pour concevoir ce meuble atypique, appelé Smartrium, Olivier Vrain est parti du constat qu'aujourd'hui les espaces fusionnent et dans le même temps on est dans la civilisation de la mobilité, du mouvement. On se pose de moins en moins pour faire des choses. Le smartphone et la tablette ont changé notre consommation et bouleversé notre quotidien. Ce mobilier totalement évolutif permettra de canaliser ce flux en plus de réduire l'espace cuisine et de se faciliter le quotidien. Smartrium est plus qu'un meuble intégrant de la technologie, c'est un nouvel espace dans la maison, transition entre la cuisine et le living. Smartrium est au cœur de l'habitat, lieu de vie et de partage. Conçu pour optimiser l'espace et faciliter les nouveaux usages de consommation. Des parties du meuble sont articulées pour ranger des machines mais également des contenants. À l'aide d'une interface située sur le meuble, d'une tablette ou d'un smartphone, d'un simple « clic » une interaction entre le mobilier et l'utilisateur opère. Pour commencer, le Smartrium sera décliné sous trois modèles : « Épure » au design contemporain, « Folk » inspiré d'« Animatronik », mais en moins complexe, puis « Style » le modèle en fibre de carbone. Pour développer son projet, Olivier Vrain a été accompagné par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

L'ARTISAN
CONCEPTEUR

Olivier Vrain

label observeurdesign 2016

OLIVIER VRAIN

Dans la famille d'Olivier Vrain, on est passionné par le travail du bois et charpentier de père en fils. D'abord engagé dans des études scientifiques, Olivier Vrain s'est finalement tourné vers l'ébénisterie et la charpente, dont il a passé les CAP. Il commence sa carrière comme cuisiniste avec comme objectif de ne faire que des cuisines uniques hors des sentiers de l'industrie. Il crée sa propre entreprise, Graine d'Olive basée à Sisteron. Il travaille tous les matériaux et surtout les bois exotiques, et se consacre nuit et jour à la recherche de la pointe de la technologie et de l'excellence. Ses projets sont régulièrement distingués par les magazines de décoration, ce qui lui permet d'obtenir des chantiers toujours plus ambitieux. À l'écoute du marché et des évolutions de la société, il développe de nouveaux concepts intégrant les nouveaux usages et la technologie. Depuis 4 ans, il s'investit dans son projet Smartrium, concept qu'il a pu présenter au Saddec en 2015.

www.smartrium.fr

www.grainedolive.fr

LE DESIGNER

Charles-Henri Balezeaux-Bertoïa

CHARLES-HENRI BALEZEAUX-BERTOÏA

Diplômé de l'école Boulle et d'un Master en design industriel (à Strate College à Sèvres). Ce designer freelance s'est lancé dans le design dans le but de créer des expériences émotionnelles à travers les objets. À la croisée de l'artisanat et du monde numérique, son intention est de traiter les sujets comme un créateur de haute couture. Entre usages optimisés et poésie de l'objet il donne à ses projets une dimension d'efficacité technologique et d'élégance.

« Balmera », le balcon multifonction

Design : Tamim Daoudi • **Artisan** : Métalleries Hanssen • **Domaine de design** : espace et environnement • **Secteur de l'artisanat** : métallerie

Le projet Balmera, Lauréat, Tango&Scan 2014, Label Observeur du Design 2016

Balmera est le fruit d'une fructueuse collaboration débutée en 2013 entre la Métallerie Hanssen et le designer Tamim Daoudi.

Partant d'un principe technique de recueil de l'eau de pluie dans un balcon métallique rapporté mis au point par la Métallerie Hanssen, Tamim Daoudi a incorporé au projet une dimension innovante supplémentaire : l'intégration de fonctionnalités variées comme une table ou des rangements dépliables ou encore des persiennes devenant auvents.

Ils ont obtenu pour ce projet une récompense dans le cadre des appels à projets Tango&Scan 2014, ainsi que le label Observeur du Design 2016.

LE DESIGNER

TAMIM DAOUDI

Tamim Daoudi

Formé à Olivier de Serres et à la HEAR de Strasbourg (Haute École des Arts du Rhin) et riche d'un itinéraire multiculturel qui l'a mené de Damas à Paris puis en Alsace, Tamim Daoudi réussit à proposer dans son travail une synthèse convaincante entre les matériaux contemporains qu'il affectionne et les savoir-faire traditionnels qui le fascinent. Plus que tout, il aime amener les matériaux là où nul ne les attend, jusqu'à courber le béton, affiner l'acier, fusionner le bois et le métal… Sans jamais perdre de vue la philosophie de son processus créatif : simplicité et pertinence. Pour Tamim Daoudi, concepteur et utilisateur sont indéfectiblement associés dans l'acte créatif. Ses compétences s'exercent dans les champs du design industriel et de l'aménagement d'intérieurs.

tamimdaoudi.com

L'ARTISAN

MÉTALLERIE HANSSEN

Christian Hanssen

La Métallerie HANSSEN innove et « va de l'avant » depuis 1969 pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Dirigée depuis 2004 par Christian Hanssen, fils du fondateur Ernest Hanssen, la Métallerie HANSSEN emploie actuellement 14 salariés sur son site de Strasbourg. Avec des résultats en constante progression depuis 2004, la Métallerie HANSSEN entend poursuivre sa croissance et s'en donne les moyens en faisant évoluer son métier.

www.hanssen.fr

PRIX DE DESIGN

Tango & Scan Lauréats 2015

label observeurdesign 2016

Observeur du Design

Organisé par l'APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) depuis 1999, l'Observeur du design est le prix français de design mettant en lumière le talent des entreprises et des designers. Il labellise des produits, services ou encore des espaces, innovants, ambitieux et même prospectifs. Les réalisations doivent être conçues et/ou commercialisées en France, à destination de tous les utilisateurs et dans tous les secteurs d'activités. Les réalisations labellisées sont exposées pendant un an à la Cité des sciences et de l'industrie, à Paris.

Créée en 1983, l'APCI est une association reconnue d'intérêt général. Elle développe en collaboration avec ses membres et ses partenaires, des outils et actions collectifs qui valorisent une approche économique, sociale et culturelle du design en France et du design français à l'étranger.

www.apci.asso.fr

Pauzzz, modules d'architecture végétale

Design : Nathalie Michenot • **Réalisation** : Jérôme Gilbert, GSCM
Domaine de design : espace et environnement • **Secteur de l'artisanat** : métallerie

Pauzzz est une déclinaison d'éléments de mobilier multifonctions, conçus pour être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. Solutions d'architecture végétale, les modules peuvent s'associer pour structurer l'espace. Ce projet est né de la passion de Jérôme Gilbert pour l'univers du jardin, de sa rencontre avec la designer Nathalie Michenot et de leur volonté commune de proposer des solutions créatives d'aménagement modulaire en promouvant un savoir-faire artisanal de haute qualité.

Dans un concept ludique, les éléments sont utilisables à l'endroit comme à l'envers ; ils se combinent en une multitude de configurations. Robustes et élégants, les modules sont réalisés en acier sablé 3 mm découpé au laser et plié.

Soigneusement soudés, sablés, métallisés et thermolaqués dans une gamme de dix coloris, ils se conjuguent avec le bois et les végétaux pour s'intégrer partout et créer une ambiance propre. Les éléments Pauzzz apportent une touche à la fois utile et décorative, verte et inventive, tout en respectant le bien-être des plantes qu'ils accueillent : l'épaisseur de l'acier assure une température stable. Tous les éléments sont entièrement conçus et fabriqués en Poitou-Charentes.

LA DESIGNER NATHALIE MICHENOT

Nathalie Michenot est diplômée de l'Institut Supérieur de Design (ISD) de Valenciennes. Après un parcours dans différentes agences en Espagne et en France, elle exerce désormais en freelance son activité centrée sur le design produit. Elle travaille essentiellement pour des TPE et PME pour lesquelles elle s'attache à faciliter le dialogue entre les services et à faire comprendre l'apport du design à chaque étape de développement. Ses références incluent les domaines du mobilier, des luminaires, l'horticulture et le bricolage, mais aussi le packaging. Cette diversité lui permet d'apprendre continuellement et de garder l'esprit ouvert, avec le souci constant de la fonctionnalité autant que de l'optimisation de la production et de la logistique. Chaque détail compte !

www.nathaliemichenot.fr

L'ENTREPRISE JÉRÔME GILBERT, GSCM

Après avoir conforté un solide savoir-faire de métallier en tant que salarié, Jérôme Gilbert a créé, en 2012, son entreprise GSCM et établi son atelier à La Forêt-sur-Sèvre – à 90 km de Poitiers et 100 km de Nantes. Il y fabrique toute la gamme du mobilier Pauzzz depuis la mise au point jusqu'à la finition – mais réalise aussi des travaux de serrurerie, métallerie et chaudronnerie pour des ouvrages acier, inox ou aluminium. D'autres projets, avec par exemple, une société voisine qui travaille les composites (Art Pro), peuvent conjuguer métal et polyester. Il travaille autant que possible en collaboration avec des entreprises de proximité pour garantir des interactions productives, une traçabilité et des réalisations de qualité. Jérôme Gilbert est dépositaire de la marque Pauzzz.

pauzzz.fr

Banc girondin

Design : Thibaut Schell • **Artisan** : Vannerie Aux brins tressés • **Domaine de design** : espace et environnement • **Secteur de l'artisanat** : vannerie

© Thibaut Schell

Le banc girondin à l'occasion de Bois Forêt, exposition organisée par France Bois Forêt (Parc du Palais Royal, septembre 2012)

Banc réversible extérieur ou intérieur réalisé en 2012 dans le cadre du concours Bois Design Châtaignier organisé par France Bois Forêt, l'Interprofession nationale de la filière forêt bois, a reçu le Prix d'excellence catégorie mobilier.

Il est le résultat de la rencontre d'un designer et d'un artisan vannier spécialisé dans le tressage de l'osier et du châtaignier. Il est formé de perches de châtaignier étuvées, d'une structure en acier et de liens en caoutchouc. Chaque pièce et chaque matériau est indépendant et remplaçable. La ressource est locale et renouvelable.

LE DESIGNER

THIBAUT SCHELL

Thibaut Schell

Le « bricolage », dans son sens positif, fut d'abord pour Thibaut Schell un prétexte à l'apprentissage des techniques, des matériaux et des assemblages. Une irrépressible curiosité pour l'objet le conduit dans son travail à expérimenter, déconstruire et explorer la matière pour découvrir de nouveaux procédés. Il conçoit son travail comme la mise en lumière du potentiel des objets que le quotidien plonge dans l'ombre. Sa démarche de conception commence souvent par une remise en question des archétypes. La force d'un objet s'exprime, selon lui, par un design né de l'insoupçonnable, et l'accessibilité d'un produit se traduit par sa simplicité de fabrication, d'assemblage et de montage.

www.thibautschell.fr

L'ARTISAN

VANNERIE AUX BRINS TRESSÉS

Richard Schneider

La vannerie Aux brins tressés est une fabrique de petit mobilier spécialisée dans le tressage de l'osier et du châtaignier. Créée en 2004 à Rohrbach-lès-Bitche (Haut-Rhin) par Richard Schneider, elle est aujourd'hui reconnue en Europe pour son savoir-faire et sa capacité à répondre aux demandes les plus originales de ses clients, dans le mobilier et dans le bâtiment. Toutes ses réalisations sont tressées à la main.

auxbrinstresses.chez-alice.fr

Lignée

Design : Philippe Riehling • **Artisan** : Fabar • **Domaine de design** : produit
Secteur de l'artisanat : ébénisterie

© Monsieur Cantin

Arrêt sur image et focus sur le geste pour lire un processus. À l'origine, une chaise alsacienne utilitaire dont les symboles renvoyaient à d'heureux présages…

Réinventée, elle devient banc et donne à voir le « work in progress » de sa fabrication, hommage au tour de main…

LE DESIGNER

PHILIPPE RIEHLING

Philippe Riehling

Philippe Riehling est designer spécialisé en éco-conception. Il collabore depuis une dizaine d'années avec des industriels (Sineu-Graff, Burger, Osram, etc.) et des institutions publiques pour créer et développer des solutions aussi diverses que des produits de mobilité, des équipements urbains et jeux extérieurs, des gammes de meubles et accessoires de jardin, des showrooms… Tous ces projets ont un point commun : le respect de l'environnement dans leurs choix de conception, pour aboutir à un produit juste, à l'identité marquée au-delà d'un (simple) choix formel. Il est également Maître de Conférence associé à la Faculté des Arts de Strasbourg, membre des associations de designers IDee et d'ACCRO.

www.riehling.com

L'ARTISAN

ÉBÉNISTERIE FABAR

Jean-Michel Koegler

Entreprise artisanale d'ébénisterie dans la même famille de père en fils depuis 4 générations, l'entreprise Fabar est dirigée par Jean-Michel Koegler et implantée à Bar près de Strasbourg. Avec son effectif de 6 personnes, elle fabrique des bibliothèques, boiseries, placards dans toutes les essences de bois, et tient sa renommée de ses nombreux modèles de chaises traditionnelles alsaciennes et de bancs de coin massifs.

www.fabarmeubles.com

Gamme Rochemaure, affirmer l'identité d'un territoire

Design : J. F. Astoury et T. Desombre • **Réalisation** : Ardèche Bois Nature
Domaine de design : produit • **Secteur de l'artisanat** : ébénisterie

À l'origine de la création de cette gamme, l'accompagnement collectif d'un groupement d'artisans ébénistes et menuisiers ardéchois (Ardèche Bois Nature) à la démarche de design, avec un cahier des charges précis : a/créer un mobilier intérieur-extérieur haut de gamme, b/ un procédé écologique, c/ une identité ardéchoise affirmée, d/ la valorisation du savoir-faire artisanal.

Jean-François Astoury, designer formé à l'École Boulle coordonne la réflexion de ce groupe. Il en résulte la création d'un lexique de formes sur l'identité ardéchoise. Sur cette base, Thibault Desombre, ébéniste-designer participant à ce travail propose une collection inspirée des charpentes ardéchoises. Celles-ci offrent des lignes pures et rigoureuses et mettent en valeur à la fois les détails constructifs et les qualités du bois rétifié.

Le label VIA a été décerné à Jean-François Astoury et Thibaud Desombre pour la gamme Rochemaure.

Les designers

JEAN-FRANÇOIS ASTOURY

Jean-François Astoury

Dans la conduite de projets collectifs qu'il conçoit et réalise pour des collectivités et chambres consulaires, Jean-François Astoury privilégie l'appropriation de la démarche par chacun des artisans bénéficiaires. Il prône le respect des identités culturelles locales pour affirmer le style des productions et ainsi les démarquer de la concurrence.

www.astoury.com

THIBAULT DESOMBRE

Thibault Desombre

D'abord ébéniste et Compagnon du Tour de France, Thibault Desombre se destine ensuite à une carrière de designer et s'inscrit à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Il collabore avec de nombreuses marques prestigieuses telles que Grange, Ligne Roset, Cinna, Pleyel ou encore Laguiole. Ses créations sont des succès et lui valent plusieurs prix (label Via, Étoile du Design, Prix d'excellence Marie-Claire Maison...). Thibault Desombre exprime sa maîtrise du beau en associant l'usage et la poésie.

www.thibault-desombre.com

Réseau d'entreprises

ARDÈCHE BOIS NATURE

ardèche bois nature

Constitué à partir d'un réseau d'artisans ardéchois, le groupement « Ardèche Bois Nature » a vu le jour sous une forme associative. Les artisans qui ont participé au projet sont Marc Laganier, Bernard Hustache, Guy Bouchet, Jean-François Hezard, Gérard Chabanis, Jean-Marie Vassas, Jean Larue, André Ailloud, Patrick Desormeaux, Daniel Deguilhem. Pour sa constitution, « Ardèche Bois Nature » a reçu le soutien de l'Interprofession bois "FIBOIS".

www.fibois.com

Forge moderne / forger le standard industriel

Design : Jules Levasseur • **Artisan** : Jean-François Barras • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : métallerie / ferronnerie

La forge moderne produit industriellement les IPN (poutrelle en I à profil normal), figures incontournables de l'architecture contemporaine. Elles sont reconnues pour leur forte résistance à la déformation. En injectant cette figure dans la forge traditionnelle et artisanale, ce produit peut devenir un objet aux grandes capacités structurantes, ouvrant ainsi son champ d'usage, et la vision même de la forge actuelle. Les qualités formelles et techniques de l'IPN permettent au forgeron d'inclure sa pratique traditionnelle dans une production en série, rationnelle et accessible. L'artisanat, à la rencontre du produit industriel, peut alors redevenir une force, avec ses propres facilités de production. Le projet développe des applications murales, retravaillant le principe de l'équerre. Cette dernière se décline en 4 applications : l'équerre simple, la double, la bibliothèque et le bureau. Ainsi, le principe de l'équerre murale s'enrichit de nouvelles typologies formelles.

LE DESIGNER

JULES LEVASSEUR

Jules Levasseur

Jules Levasseur conçoit le design comme une discipline qui dessine un objet et sa fonction, tout en questionnant les modes de production. En travaillant en étroite relation avec des entreprises spécialisées, il cherche à apporter un regard nouveau sur les métiers et ce qu'ils produisent. Ainsi, la notion de travail est au centre de ses recherches. Diplômé d'un DNSEP à l'ESAD de Reims en 2013, il travaille aujourd'hui comme designer junior au sein de la Chaire IDIS, Industrie, Design et Innovation Sociale, tout en continuant ses projets personnels avec les entreprises. Ses objets répondent souvent à des fonctions classiques qui s'enrichissent de nouvelles formes. Tout découle d'une logique rationnelle et économique : partir d'un matériau accessible, respecter sa mise en œuvre, pour valoriser la main-d'œuvre et les compétences professionnelles.

www.juleslevasseur.com

L'ARTISAN

JEAN-FRANÇOIS BARRAS

Jean-François Barras

Après avoir validé son titre de Compagnon Serrurier lors de son Tour de France au sein de l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir, Jean-François Barras obtient son brevet de maîtrise à l'École Internationale de la Ferronnerie Française de Muizon. Installé à Mondigny (Ardennes), il réalise sur mesure toutes les ferronneries courantes de l'habitat (rampe d'escalier droite, rampe d'escalier débillardée, grille de défense etc.) comme des éléments architecturaux (escaliers métalliques droits ou hélicoïdaux, des cloisons vitrées, etc.). Sa pratique lui permet de produire des pièces uniques comme de la série, en fonction de l'échelle du projet.

« Elvi », l'assise atemporelle

Design : Alban Desbarax • **Artisan** : Gérald Fiegen • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : ferronnerie d'Art

Elvi est une assise que l'on peut réellement qualifier de fauteuil car son dessin est inspiré d'une forme traditionnelle dite « crapaud ». Avec une hauteur totale de 820 mm et une assise positionnée à 310 mm du sol, Elvi arbore de nobles proportions qui sont entièrement inscrites à la fois dans un cylindre et dans un rectangle d'or. L'innovation de cette co-création réside dans une esthétique où se conjuguent à la fois techniques ancestrales et design contemporain. C'est dans une véritable symbiose artistique et artisanale que les deux partenaires ont « forgé Elvi » durant tout le processus de création depuis sa conception jusqu'à son élaboration finale. L'aboutissement est une pièce dont les formes et proportions respectent les codes d'esthétiques ancestraux déterminés et guidés par le nombre d'or. « Elvi » a été construite à partir d'une barre de fer de section 40x20 mm qui a été forgée, laminée, martelée, cintrée et affinée. La structure accueille ensuite une assise maintenue par une technique de tapisserie traditionnelle.

LE DESIGNER

ALBAN DESBARAX

Alban Desbarax

Diplômé de l'Institut Universitaire Professionnalisant, Couleur, Image, Design de Montauban (Toulouse 2) en 2012, il s'est d'abord fortement engagé sur des projets à caractères écologiques avant de comprendre la réelle portée économique et commerciale qu'engendraient des pratiques telles que l'éco-conception. Il a ensuite choisi de faire évoluer sa pratique en œuvrant aux côtés d'artisans d'Art dans l'objectif de pouvoir proposer des objets empreints de riches savoir-faire et de matières premières locales. En parallèle, il travaille également sur des concepts de recherches technologiques dans différents domaines tels que le numérique, les agro-matériaux ou encore le bio-végétal. Il œuvre aujourd'hui au sein du bureau de création Présent Composé design qu'il a co-créé avec son épouse et collaboratrice Angela Gonzalez-Desbarax.

www.presentcomposedesign.fr

L'ARTISAN

GÉRALD FIEGEN

Gérald Fiegen

Gérald Fiegen est un ferronnier dont la passion s'est cristallisée au cours d'une rencontre et d'une expérience compagnonnique. Celle-ci s'est aussi confirmée par vingt ans de pratique dont les dix dernières années ont pu être consacrées à exprimer son Art en tant qu'Artisan. L'art de forger le fer : imaginer, concevoir et réaliser ; sont les maîtres mots pouvant caractériser la démarche et la pratique de ce ferronnier d'Art hors pair. Selon lui, la ferronnerie se traduit par un art de produire grâce à la compétence et à la connaissance des savoir-faire ancestraux. Mais, soucieux de répondre aux exigences de son temps, il n'a de cesse d'innover et de conceptualiser de nouvelles techniques de fabrication sans trahir son art primaire.

www.fiegen.fr

LE CADRE DU PROJET

Programme « design artisan » en Tarn-et-Garonne

L'association d'Alban Desbarax, designer et de Gérald Fiegen, artisan ferronnier s'inscrit dans la démarche DESIGN ARTISAN, initiée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Tarn-et-Garonne. Il s'agit de développer la coopération de jeunes designers issus de l'Institut universitaire des arts appliqués de Montauban (Toulouse 2) avec des artisans de tous métiers. Le design d'objet, de services ou la conception numérique est ainsi appliqué de manière collective ou individuelle aux métiers et avec des artisans de la boulangerie, coiffure, maçonnerie… L'association s'opère autant par l'immersion des étudiants designers au sein des ateliers et pratiques de l'artisanat que par la sensibilisation des artisans en formation continue à l'histoire et mouvements du Design en tant qu'art appliqué à l'artisanat.

Le rocking-chair K66-1

Design : Didier Versavel • **Artisan** : Atelier La Grange • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : menuiserie-ébénisterie

Ce rocking-chair (modèle déposé), série K66-, en référence à ses formes en 6 et à la route mythique numéro 66 des États-Unis, terre « native » de ce fauteuil, a été créé avec la collaboration du designer Didier Versavel dans l'idée de revisiter le concept du siège à bascule, et de maintenir une fabrication artisanale en bois. L'originalité de ses formes, toutes en courbes, et de son repose-pieds qui accentue l'effet de pendule, est une invitation au rêve. Doux à regarder, il associe le cintrage du contreplaqué pour la partie assise et le détourage de panneaux en hêtre trois plis pour la structure, ou l'utilisation de bois thermochauffé.

Ce siège peut trouver sa place tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'assise peut être laissée telle quelle ou bien recouverte d'une mousse revêtue de tissu ou de cuir, en fonction des désirs du client.

LE DESIGNER

DIDIER VERSAVEL

Didier Versavel

Pour Didier Versavel, être designer, c'est avant tout être comme l'acteur principal dans un film dont l'artisan ou l'industriel serait le réalisateur, la centrale d'achat ou l'importateur serait le producteur, et le service marketing, le scénariste. Depuis son DSAA à l'École Boulle obtenu en 2001, il se fait l'interprète exigeant et créatif, adaptant à chaque fois son style pour donner réalité, vivacité et nouveauté aux projets écrits par des partenaires fabricants et/ou distributeurs aux univers bien différents. Pour autant, il ne s'agit surtout pas de se limiter à « jouer son texte ». Avant de créer son agence en 2006, il a servi 5 ans dans une grande agence reconnue dans le design mobilier et s'y est forgé la conviction que le designer doit s'impliquer tout au long de l'histoire pour qu'elle soit cohérente et fructueuse. C'est aussi certainement pour cela que les liens tissés avec ses partenaires sont nombreux, très étroits et durables.

didier-versavel.com

L'ARTISAN

ATELIER LA GRANGE

© Marc Mesplié

Arnaud Kehres

Depuis près de 20 ans, Arnaud Kehres, Maître Artisan Menuisier fondateur et dirigeant de l'Atelier La Grange s'est fait une spécialité du travail des bois massifs locaux, originaires des forêts pyrénéennes. Son activité couvre la création de mobilier (70 %), l'agencement sur mesure, la fabrication de petits objets bois, la pose de menuiseries et de cuisines, ainsi que la rénovation d'intérieur. Il collabore actuellement avec une entreprise de rénovation installée dans l'Aude, ainsi qu'avec différents architectes et designers. Il a reçu le 1er Prix SEMA du Concours départemental de l'Ariège et le Prix du public au concours Artis'Art de Mirepoix. Sa recherche permanente de nouveaux débouchés pour ses idées l'a conduit à participer à l'action d'accompagnement « Impulsion ».

www.lagrange-menuiserie.com

ACTION **COLLECTIVE**

IMPULSION

Impulsion est une action collective d'accompagnement à l'innovation des entreprises de l'ameublement, initiée en région Midi-Pyrénées par le CRITT Bois, Midi-Pyrénées Bois, IMARA, la Plateforme Technologique Bois de Midi-Pyrénées et les designers Elisabeth Vidal et Didier Versavel. Débutée en 2012, elle a bénéficié du soutien essentiel de la Région Midi-Pyrénées et de l'État. Cette action proposait de former les artisans aux différentes étapes de la création d'un nouveau produit, de l'idée à la commercialisation et de prendre du recul pour envisager le développement de leur entreprise en s'appuyant sur une dynamique de groupe. C'est dans le cadre de cette action qu'Arnaud Kehres a rencontré le designer Didier Versavel.

www.critt-bois.com

Protect satin design®

Design : Innovation in Design • **Artisan** : Verrissima • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : miroiterie

L'entreprise Verrissima développe depuis 2007 avec le cabinet de design strasbourgeois, Innovation in Design, une collection de panneaux aux accents novateurs et révolutionnaires. Cette collaboration lui a permis de devenir le premier fabricant français de panneaux de portes d'entrée en verre, exportant également dans les pays limitrophes tels que l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

Depuis, leur collaboration n'a jamais cessé et permet de faire évoluer les panneaux, à la fois par la technique (sablage, collage, impression numérique et vitrail) et par des designs qui répondent aux attentes du marché.

L'AGENCE **DE DESIGN**

Vincent Minery

INNOVATION IN DESIGN

L'agence de design, Innovation in Design a été créée en 2007 à Strasbourg suite à une expérience de 15 ans de son dirigeant, Vincent Minery, dans différents groupes industriels. Sa démarche s'appuie sur l'amélioration du modèle économique de ses clients. Comment apporter plus en réfléchissant aux valeurs différenciantes et aux manques et dysfonctionnements constatés chez les concurrents de ses clients ? Le design est « une opération d'accompagnement qui place l'entreprise cliente et l'agence de design dans un binôme d'échange et de recherche de plus-values, d'innovations et d'astuces fonctionnelles ». Or, les études de design évoluant extrêmement rapidement dans le contexte créatif, il est vital de pouvoir échanger rapidement et surtout fréquemment. Innovation in Design mêle dans ses projets Innovation, démarche Design Thinking et User Centric (identitaire, esthétique, fonctionnelle, ergonomique, technique, matériaux, marchés, etc.) en concertation avec le client.

innovation-in-design.com

L'ARTISAN

Jonathan Metz

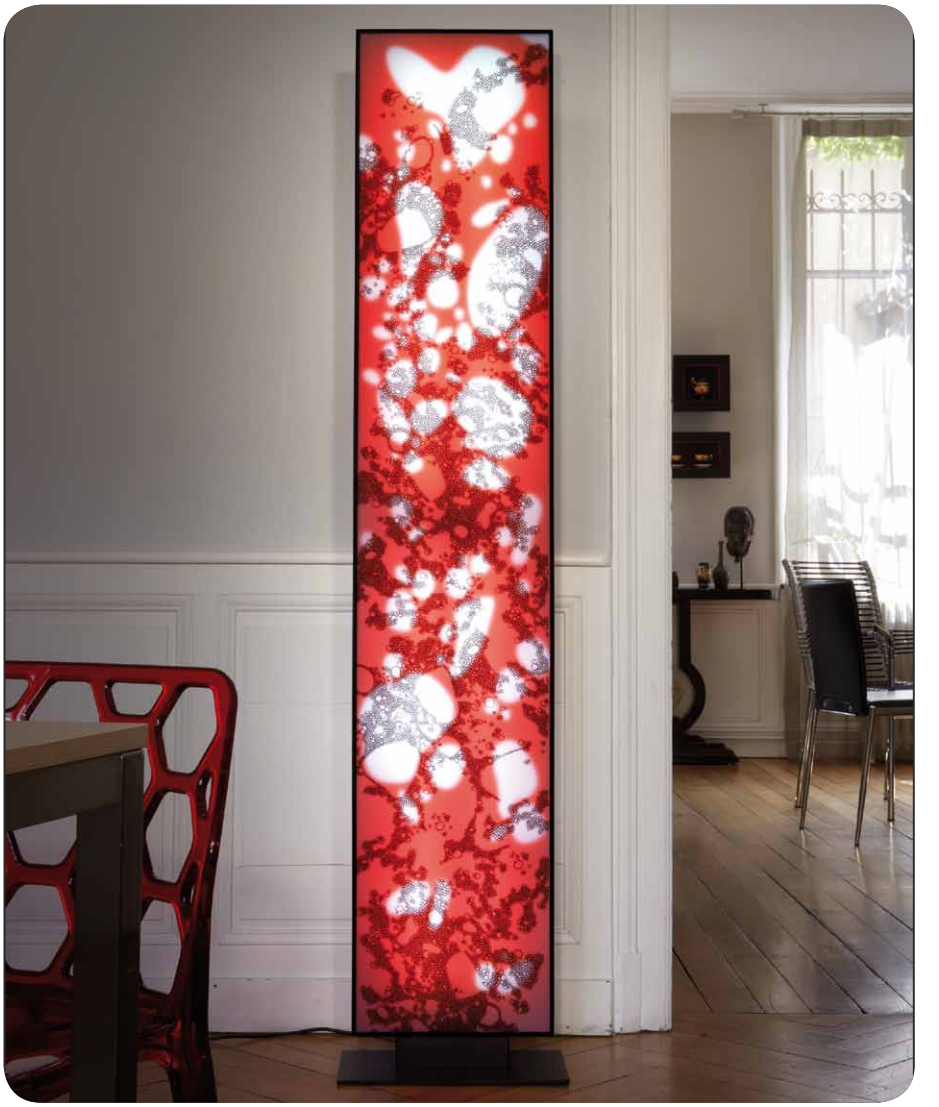
VERRISSIMA

Créatrice et Innovatrice, VERRISSIMA réinvente le verre depuis 1923. Installée en Lorraine, patrie du verre et du cristal, la miroiterie y a développé et gravé un savoir-faire reconnu par un large panel de professionnels et de particuliers. À l'origine d'une alchimie subtile entre Art et Technologie, elle se distingue grâce à ses talents de concepteur plusieurs fois récompensés par des prix prestigieux. VERRISSIMA est la seule miroiterie d'Alsace-Lorraine maîtrisant toutes les facettes de la transformation du verre plat : argenture, collage, façonnage, gravure, impression numérique, sablage, vitrail. Le dirigeant, Jonathan Metz, est entouré de collaborateurs sélectionnés pour leur excellence tant en matière artistique que technologique. Passionnés et innovants, ils sont les garants d'un « savoir-verre » appliqué dans toutes ses fonctions : l'isolation, la protection, la décoration.

www.verrissima.fr

Le luminaire Tatiana

Éditeur : Ugarit • **Design** : Claude Lecante • **Artisan** : Guillaume Crouzier
Domaine de design : produit • **Secteur de l'artisanat** : luminaire



Fruit de la rencontre entre un designer développant la sublimation sur Corian® et Ugarit souhaitant enrichir sa collection. En vue de mettre en lumière cette technique et ce matériau, il est appliqué sur chaque face d'une plaque un relief différent mais complémentaire. Ces motifs, alliés à la densité du Corian®, expriment une lumineuse profondeur.

LE DESIGNER

CLAUDE LECANTE

Claude Lecante

Depuis 2000, Claude Lecante travaille en indépendant comme designer d'environnement. Il a développé son activité en proposant des compétences élargies : architecture d'intérieur, scénographie, signalétique, ou encore graphisme. Entouré d'une équipe de professionnels (fabricants, artisans, industriels), il travaille pour des agences de communication, de design et d'architecture en dessinant du mobilier sur mesure et en participant à la rénovation de centres commerciaux. Sa parfaite connaissance des matériaux lui a permis le développement de process industriels à l'instar de la sublimation sur Corian® en partenariat avec Dupont De Nemours. En parallèle, il réalise des créations d'objets et de mobilier, issues d'une réflexion personnelle sur l'existant, d'un regard curieux et critique mettant en exergue les manques et les apports éventuels de ces objets.

www.claudelecante.fr

L'ARTISAN

GUILLAUME CROUZIER

Guillaume Crouzier

Après des études d'économie suivies à Nancy, sa ville natale, Guillaume Crouzier se tourne vers des études d'Arts appliqués à Strasbourg. D'un tempérament curieux et passionné, il remporte le prix Vitra avec le luminaire « Hommage » et fonde en 1999, l'association Ugarit design qui deviendra la Sarl Ugarit éditions. Installé depuis 2002, il conçoit ses premiers luminaires dans son atelier nancéien, puis adapte ceux-ci à divers projets d'aménagement d'intérieur chez des particuliers, et participe aux expositions artisanales parisiennes. Il ne tarde pas à distribuer par lui-même aux professionnels. Forts de leurs succès, ses luminaires deviennent le point de départ de la société Ugarit éditions désormais en charge de la production et de la distribution.

L'ÉDITEUR

UGARIT

Installée en périphérie nancéienne, la société conçoit et fabrique des luminaires contemporains à destination des professionnels. Associant une facture contemporaine indépendante à une fabrication qualitative, pérenne et économe, Ugarit fait appel à une sous-traitance locale et participe aux salons internationaux de Paris, Milan et Francfort. La production se distingue via un façonnage « artisano-industriel », où, travail artisanal et sous-traitance autorisent une fabrication multiple d'exemplaires uniques, et unique d'exemplaires inspirés de la gamme standardisée. Seule entreprise dépositaire de tels savoir-faire sur le territoire de l'École de Nancy, Ugarit est, à l'instar de Jean Prouvé, fournisseur de la Société Générale.

www.ugarit.fr

Boîtes Lumineuses

Design : Anne Fontaimpe • **Artisans** : Société Lefelec et Au bois d'ébène
Domaine de design : textile • **Secteur de l'artisanat** : broderie

Malgré leur apparente simplicité formelle et fonctionnelle, les Boîtes Lumineuses demandent un véritable travail collaboratif. Pour Anne Fontaimpe faire appel aux conseils et compétences d'artisans chevronnés a toujours été évident, et ces rencontres avec d'autres savoir-faire lui permettent d'atteindre ses objectifs de rendu, de qualité et de sécurité. Son souhait au départ du projet était de valoriser ses broderies par la lumière. Le résultat, ce sont de véritables tableaux textiles lumineux.

Ses relations étroites avec les ressources de la région de sa ville d'adoption, Nancy, lui ont permis d'être remarquée en 2015 par la Mission Lorraine des métiers d'Art et d'exposer ses Boîtes Lumineuses ainsi que deux broderies au salon Révélations. Les soutiens et conseils de la Mission l'ont également encouragée à présenter ses produits à Maison & Objets – Paris-Villepinte.

LA DESIGNER

ANNE FONTAIMPE

Anne Fontaimpe

La designer Anne Fontaimpe crée un univers d'objets textiles pour la maison d'aujourd'hui. Dans son atelier situé à Nancy, ses productions font autant appel à la délicatesse de la broderie manuelle qu'à la vivacité des couleurs de la sérigraphie. En explorant les frontières entre réalité et interprétation, elle articule des éléments de paysages en vue de raconter une histoire : chantiers peuplés de grues, nuages de passage, perspectives bucoliques traversées de pylônes électriques… Ces collections produites en petites séries s'associent à une création de supports aux formes simples et évidentes pour glisser sans mal des messages de poésie graphiques dans nos intérieurs. Anne Fontaimpe s'est orientée vers l'artisanat d'art, secteur qui, à ses yeux, offre la possibilité de respecter les ressources culturelles, humaines et environnementales de sa région, la Lorraine. Elle s'est notamment laissée séduire par les Vosges avec le label Vosges-Terre-Textile et doit prochainement se rapprocher de la scierie Janès-Timber, membre du label Terre de Hêtre pour le cadre de ses boîtes lumineuses.

www.annefontaimpe.com

ARTISANS

RAPHAËL ROUGET, ébéniste

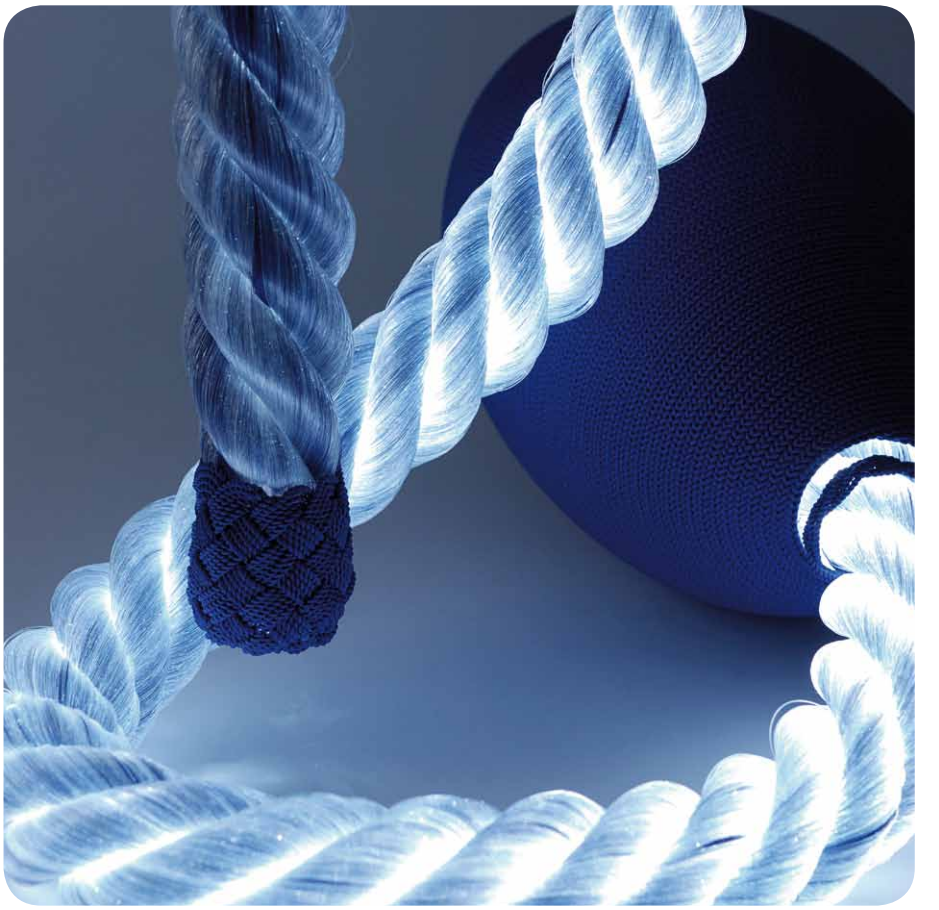
Les Boîtes Lumineuses, aux formats divers, ont imposé un tendu du tissu pour se rapprocher de l'effet d'un tableau textile. Le cadre en bois, rapidement imaginé dans ses formes, il n'en restait pas moins une série de questions quant à sa réalisation, son montage et sa relation délicate avec le tissu tendu et l'électricité. À la fois contenant, support et objet, ce cadre devait intégrer une série d'éléments, qui répondent aux contraintes de l'insertion de la broderie, à la maintenance électrique, aux normes de sécurité. Un nouveau dessin du cadre s'est alors imposé, avec des rainurages, des défonçages et pièces d'assemblages, en mettant la priorité sur l'étape de l'agrafage de la broderie sur le bord du cadre. L'idée étant de prendre « en sandwich » le tissu entre deux cadres. La réflexion a été menée en collaboration avec Raphaël Rouget, ébéniste, gérant de la société Au bois d'ébène, dont la curiosité et le respect pour le travail de la designer ont permis d'aboutir à une solide conception de l'objet.

LUC-ÉTIENNE FONTAIMPE, électricien généraliste

Pour les Boîtes Lumineuses, Luc-Étienne Fontaimpe, électricien généraliste, gérant de la société LEFELEC, a su proposer des solutions qui conjuguent la discrétion respectueuse de l'esprit du produit (petite dimension de l'ampoule, fixation) et la fiabilité, l'efficacité de système de sécurité (blocage des fils, indications informatives normées pour le marché européen). Il a guidé Anne Fontaimpe vers des solutions d'éclairage de type L.E.D. qui valorisent parfaitement ses dessins en broderie tout en garantissant la sécurité du dispositif.

Projet Luce

Design : Studio Design Percept • **Artisan** : Declercq passementiers • **Domaine de design** : textile • **Secteur de l'artisanat** : passementerie



Déco Off Paris 2015, Design Percept collabore avec Declercq Passementiers pour Luce, création de pièces de passementeries innovantes. Ponctuation lumineuse, signalétique ou luminaire, Luce par son approche contemporaine propose une nouvelle lecture de la passementerie. Cette osmose de la soie et de la fibre optique, le travail du passementier créent un abécédaire de formes lumineuses qui conduit le spectateur à porter un nouveau regard sur ces ornements traditionnels, galon mollet, frange effilée, embrasse, câblé soufflé et révèlent un nouvel usage de la passementerie dans la décoration et l'architecture. Ce projet a bénéficié du soutien du Lieu du Design. Il a été réalisé en partenariat avec Brochier Technologies.

www.lelieududesign.com

L'AGENCE
DE DESIGN

STUDIO DESIGN PERCEPT

Françoise Mamert
Clémentine Chambon

Le studio Design Percept, Clémentine Chambon, designer produit et Françoise Mamert, designer textile/mode, travaillent depuis 2004 sur des nouvelles technologies de lumière tissée dans l'architecture et l'habitat. Dans le prolongement de cette démarche, Design Percept opère un déplacement vers des pièces de passementeries innovantes en collaboration avec Jérôme Declercq. La transgression de l'identité de cet artisanat permet une projection vers des scénarios du futur, d'interroger et de développer un positionnement inédit et de remettre en jeu le savoir-faire de l'entreprise. Pour chacun de ses clients, Design Percept a pour moteur de les accompagner ou de compléter leur stratégie créative, convoquant l'intuition, l'usage et la technologie en les articulant avec de nouveaux marchés.

www.designpercept.com

L'ARTISAN

EPV
Entreprise du Patrimoine Vivant

DECLERCQ PASSEMENTIERS

La maison voit le jour en 1852. Jérôme Declercq rentre dans l'entreprise familiale en 1980 et sa sœur Elisa en 1990. Aujourd'hui tous deux veulent continuer à inscrire cette maison dans le XXIe siècle. Fournisseur des Musées Nationaux et sur les chantiers les plus beaux du monde, Declercq passementiers a su moderniser son image tout en perpétuant des savoirs faire exceptionnels. L'entreprise est labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Passionné par le beau et l'art du détail, Jérôme Declercq crée les collections dont certaines sont devenues incontournables. Métropolis, inspirée du film de Fritz Lang, galons rayures, franges à perles, embrasses en bois laqué et chrome ; Manhattan un hommage à cette ville inspirante, galon Brooklyn, embrasse Chrysler, effilé Queen's bridge… C'est une histoire familiale, une passion qui se transmet de génération en génération. À la pointe de la recherche ils se tournent naturellement vers la fibre optique en proposant à Design Percept un projet autour de la lumière dans la passementerie.

www.declercqpassementiers.fr

www.brochiertechnologies.com

Les faïences « Sfumato »

Design : Lucie Ling et l'Institut d'Arts Appliqués de Montauban • **Artisan** : Williams Peneau • **Domaine de design** : sensoriel • **Secteur de l'artisanat** : céramique - poterie

Au départ, Williams Peneau, potier et céramiste souhaitait créer des recettes d'émaux ou d'engobes dans l'objectif de monter en gamme grâce à la création de ses propres teintes. L'artisan utilisait jusqu'à présent des préparations d'émaux « tout prêts ». N'ayant ni le temps, ni le budget pour cela, il a fait appel aux étudiants de l'Institut d'Arts Appliqués de Montauban. Après une résidence échelonnée sur 6 mois, trois étudiantes en Master 1 coordonnées par la designer coloriste Lucie Ling, avaient développé plus de 300 échantillons d'engobes. Les teintes retenues (une vingtaine) l'ont été parce qu'elles permettaient de valoriser les engobes (émaux basses températures). Ces revêtements argileux, que l'on pourrait qualifier de primitifs, ont permis de créer des dégradés et des textures paysagères subtiles allant jusqu'à recréer, « artificiellement » et de manière fortuite au départ, des effets « hautes températures » (dépôt d'oxyde ferreux sur les bordures par exemple).

La designer

LUCIE LING

Lucie Ling

Designer coloriste de formation, Lucie Ling conçoit ses projets comme des expériences poétiques où la couleur et les effets de matières visent à recréer ou susciter des univers. À la différence du plasticien, elle compose avec des matériaux « imposés », ceux d'un commanditaire en général et parfois les siens lorsqu'il s'agit d'expérimentations personnelles. L'objectif étant d'en explorer les limites et les fondements (histoire du matériau) pour mieux en révéler les perspectives d'innovation. Il s'agit généralement du matériau « céramique », objet de recherche intrinsèque à sa démarche de designer-chercheur, celui-ci l'ayant conduit à l'accomplissement d'une thèse de doctorat portant sur le céladon, une porcelaine chinoise ancestrale.

colorling.blogspot.fr

L'artisan

L'ATELIER DE WILLIAMS

Williams Peneau

L'Atelier de Williams implanté dans le Tarn et Garonne depuis 6 ans a été créé par Williams Peneau potier céramiste. Ses productions sont essentiellement vendues et distribuées au sein de son atelier mais aussi par l'intermédiaire des marchés de potiers qu'il réalise tout au long de l'année. Son matériau de prédilection est la faïence (fine de Limoges et chamottée pour la terre à feu) avec laquelle il réalise des productions liées aux arts de la table. Dans un futur proche, Williams a l'intention de revisiter le traditionnel céladon notamment par la réalisation de pièces de porcelaine tournées, revêtues de multiples émaux verts. Parallèlement à son activité, le potier céramiste accueille régulièrement des groupes d'enfants et d'adultes avec qui il partage son savoir-faire, et collabore avec des écoles (IUP Arts Appliqués de Montauban) et des designers dans le but de questionner sans cesse sa propre pratique.

www.atelierdewilliams.fr

Le contexte

Un projet collaboratif dans le cadre de la Biennale Passage(s) 2014 de Montauban

Les pièces de faïence de la collection « Sfumato » sont l'aboutissement d'un projet collaboratif réalisé dans le cadre de la Biennale Passage(s) organisée par l'Institut d'Arts Appliqués de Montauban en 2014, et le résultat de la rencontre entre un potier-céramiste, une designer coloriste et trois étudiantes de Master I de la formation. Elles ont été exposées dans le hall du Conseil Général de Tarn et Garonne, qui s'était associé au suivi de ce projet en même temps que la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Tarn-et-Garonne.

www.biennale-passages.com

Porcelaine + Grès + Bois

Design : Samuel Accoceberry • **Artisan** : Kristiane Hink • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : céramique

© Bernard Dupuy

Lors d'une résidence au Pôle Expérimental des Métiers d'Art de Nontron (Dordogne), Samuel Accoceberry s'est appuyé sur le savoir-faire de la céramiste Kristiane Hink pour développer un ensemble de pièces. Souhaitant prendre le contre-pied de sa démarche de designer qui est de créer principalement des objets fonctionnels, Samuel a cherché à donner un langage formel où la fonction est sublimée au rang du symbolique. Les pièces deviennent alors les caractères d'un abécédaire formel permettant d'identifier et de relier les pratiques d'un territoire en mouvement. Les choses se transforment en objets, des objets en sculptures et de collection en paysage. Ainsi cette collection nommée simplement « Porcelaine + Grès + Bois » se raconte par ses matériaux qui la décrivent et par toutes les options de compositions formelles et chromatiques possibles. Cette collection se présente comme un inventaire de 17 contenants, que l'on aurait commencé à empiler et à entreposer tel que nous le faisons dans une pratique quotidienne. Chaque élément est un ensemble de pièces composées de différents matériaux et de différentes formes que l'on peut associer ou dissocier selon les besoins. Chacune d'elles est une expression et une composition qui invite à la découverte.

LE DESIGNER

SAMUEL ACCOCEBERRY

Samuel Accoceberry

Né à Bordeaux, vit et travaille à Paris. Diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Art de Nancy et de l'école Raymond Loewy en Esthétique Industrielle. Dès la fin de ses études en 2000, Samuel intègre Alcatel au département « Advanced Design ». En 2001, il part pour Milan et travaille plusieurs années pour différents studios de design, tels que : Antonio Citterio, Rodolfo Dordoni et Paolo Zani. De 2004 à 2010, il travaille dans l'agence LDesign/Arik Lévy en tant que design-manager, et gère de nombreux projets sur différents domaines. En 2010, il ouvre son propre studio et collabore avec différentes sociétés en tant que designer et directeur artistique (Pyrenea, Bosc). En 2013, il a reçu le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris parmi d'autres prix internationaux. Designer et directeur artistique, il travaille dans le secteur du mobilier, du design industriel et des pièces en édition limitée.

www.samuelaccoceberry.com

L'ARTISANE

KRISTIANE HINK

Kristiane Hink

Après un apprentissage et des stages en Allemagne et en Yougoslavie, un diplôme aux Arts décoratifs de Strasbourg et l'ouverture d'un premier atelier à Freiburg en Allemagne, Kristiane Hink s'installe en 1996 à Maisonnais-sur-Tardoire (Haute-Vienne). Ses céramiques sont des grès tournés ou montés à la plaque puis cuits au four à gaz à 1280°C. Elle crée des décors très graphiques avec un engobe à base de porcelaine qui lui permet de nuancer les couleurs avec subtilité. Elle applique ensuite un émail transparent qui ravive les couleurs. Elle développe également une gamme très brute, aux formes simples et efficaces à base de grès chamotté noir ou blanc qui inspire Samuel Accoceberry. Sa créativité s'exprime dans les arts de table – car Kristiane est attachée à l'art du potier qui offre beauté et confort au quotidien – mais aussi en décoration d'intérieur : elle produit sur demande des décors exclusifs pour la salle de bains, la cuisine, les sols, la cheminée, etc.

www.traces-en-terre.com

De grès ou de force

Design : Association IDee • **Artisans** : F. Keller et V. Arbogast • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : sculpture et taille de pierre

Matériau emblématique de la culture régionale alsacienne, le grès des Vosges évoque à lui seul histoire et tradition. Si on peut voir çà et là quelques utilisations contemporaines de ce matériau dans des aménagements urbains, cela se fait toujours dans une dimension patrimoniale. Pourtant autour de ce matériau gravitent des forces vives : carrières, tailleurs, sculpteurs qui ont à cœur de le voir remis au goût du jour.

C'est sur l'invitation de François Keller et Violette Arbogast, sculpteurs et tailleurs de pierre, que les designers d'IDee se sont penchés sur la question. Envisager le grès de façon intelligente et contemporaine, en se détachant de son image pittoresque et vernaculaire, c'est le défi qu'ont tenté de relever les designers d'IDee. Chose complexe, avec un matériau lourd, fragile, abrasif et poreux. La dizaine de propositions, du mobilier urbain au nécessaire de bureau, montrent qu'il y a des pistes potentielles pour faire vivre ce matériau, au-delà des pierres de la Cathédrale de Strasbourg. Ces collaborations entre les designers et les artisans mettent en lumière leurs savoir-faire : porter, de gré ou de force, c'est-à-dire de manière évidente ou moins attendue, un regard sensible et contemporain sur une partie des fondations d'un héritage culturel local, avec l'ambition de lui donner une place dans nos modes de vie d'aujourd'hui et de demain.

DESIGNERS

ASSOCIATION IDEE

IDee est une association à but non lucratif engagée dans la promotion du design. Elle a pour but de favoriser la démarche design dans les entreprises. Elle initie des collaborations entre artisans, industriels et designers sous la forme de groupes de travail afin de valoriser le savoir-faire de ces entreprises. Attachée aux secteurs en mutations ou en difficulté, elle vise à proposer des innovations portées - à titre non exhaustif - sur les process, les transferts de technologie ou sur des réorientations en terme de marchés qui donneront une visibilité nouvelle à l'entreprise. Les designers de l'association sont Bruno Acchione, Tamim Daoudi (p. 20), Fred Rieffel, Philippe Riehling (p. 26), Grégoire Ruault (p. 54), Claude Saos, Sonia Verguet (p. 70), V8 designers.

designers.alsace

ARTISANS

FRANÇOIS KELLER

L'entreprise de François Keller est implantée à Molsheim (Bas-Rhin). Il emploie une équipe polyvalente de 5 personnes dans la sculpture statuaire et la taille de pierre, ce qui lui permet une grande variété de réalisations, que ce soit en restauration ou en création, monumentales ou non, en pierre ou en bois, classiques ou contemporaines : petits ou grands cadrans solaires, monuments funéraires, éléments décoratifs tels que petits objets, reliefs, cadeaux, fontaines, etc.

www.keller-sculpture.fr

VIOLETTE ARBOGAST

Violette Arbogast est installée depuis 20 ans à Westhoffen (Bas-Rhin) en tant que tailleur de pierre et sculpteur avec comme spécialisation le travail du grès des Vosges. Elle a exercé ses talents à la Cathédrale de Strasbourg. Elle réalise des commandes créatives ou de restauration provenant de particuliers, de communes et d'architectes. Elle est adhérente de la Charte des Artisans Créateurs des Métiers de la Pierre et membre de la Corporation des professionnels des métiers de la pierre du Bas-Rhin.

www.violette-arbogast.com

Collection Tombola

Design : Mendel Heit • **Artisan/Savoir-faire** : CERFAV • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : verrerie

© Mendel Heit / Ergastule 2015

Comment un processus de fabrication en série pourrait-il permettre d'obtenir des pièces uniques à chaque itération ? C'est la problématique que se propose d'exemplifier le projet d'édition Tombola, mené par Mendel Heit, designer, en résidence chez les éditeurs d'art associés Ergastule à Nancy. La production d'objets dans le contexte contemporain soulève la question de la trace humaine et du caractère unique de ces créations. Au milieu d'un monde industriel où la fabrication est de plus en plus numérisée, parallèlement à l'artisanat d'art renaissant, les recherches de Mendel Heit ont été dirigées vers le développement d'un processus d'édition à échelle humaine, en essayant de combiner la production de masse et l'unicité. Les ressources mises à disposition par Ergastule lui ont permis d'explorer et d'identifier les outils nécessaires et les étapes de fabrication pour créer de tels objets. La collection d'objets Tombola, issue d'un même moule reconfigurable, combine aléatoirement, la modularité et la conception générative avec des techniques manuelles, mais aussi numériques, traditionnelles et locales. Cette résidence est réalisée avec le soutien du Conseil Régional de Lorraine, dans le cadre des aides aux résidences de création artistique. Ergastule invite des créateurs à questionner l'union des métiers d'art et de la création contemporaine. Ce programme de résidence a été baptisé « Je t'aime, moi non plus - un dialogue entre l'artisanat et l'art contemporain ».

LE DESIGNER

MENDEL HEIT

Mendel Heit est né en 1981 à Brunswick en Allemagne. Il a étudié à l'École nationale supérieure d'art de Nancy, ainsi qu'à la HBK pour l'obtention d'un diplôme de designer industriel en 2005. Il débute le design expérimental aux côtés de Jerszy Seymour et approfondit sa création numérique chez les architectes Coordination Berlin et l'agence d'installation médiales Art+Com. Il est fondateur du collectif de makers Makerlab, basé dans un fablab au Betahaus de Berlin. En 2009, il conçoit une première série de bijoux imprimés en 3D, dont la bague MegaBlingBling au caillou surdimensionné. Avec le Centre International d'Art Verrier, il développe en 2010 la boule de Noël « Cumulus » qui sera ensuite déclinée en mobile. De cette expérience avec le verre, découleront plusieurs collaborations avec le programme européen Glass Is Tomorrow, puis la cristallerie de Saint Louis. Il a été exposé lors de Wanted Design à New York, ainsi qu'au musée du verre de Shangaï en 2013. Il est actuellement en résidence longue dans la manufacture de porcelaine Vista Alegre au Portugal. Sa pratique se concentre majoritairement sur le développement de la création numérique conjointement à l'artisanat.

www.mendelheit.com

L'ARTISAN

CERFAV, Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers

Ergastule a approché le Cerfav dans le cadre des recherches effectuées par Mendel Heit et ses moules reconfigurables dessinés au départ pour le coulage de céramique. Il est apparu assez vite évident que ces moules pouvaient servir au soufflage de verre. Dans le cadre des conventions d'aides techniques du Pôle d'innovation pour l'artisanat et les petites entreprises, le Cerfav a accueilli Mendel Heit pour réaliser une série de tests en soufflage traditionnel de verre la canne. Plusieurs exemplaires de Tombola ont été soufflés par Dominique Jamis, maître verrier, formateur au Cerfav.

www.cerfav.fr

Bracelet « L'Obsession amoureuse »

Éditeur : Dymant • **Design** : Gazel Design • **Réalisation** : Vernet & Dray
Domaine de design : produit • **Secteur de l'artisanat** : orfèvrerie-joaillerie

L'amour est un serment dont la peau garde à la fois le souvenir et la promesse. L'or millénaire est le symbole de cette obsession fulgurante et vivace. Ce bracelet est un ruban d'or qui capture délicieusement le parfum de l'être aimé. Bijou charnel, intime, que l'on ne quitte plus, il se fond avec la peau. En son milieu, deux lames d'or brossé enserrent une fine plaque de céramique, qui a le pouvoir d'emprisonner une senteur.

Elle peut être imprégnée d'un parfum, celui de l'être cher, qui sera alors exhalé par la chaleur de la peau en susurrant le secret d'un amour passionnel.

La plaque de céramique, que l'on peut aussi imprégner d'huiles essentielles, se porte sur le dessus du poignet ou en dessous, là où le cœur fait palpiter les émotions amoureuses.

Bracelet « L'Obsession amoureuse »

L'AGENCE **DE DESIGN**

GAZEL DESIGN

Stéphanie Gazel

Gazel Design est un studio de création dédié à la direction artistique et au design de produits dans le domaine du luxe. De l'industrie à l'artisanat d'Art, initiée aux codes du luxe, Stéphanie Gazel, diplômée de l'ESAG Penninghen a ainsi défini les contours de son métier qui est sa passion : accompagner ses clients dans une empathie généreuse et créative, en leur offrant une maîtrise de toutes les étapes d'un projet, des premières esquisses aux derniers ajustements techniques. Flaconnage parfum, cosmétiques, écrins pour le maquillage, joaillerie, bijoux, accessoires de mode… Le studio a tissé des liens étroits avec de grandes maisons de parfums. Ces collaborations ont permis à Stéphanie Gazel d'imaginer une nouvelle idée du luxe, source de surprise et de ravissement, libre et porteur de valeurs authentiques.

www.gazeldesign.com

L'ARTISAN

EPV
Entreprise du Patrimoine Vivant

ATELIER VERNET & DRAY

Créée et installée à Lyon depuis 1907, berceau historique de la bijouterie-joaillerie, l'entreprise Vernet Dray est spécialisée dans la fabrication à la main et sur mesure de chaînes et d'apprêts. Depuis 2005, elle est le fruit de la fusion des entreprises Vernet & Fils et Marcel Dray. Vernet Dray est l'une des dernières entreprises chaînistes de France à bénéficier d'un savoir-faire vieux d'un siècle. Son originalité réside également dans sa maîtrise des nouvelles technologies, ce qui lui permet de réaliser des produits uniques grâce à un bureau de conception 3D, ses machines de prototypage et son laser. Son expérience, son adaptabilité, son habileté à allier innovation et respect du patrimoine ont été récompensés par le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

vernetdray.com

L'ÉDITEUR

DYMANT

David Klingbeil
Fondateur de Dymant

Dymant imagine et édite en série limitée des pièces d'exception à la croisée du beau et de l'utile, de la tradition et de l'innovation, du savoir-faire et du design, du patrimoine et de l'avenir.
Dans la pure tradition du « temps juste », c'est-à-dire du temps nécessaire à la réalisation parfaite, chaque objet nécessite des dizaines d'heures de travail, de passion et de patience, d'une immense technicité du geste et l'association de plusieurs talents : ébénistes, joailliers, gainiers, graveurs, passementiers, verriers.

www.dymant.com

La Boucle de ceinture « Skulls »

Design : Grégoire Ruault • **Artisan** : Diane Peters • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : orfèvrerie-joaillerie

Savant mélange entre façonnage manuel et précision millimétrique de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), la boucle « Skulls » est la concrétisation d'un projet collaboratif d'innovation et de design mené par une artisane et un designer.

À l'origine, une réflexion autour de la question de l'élargissement d'une gamme de bijouterie. Puis chemin faisant, l'idée d'explorer l'univers de l'accessoire masculin et de travailler sur la boucle de ceinture en revisitant et réactualisant un système ancien de fixation. L'objectif n'est pas de produire en grande série mais de rendre possible la personnalisation du dessin et de la gravure pour adapter la boucle à chaque demande tout en gardant la souplesse de la production.

Les outils informatiques, dont la modélisation et l'impression 3D sont utilisés pour valider et tester les idées, et créer une boucle bien équilibrée tant au niveau esthétique que fonctionnel tout en maîtrisant le coût de fabrication.

LE DESIGNER

© Klara Beck

Grégoire Ruault

GRÉGOIRE RUAULT

Grégoire Ruault se forme au design à La Martinière-Terreaux à Lyon dont il obtient en 2000 le Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués, concepteur-créateur en design. Il collabore avec plusieurs architectes dont l'agence « Fou du roi » à Strasbourg. En 2003, il est l'assistant de Christophe Pillet à Paris avant de fonder sa propre structure en 2004. En 2010, Tamim Daoudi intègre son bureau. Fort d'une expérience de 15 ans, Grégoire Ruault continue aujourd'hui de développer des projets de design et d'espace au sein du studio Inventive. Son travail créatif est sous-tendu par la conviction que le design est capable de rendre la vie meilleure lorsqu'il atteint l'essentiel.

gregoireruault.com

L'ARTISANE

© Atelier Thomas K

Diane Peters

DIANE PETERS, Bijoutière

Diplômée de l'École de Pforzheim en bijouterie-joaillerie-orfèvrerie et de l'École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Diane Peters est une créatrice de bijoux passionnée. Elle affectionne les formes minimalistes et géométriques, dérivées du cercle et du carré. Le cercle pour le dynamisme et le mouvement, le carré pour la stabilité et la pérennité. Leur union géométrique vise à l'équilibre parfait. Ses bijoux sont des créations uniques, entièrement réalisées à la main en or 750/000 ou argent 925/000, pierres semi-précieuses, perles de culture ou perles en verre venues des 4 coins du monde (Afrique, Italie, Bohême...). Elle propose également la création de bijoux personnalisés portant les symboles, mots, empreintes de votre histoire personnelle ainsi que la réutilisation de parties de bijoux anciens (perles, parures) à l'intérieur d'un projet nouveau.

www.dianepeterscreations.com

Bouchon à champagne GOSSET par Christofle

Design : Studio Christofle • **Collaboration** : maisons Gosset et Christofle
Domaine de design : produit • **Secteur de l'artisanat** : orfèvrerie

Le projet est né de la rencontre des maisons GOSSET et Christofle. Le Studio de création Christofle, s'appuyant sur l'extrême fiabilité et technicité de la base de bouchon utilisée traditionnellement par les champagnes GOSSET, a réfléchi pendant plusieurs mois pour aboutir à une forme s'inspirant de la collerette maison. Recherche esthétique, mais avant tout technique, pour amener la matière argent à se plier aux contours et articulations de cet accessoire œnologique très structuré. Une recherche d'autant plus poussée qu'un tel objet était jusqu'alors inédit au catalogue Christofle, qui malgré presque deux siècles d'histoire et 4 000 produits actifs au catalogue, ne s'était jamais encore penché sur la conception d'un tel objet. La commande spéciale est cette fois encore le moteur d'un développement ambitieux, amenant le savoir-faire à se dépasser pour proposer le premier bouchon articulé Christofle. Le projet a mobilisé une large équipe pendant plus d'une année. Réalisé en métal argenté, matière emblématique de Christofle dont son fondateur Charles Christofle fût l'inventeur en 1842, le bouchon a sollicité tous les grands gestes du savoir-faire orfèvre pluri-séculaire : matriçage, polissage, argenture et enfin avivage. Le rendu de la matière, éclatante, traitée lisse et soyeuse comme seul le plus pur des métaux blancs peut l'être, offre une rondeur et une souplesse uniques.

LE DESIGNER

LE STUDIO CHRISTOFLE

Structure interne qui a été nommée de différentes appellations au fil du temps, le Studio Christofle existe depuis la création de l'entreprise en 1830. Situé aujourd'hui au sein du siège de la Maison Christofle, 9 rue Royale à Paris, il est composé d'une équipe très spécialisée dans le travail du métal, l'appréhendant dans toute sa complexité lorsqu'il dessine une pièce. Le Studio Christofle est l'interface incontournable entre les structures marketing et commerciales, ainsi que les ateliers. Ses missions s'articulent autour de deux piliers majeurs : d'une part la création de pièces signées du seul nom Christofle ; d'autre part l'adaptation des dessins et intentions créatives de designers extérieurs à l'univers de Christofle. Son champ d'application est très vaste, épousant l'ensemble de l'offre de l'orfèvre, qu'elle soit art de la table, décoration ou bijoux. Ses réflexions se matérialisent aussi bien à travers un croquis qu'un fichier 3D. Le rôle du Studio consiste également à veiller à la cohérence des collections et être garant du « style Christofle ». Sa capacité à observer et capter l'air du temps est un atout essentiel, hier comme aujourd'hui, qui contribue au dynamisme de Christofle dans la création contemporaine.

LES **ENTREPRISES**

CHRISTOFLE

De ses racines, Christofle révèle des collections aux allures historiques, témoins vivants d'un merveilleux héritage qui perpétue ses codes et emblèmes les plus stylés. La Maison n'a de cesse de réinterpréter ses collections stylistiques pour redonner vie à son riche patrimoine. Elle reste aujourd'hui fidèle à l'esprit de ses fondateurs épris de modernité et d'innovation et continue de se distinguer par ce supplément d'âme dont elle imprègne toutes ses collections. La Maison Christofle est labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

www.christofle.com

MAISON GOSSET

Champagne GOSSET est la plus ancienne Maison de vins de la Champagne. Les origines de la création de la Maison remontent à 1584 lorsque Pierre GOSSET, seigneur et échevin d'Aÿ décide d'ouvrir une maison de négoce de vins tranquilles. Pendant 17 générations successives le savoir-faire de la Maison a été perpétué, respectueux d'un artisanat familial de tradition exprimant l'authenticité d'un terroir noble. 430 ans d'histoire, d'un style unique où la fermentation malolactique est soigneusement évitée offrant aux connaisseurs sur les plus belles tables à travers le monde des dégustations d'une grande richesse aromatique, équilibrée et complexe à la fois. Ce savoir-faire d'excellence a été récompensé par l'Excellence Française et l'attribution du Label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) faisant d'elle l'une des deux seules Maisons de Champagne labellisées à ce jour. La Maison GOSSET travaille ses vins comme une maison de Haute Couture, à la recherche constante de la perfection.

www.champagne-gosset.com

Vélo Alérion

Design : Paule Guérin • **Artisan-porteur de projet** : Till Breitfuss • **Artisan** : Charles Boulnois • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : ébénisterie et sculpture sur bois

La technique de fabrication des vélos Keim ouvre de nouveaux horizons esthétiques. Depuis son lancement, Keim invite des artisans d'exception à participer à la création de pièces uniques exprimant leur vision du vélo idéal.

Alerion est né d'une collaboration avec Charles Boulnois, sculpteur Meilleur Ouvrier de France. Symbiose de deux approches du bois, technique et radicale pour l'une, poétique et sensible pour l'autre, le vélo devient une sculpture fonctionnelle. Il nous transporte dans une dimension mythologique d'Hippogriffes et de Pégases ou de chevauchées oniriques.

La designer

PAULE GUÉRIN

Paule Guérin est designer spécialisée en écodesign. Diplômée de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs et ancienne assistante de Pascal Mourgue, son travail de design vise à mettre en valeur les savoir-faire et les spécificités de chaque entreprise. Elle exerce principalement pour des fabricants français et a développé une sensibilité particulière au monde de la production et de l'artisanat. Sa vision globale du développement durable acquise au sein du Mastère Management du Développement Durable d'HEC lui permet d'envisager les métiers traditionnels sous un angle prospectif. C'est cette vision du bois comme matériau d'avenir performant et futuriste qui guide son travail avec Till Breitfuss dans la conception des vélos Keim et dans la direction artistique de la marque (logo, charte graphique, site web, etc.).

www.guerin-breitfuss.fr

Artisans

Till Breitfuss
Charles Boulnois

TILL BREITFUSS – KEIM CYCLES, porteur du projet

Né en 1972, à Vienne, Till Breitfuss est diplômé en mobilier de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs et compagnon charpentier de formation. Il travaille depuis plus de 10 ans avec des designers, artistes et architectes européens sur la mise au point et la réalisation de pièces uniques et de prototypes au sein de son atelier installé en Touraine. La technicité de son approche et sa capacité à réinventer les matériaux lui ont permis de mettre au point un procédé de fabrication unique pour les vélos Keim (7 kg montés). Il a souhaité la création de la marque KEIM cycles pour aller au-delà de son rôle habituel de fabricant. Till Breitfuss a collaboré avec Tony GATTLIF, Jean NOUVEL, Pascal MOURGUE, Noé DUCHAUFFOUR. Il a réalisé des pièces uniques pour Chanel, Dior, le Palais de l'Orangerie, le Musée de Sèvres, le Palais de Tokyo, le Musée du quai Branly, etc.

www.breitfuss.fr **www.keim-cycles.com**

CHARLES BOULNOIS, sculpteur

Meilleur Ouvrier de France depuis 2011, Charles Boulnois est sorti de l'atelier de sculpture de l'École Boulle en 2001. Cette formation de six ans en sculpture sur bois traditionnelle et sur matériaux contemporains lui a permis de surmonter les difficultés que présente le bois moulé des cadres de vélo Keim. Sa capacité à formaliser rapidement des idées par le dessin, le modelage et la sculpture a permis au projet de prendre forme en dialogue avec la vision du design pour créer un objet d'une grande cohérence.

www.boulnois-sculpture.fr

Motifs Marseille, Maison TRABUC

Design : École supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée (ESADMM) • **Artisan** : Maison TRABUC • **Domaine de design** : produit
Secteur de l'artisanat : métiers d'art / gravure

Agnès Martel, designer et Philippe Delahautemaison, architecte, enseignants à l'École Supérieure d'Art et de Design Marseille-Méditerranée (ESADMM) ont proposé à leurs étudiants en option design un workshop sur le thème de la construction d'un motif, par un scénario lié à la Ville de Marseille, en utilisant le matériau du tampon (TRABUC). Après une étude des processus de génération de motifs, puis une analyse de la ville, les étudiants ont choisi des particularités et images représentatives de Marseille. Ces choix ont débouché sur une recherche graphique (relevés cartographiques, nuisances sonores, propagation des ondes WI-FI, quartiers, typologie de la ville, sieste, montée des eaux, espèces protégées). Étayée d'étapes de transformations successives, cette démarche créative leur a permis de générer de nombreuses formes graphiques aboutissant à des motifs.

La Maison TRABUC a finalisé ce projet en réalisant des tampons en caoutchouc d'après ces motifs - fabrication traditionnelle et laser -; les montures, choisies avec soin sont pour certaines issues du patrimoine, d'autres plus contemporaines - en bois de hêtre brut ou peintes, plexiglas – d'autres encore un peu décalées et détournées de leur usage habituel – quilles en bois et manches de croquet - ont été utilisées comme support.

DESIGNERS

ESADMM

L'École supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée, « les Beaux-Arts », est un établissement public d'enseignement supérieur, sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et soutenu par la Ville de Marseille. Créée en 1752, l'école a pour vocation de former des créateurs, artistes et designers, dans le champ des arts plastiques et visuels. Elle est engagée dans de nombreux partenariats avec des écoles supérieures d'art françaises et internationales, des universités dont celle d'Aix-Marseille, des institutions d'art contemporain, des entreprises, et collabore intensément avec la scène artistique et culturelle marseillaise. Elle entretient des liens particulièrement étroits avec le Fonds Régional d'Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur et La Friche Belle de Mai. En octobre 2015, l'école a été distinguée par le ministère de la Culture pour son grand projet numérique, le IoAd, plateforme numérique et fablab, afin d'expérimenter avec des publics extérieurs (artistes, PME..) des pratiques numériques, des projets collaboratifs, reliant l'art, le design, l'ingénierie, le numérique, la recherche, la technologie, le prototypage et la diffusion. En 2015, les travaux des étudiants de l'option design réalisés dans le cadre du projet d'Agnès Martel, designer, avec Philippe Delahautemaison, architecte, enseignants à l'ESADMM, et en partenariat avec la Maison Trabuc, ont donné lieu à une exposition hors les murs « Workshop standards inédits et motifs » à l'occasion du Festival de design D'DAYS à Paris du 1er au 7 juin au Bastille Design Center. Le partenariat de la Maison Trabuc avec l'ESADMM et sa participation aux D'DAYS à ses côtés illustre la dynamique de cette entreprise où savoir-faire ancestral et innovation, patrimoine et modernité, tradition et design se conjuguent harmonieusement et trouvent là tout leur sens et toute leur légitimité, dans un élan créatif tourné vers « demain».

www.esadmm.fr

L'ARTISAN

MAISON TRABUC

Dépositaire d'un savoir-faire ancestral transmis in situ, Christian Ollivier dirigeant de la Maison TRABUC depuis 33 ans invite à un voyage dans le temps... rythmé par la typographie, les caractères et l'écriture déclinés en tampons, en gravure et en imprimerie depuis 119 ans. Fondée en 1896 par Marius Bastide, caoutchoutier - fabricant de timbres ou tampons en caoutchouc- et graveur, la Maison TRABUC à la fois témoin et actrice de la vie artistique, commerciale et économique du territoire s'inscrit dans l'histoire et la culture de Marseille et en représente « l'empreinte ». La boutique, dotée d'un patrimoine rare, plaques émaillées signées, plaques gravées et thermoformées, taille-douce, motifs de broderies, pochoirs, marques à savons, cachets de cire, matrices de tampons créées à l'atelier, composteurs, dateurs, catalogues d'un autre siècle... relate l'activité de l'enseigne au fil des décennies. Sa devanture de style Haussmannien, intégrant l'atelier à l'étage et assortie d'un gigantesque tampon en zinc, représentatif des corporations du début du siècle dernier, fait partie du patrimoine architectural commercial de Marseille. Aujourd'hui, Christian Ollivier pérennise l'activité de sa boutique au gré des nouvelles tendances, dans une dynamique où savoir-faire ancestral et pérennité riment avec modernité et innovation dans un élan créatif tourné vers demain, et continue avec rigueur et discernement à donner à la Maison TRABUC ses lettres de Noblesse. La Maison TRABUC est labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) et Artisan d'Art.

www.trabuc13.com

9 EPV expérimentent la co-création à la Cité du design de Saint-Étienne

Projet : Living Lab • **Design** : Cité du Design de Saint-Étienne • **Domaine de design** : produit • **Entreprises** : Entreprises du Patrimoine Vivant

De gauche à droite, de bas en haut: Chorus 705 (Focal-JMlab) ; *La musique de la pierre* (Gomet Granit) ; *Jack art* (Tissage des Roziers) ; *Poulette sound* (Weiss) ; *Hole in one* (ValGrine) ; *Harmonie* (Denis & fils) ; *Antic music sounds good* (Tournaire) ; *Amplificateur d'effet* (Effet Passementeries) ; *Sound steel* (La boule OBUT)

À l'occasion de la Biennale Internationale Design de Saint-Étienne 2015, 9 entreprises labellisées EPV réunies et soutenues par la CCI Saint-Étienne Montbrison ont exposé leurs savoir-faire au sein des Labos. Accompagnées par la Cité du design, les entreprises ont pu faire évoluer leurs produits-services dans une démarche d'innovation ouverte. Deux espaces étaient dédiés à ces entreprises : un espace « totem » et un espace de démonstration des savoir-faire. Dans l'espace « totem », les EPV ont chacune créé un objet basé sur une enceinte Focal. 9 enceintes ont donc été personnalisées pour l'occasion en fonction des savoir-faire de chaque entreprise. Ces « totems » ont été soumis aux votes du public. Toutefois la raison principale de cette action a été de créer une discussion privilégiée, entre les usagers et les EPV, autour de synergies et valorisations potentielles entre ces entreprises labelisées. Dans l'espace de démonstration, les entreprises ont proposé des ateliers interactifs : putting-green pour essayer les putters (ValGrine), établi de sertissage (Tournaire), métier à tisser (Tissage des Roziers et Soieries Denis), initiation à la passementerie (Effet Passementeries) et dégustation de chocolats (Maison Weiss). Les questionnaires remplis par les visiteurs ont fait l'objet d'une synthèse et de recommandations aux entreprises.

LIVING LAB

Cité du design

LES LABOS DE LA CITÉ DU DESIGN

Les Labos de la Cité du Design permettent aux entreprises de tester et améliorer leurs produits-services et de les confronter aux retours des usagers. Plus qu'une démonstration de leurs savoir-faire, les Labos sont un espace dédié à la co-création afin de faire évoluer leurs produits-services dans une démarche d'innovation ouverte. Les Labos ont pour ambition d'explorer les usages, de capitaliser sur les réactions des visiteurs et de discerner de nouvelles opportunités de marché. Concrètement ils mettent à la disposition des visiteurs des questionnaires pour qu'ils puissent voter pour leur objet préféré, mais aussi faire part des synergies entre les EPV. En 2015, les Labos se sont succédé sur 4 semaines pendant la Biennale Internationale Design de Saint Etienne du 12 mars au 5 avril. L'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Cité du design École supérieure d'art et design regroupe depuis janvier 2010 la Cité du design et l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, réunies sur un même site : l'ancienne manufacture d'Armes de Saint-Étienne. Porté par la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, la Région Rhône-Alpes et l'État (Ministère de la Culture), la Cité du design est une plate-forme d'enseignement supérieur, de recherche, de développement économique et de valorisation autour du design et de l'art.

www.citedudesign.com

Mikael Mangyoku, Chef de projet Living lab et Labos à la Cité du design
mikael.mangyoku@citedudesign.com
Maureen Loïs, Consultante en innovation et designer de services

www.maureenlois.com

LES ENTREPRISES

EPV
Entreprise du Patrimoine Vivant

LES 9 ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT

Le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) est une marque de reconnaissance mise en place par l'État pour distinguer l'excellence du savoir-faire artisanal et industriel français. Attribué pour une période de cinq ans, ce label rassemble des fabricants attachés à la haute performance de leur métier et de leurs produits. Crée par la loi en faveur des PME du 2 août 2005 (article 23), le label Entreprise du patrimoine vivant peut « être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire ». Il a été mis en place en mai 2006. Ce label est décerné par M. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et Mme Martine Pinville, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.

www.patrimoine-vivant.com

Cacaotip, un scénario de partage du chocolat

Design : Yume Design Studio • **Artisan** : Pâtisserie Alexandres • **Domaine de design** : culinaire • **Secteur de l'artisanat** : chocolaterie

Ce centre de table en chocolat est prétexte au jeu dans une soirée à deux ou entre amis. Glisser le doigt dans un anneau permet de le détacher pour le croquer. Qui arrivera le premier au centre ? Chocolat noir, au lait, aromatisé, pépites dorées… toutes les compositions sont possibles pour dessiner un paysage unique et agrémenter le parcours de dégustation.

Développée en collaboration avec l'artisan chocolatier Jérôme Allamigeon, cette édition limitée revisite la forme traditionnelle de la tablette de chocolat, pour proposer un nouveau scénario de partage, dans un esprit festif.

L'AGENCE **DE DESIGN**

YUME DESIGN STUDIO

Estelle Berger

Designer chercheur, Estelle Berger conçoit le design comme une démarche globale, sensible et sensée, où le rôle du praticien se remodèle à chaque collaboration. Les artisanats, le luxe & l'art de vivre, la gastronomie… sont ses domaines de prédilection. Praticienne réflexive, sa démarche entrecroise projets de commande, de recherche pluridisciplinaire, expérimentations, écrits et pédagogie pour composer cette approche d'un design impliqué dans les problématiques de société. Traducteur de besoins, intégrateur d'idées, le designer est au carrefour de relations et d'enjeux passionnants – mais qui imposent de développer une éthique de sa pratique. « Faire du design » c'est une chose, « être designer » c'est bien plus enrichissant.

www.yume-studio.fr

L'**ARTISAN**

PÂTISSERIE ALEXANDRES

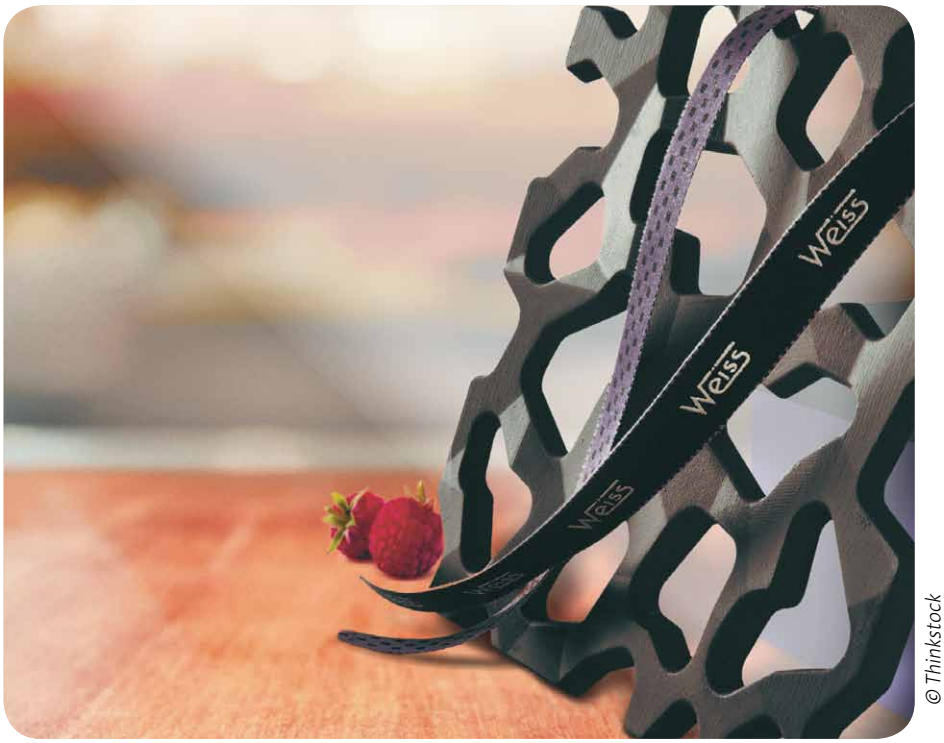
Jérôme Allamigeon

Le pâtissier Jérôme Allamigeon débute sa carrière à l'âge de 16 ans et intègre rapidement les cuisines du célèbre Negresco. Son parcours de passionné l'amènera des restaurants étoilés de la Côte d'Azur, à Kobé au Japon où il restera trois ans pour compléter son expérience. C'est en 2002 qu'il revient dans sa ville natale de Montauban pour créer son propre établissement. Il y propose une sélection de gâteaux et d'entremets classiques et de création, ainsi que des chocolats grands crus élaborés et fabriqués dans son laboratoire. Depuis 2008, la pâtisserie Alexandres fait partie du prestigieux Cercle des "Relais Desserts International", regroupant cent des meilleurs pâtissiers du monde.

alexandres.fr

Tablette Choco Mosaïc

Partenaire de la démarche : Cité du design • **Artisan** : Weiss • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : chocolaterie



© Thinkstock

En 2015, dans le cadre de la Biennale Internationale du Design, la chocolaterie Weiss a animé au côté de Mathilde Chevallier, designer pour le Pôle entreprises & innovation de la Cité du design, le laboratoire d'expérimentation « Imaginez la tablette de chocolat de vos rêves ». Le principe était de proposer aux visiteurs de co-créer avec Weiss une nouvelle plaquette de chocolat en vue de l'ouverture à l'automne 2016 des Ateliers Weiss, nouveau lieu de vie à Saint-Étienne où se côtoieront chocolat, culture et gastronomie. L'opération a débuté par un concours de designers qui a permis de choisir 3 formes inédites de tablettes de chocolat. Ces formes ont été reproduites en résine sur imprimante 3D pour être soumises aux consomm'acteurs. Il leur a été demandé se prononcer pour une forme, des ingrédients, puis des textures d'emballages. Le designer Marc Jaggi et sa tablette Choco Mosaïc ont finalement séduit les 800 visiteurs de la Biennale. La Cité du Design a accompagné la chocolaterie dans la mise en place concrète du laboratoire d'expérimentation en l'aidant à identifier les 3 pôles du laboratoire (texture de l'emballage, composition de la recette, puis forme de la tablette), et à sélectionner le designer pour assurer la bonne mise en œuvre du laboratoire et sa synthèse.

La démarche **DESIGN**

Cité du design

LA CITÉ DU DESIGN DE SAINT-ETIENNE

L'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), la Cité du design - École supérieure d'art et design regroupe depuis janvier 2010 la Cité du design et l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, réunies sur un même site : l'ancienne manufacture d'Armes de Saint-Étienne. Porté par la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, la Région Rhône-Alpes et l'État (Ministère de la Culture), il est une plate-forme d'enseignement supérieur, de recherche, de développement économique et de valorisation autour du design et de l'art. Les missions principales de la Cité du design sont les suivantes : la sensibilisation de tous les publics au design, le développement de l'innovation par le design, la recherche en design et la production d'événements à forte notoriété tels que la Biennale Internationale Design Saint-Étienne ou les expositions annuelles à Saint-Étienne et à l'international.

www.citedudesign.com

L'artisan

EPV
Entreprise du Patrimoine Vivant

WEISS

Tout commence en 1882 par l'histoire d'Eugène Weiss, créateur et précurseur qui découvre l'Art du Praliné et de l'Assemblage. À Saint-Étienne, terre de chocolat, il ouvre sa première boutique, crée le chocolat haut de gamme sous la marque Weiss et invente le Haut Chocolat®. Maîtrisant l'ensemble de la production au cœur de la fabrique, Weiss perpétue la tradition et le savoir-faire artisanal et ne cesse d'innover « par et pour ses clients ». La Maison Weiss s'attache aux belles matières pour produire des chocolats de Haute Qualité. Le sens du détail, l'élégance à la française et la fantaisie osée mais maîtrisée, font de Weiss la marque de référence des professionnels et des consommateurs gourmands du monde entier. Weiss est labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). La Biennale Internationale du Design est un événement incontournable pour la chocolaterie Weiss tant par sa dimension territoriale que par ses enjeux autour des applications du Design, ses espaces expérimentaux et sa programmation tout public. L'édition 2015 a été une opportunité extraordinaire pour Weiss, en tant que Partenaire Fondateur de la Cité du Design, de contribuer au rayonnement territorial stéphanois, de favoriser l'accès à la Co-Création et d'enrichir l'Innovation.

www.chocolat-weiss.fr

Lapisan*, une représentation des âges à travers le chocolat

Réalisation et design : Fabienne Zacchi • **Domaine de design** : culinaire
Secteur de l'artisanat : chocolaterie

Le projet « Lapisan » a été réalisé par la pâtissière Fabienne Zacchi dans le cadre de sa participation au premier MOOC (Massive Open Online Course) sur le design culinaire proposé en 2015 par l'École Ferrandi. À partir d'une analyse sensorielle personnelle du chocolat qui lui évoque des notes puissantes et rustiques, et une origine volcanique, Fabienne Zacchi a réalisé un travail sur le temps et le relief, l'enfouissement et la transformation des sédiments en compression. Chaque âge est enfoui et métamorphosé par le suivant, l'histoire est inscrite avec les âges comme les cernes d'un arbre. Le projet dans sa forme reprend l'idée d'un échantillon de forage géologique, il est destiné à être présenté dans un tube transparent pour montrer le côté brut des palets qui le constituent, chaque palet est un mini tableau et raconte une histoire sur le temps passé… La personne qui le déguste voyage dans le temps et part pour les profondeurs de la Terre.

*Strates en indonésien.

L'ARTISANE

FABIENNE ZACCHI

Fabienne Zacchi

Le parcours de Fabienne Zacchi est atypique. Après une formation en Expression visuelle en Espace de communication à l'École Boulle, elle a exercé le métier d'Architecte événementiel pendant 22 ans avant d'entreprendre un CAP pâtisserie en reconversion avec un objectif, ouvrir un salon de thé. Cette reconversion lui a offert une synthèse de ce qui lui tient à cœur, la décoration, le manuel, la précision et une attirance particulière pour tout ce qui est culinaire. En parallèle de sa vie de pâtissière et de chef d'entreprise, elle donne des cours d'Arts appliqués aux CAP Pâtissiers et Boulangers en GRETA. Au début de l'année 2015, elle décide de participer au MOOC design culinaire, un certain retour aux sources des arts appliqués, une émulation et une effervescence de la recherche avec une part de poésie, sans avoir d'objectif de résultat. Fabienne Zacchi a reçu le premier prix du MOOC dans la catégorie « Design culinaire appliqué à un matériau ».

Le-comptoir-des-pipelettes *lespipelettes@orange.fr*

LE CADRE DU PROJET

LE MOOC DESIGN CULINAIRE DE L'ÉCOLE FERRANDI

Du 27 mars au 10 mai 2015, plus de 4 000 curieux, passionnés de cuisine, ont suivi la première formation en ligne sur le design culinaire grâce à un MOOC (Massive Open Online Course), impulsé dans le cadre du développement pédagogique numérique de FERRANDI Paris. Ce MOOC était animé par le chef **Eric Trochon**, Meilleur Ouvrier de France 2011, **Marc Bretillot**, designer culinaire et **Rémy Lucas**, psychosociologue de la cuisine. Les étudiants ont pu mettre en œuvre leurs acquis en méthodologie du design à travers 3 projets :

- Projet 1 : le design d'un produit (recette à revisiter : le croque-monsieur)
- Projet 2 : le design d'un matériau (le chocolat)
- Projet 3 : le design d'un événement culinaire (thématique : le réseau)

L'investissement des participants, la qualité et l'originalité des productions ont été unanimement salués par l'équipe pédagogique.

Les interactions entre participants ont fait toute la richesse pédagogique de ce MOOC : discussions sur la plateforme dédiée, nombreux échanges sur les réseaux sociaux (avec la création d'un groupe sur Facebook) mais également les rencontres de certains membres de la communauté autour de pique-niques parisiens ont donné naissance à une communauté de passionnés encore active aujourd'hui.

www.ferrandi-paris.fr

La bûche de Noël revisitée

Design : Sonia Verguet • **Artisan** : Pâtisserie Gillmann • **Domaine de design** : culinaire • **Secteur de l'artisanat** : pâtisserie

La Pâtisserie Gillmann a fait appel à Sonia Verguet pour repenser l'intégralité de ses desserts et travailler à quatre mains la conception et le design de trois produits « classiques » de la pâtisserie, l'éclair, la religieuse, le St-Honoré, de cinq produits « à thème » dont la Bûche de Noël, la Galette des Rois, et d'une glace par saison.

Pour compléter cette collaboration autour du design culinaire, le packaging des produits chocolatés de la pâtisserie a été revu pour mettre en avant les valeurs défendues par l'entreprise : la qualité, la fraîcheur et la diététique.

Pour l'ensemble de ces travaux, ils sont lauréats Tango&Scan 2015, appel à projets récompensant les initiatives économiques originales et créatives à Strasbourg.

LA DESIGNER

SONIA VERGUET

Sonia Verguet

Diplômée de l'École nationale supérieure des Beaux-arts de Dijon et de l'École des arts décoratifs de Strasbourg, section design, Sonia Verguet développe ses recherches autour du rapport entre l'artisanat et le design. Elle travaille autour de l'objet, de l'espace et du design culinaire en cherchant toujours à travers ses créations à raconter une histoire : « Nous sommes entourés d'objets. Au-delà de leur fonction première, ceux-ci nous parlent et suscitent une émotion. » Elle a le don de les faire s'exprimer.

soniaverguet.com

L'ARTISAN

LA PÂTISSERIE GILLMANN

Sébastien Gillmann

Après dix années d'expériences et l'obtention en 2008 du titre de maître chocolatier-pâtissier, Sébastien Gillmann a décidé de prendre la succession de l'entreprise familiale. Au fil des années, il a appris à mettre en valeur les bons produits, et sublime des recettes appréciées de tous telles que la tarte tatin ou le mille feuilles. Il a également un plaisir particulier à travailler le chocolat sous toutes ses formes (macaron, tarte, éclair, etc.). Son travail en association avec Sonia Verguet lui permet d'explorer de nouvelles audaces culinaires hautes en couleurs et en saveurs.

www.sebastien-gillmann.fr

APPELS À PROJETS

Tango&Scan

Les appels à projets **Tango&Scan** visent à favoriser, en région Alsace, la rencontre entre un acteur du secteur créatif ou numérique, et un acteur d'un autre secteur d'activité pour la réalisation d'un projet commun. Les appels à projets contribuent à concevoir et réaliser des produits et services originaux, développer la créativité et la compétitivité des entreprises, découvrir et mettre en lumière les talents du territoire, consolider le secteur des industries culturelles et créatives.

L'**Eurométropole** de Strasbourg apporte les financements aux projets soutenus dans le cadre des appels à projets. Le budget alloué aux appels à projets est de 250 000 €.

ACCRO (ACtions pour un développement CRéatif des Organisations) met en œuvre les appels à projets Tango&Scan : il est référent et point d'entrée pour tout porteur de projet désirant répondre à ces appels à projets et tout lauréat dans son parcours de développement sur le projet dédié.

www.creaccro.eu

Ici Glaces Clément !

Design : Attentions Fragiles • **Artisan** : Clément, artisan glacier • **Domaine de design** : packaging • **Secteur de l'artisanat** : glacerie

© V. Muracciole

Clément, artisan glacier a fait appel au studio de design « Attentions fragiles » pour mener une réflexion sur l'identité visuelle de son entreprise et ses produits grand public. Une démarche de design global a permis une montée en gamme de la marque et une réflexion autour du packaging. L'ajout d'un contenant de 550 ml a donné accès à de nouveaux marchés (épiceries, sandwicheries, paillottes de plage et boulangeries) et permis une meilleure diffusion de parfums originaux.

Un territoire de marque a été créé et une identité visuelle déclinée à travers tous les supports et outils de la marque : pots, camion, glacières, autocollants à placer sur les portes des revendeurs (« Ici Glaces Clément ! »), site internet et papeterie de l'entreprise.

La cohérence globale de son offre (produit, image, adéquation au marché) donne à cette marque locale les outils de son développement.

L'AGENCE **DE DESIGN**

ATTENTIONS FRAGILES

Cécile Couétard

Attentions Fragiles est un studio de design fondé en 2009 par Karl Jourdain et Cécile Couétard, diplômée de l'Ensci-Les Ateliers. Entièrement ouverte aux envies d'innovation de ses clients, l'équipe du studio développe ses projets en immersion dans l'histoire, le patrimoine et l'univers de la marque. Cette approche permet de questionner et d'élargir le positionnement de l'entreprise, d'identifier ses fondamentaux, de remettre en cause son cahier des charges dans une démarche de progrès. Les domaines d'intervention du studio sont transversaux et ses approches multiples. Le résultat recherché est toujours d'apporter aux clients un regard nouveau sur leur marque, leur stratégie et leurs produits.

www.attentionsfragiles.com

L'ARTISAN

CLÉMENT ARTISAN GLACIER

L'histoire de la Maison Clément est liée à la passion du monde de la restauration depuis 1988. Clément Père, sollicité par ses voisins de la Crêperie du Port à Boyardville, élabore pour eux ses premières glaces artisanales. Après un stage chez Lenôtre à Paris et fort de cette expérience, une vocation naît : celle de La Vraie Bonne Glace. Clément Père transmet alors sa passion à son fils Christophe qui, très vite, innove et devient un glacier de référence dans l'Île d'Oléron. En 1998, Christophe Clément reprend le flambeau de l'entreprise paternelle et met sa créativité au service de nombreux professionnels de Charente-Maritime et d'ailleurs avec des nouvelles recettes. En 2007, un nouveau lieu de création et de fabrication est investi dans la Z.A de l'Oumière à St Pierre d'Oléron où se préparent les glaces qui régaleront petits et grands gourmands.

www.glacesclement.com

La « Delo Box », plus qu'un panier, un scénario de dégustation

Design : L'Accent du m • **Artisan** : Théo Michel • **Domaine de design** : produit
Secteur de l'artisanat : fromagerie

La Delo Box est née de la rencontre entre Théo Michel (Fromager affineur) et l'agence de design L'Accent du m qui travaille depuis plusieurs années sur des projets de valorisation des productions et des métiers de l'alimentaire avec un intérêt particulier pour les produits laitiers.

Le projet Delo Box s'inscrit dans une démarche de valorisation du camembert d'été (camembert au lait cru de Normandie - AOP) par la mise en place d'un scénario de dégustation autour d'un panier à pique-nique permettant de contenir un camembert et 8 portions de pain. Un projet d'image qui a pour but de valoriser le fromage et le métier de fromager en initiant des concepts de dégustation à valeur ajoutée.

L'AGENCE **DE DESIGN**

L'ACCENT DU M

Sophie Poupaert
Jean-François Aimé

L'Accent du m est une agence de design de services et de produits créée par Sophie Poupaert et Jean-François Aimé en 2012. Ayant un intérêt particulier pour les questions concernant le développement territorial et la valorisation des territoires, ces designers voient le rôle du design comme un catalyseur de réussite. Ils recherchent des moyens d'identification et de singularisation des produits et services qui sont confiés à leur expertise, et proposent des réponses qui s'inscrivent dans un scénario de création global et innovant respectueux de leur éco-système.

www.accent-du-m.com

L'ARTISAN

THÉO MICHEL

Théo Michel

Finaliste du MOF Fromager 2015, Théo Michel, 35 ans, a découvert sa vocation aux côtés du fromager parisien Laurent Dubois avec lequel il travaille depuis 15 ans. La passion le conduit à s'entourer d'une équipe de designers à l'occasion de sa participation au MOF 2015 pour accompagner sa réflexion sur la création de nouveaux scénarios de dégustation, la conception de packs et la recherche d'innovation dans la vente de ses produits… Une collaboration riche, complice et avec de nombreuses perspectives.

www.fromageslaurentdubois.fr

Minikoug, manger du kouglof comme une barre chocolatée

Design : Jean-Luc Weimar/Association IDee • **Artisan** : Poterie Siegfried Burger & fils • **Domaine de design** : produit • **Secteur de l'artisanat** : poterie

© IDee / Jean-Luc Weimar / 2007

Le Minikoug est une réinvention du moule à kouglof. Le produit est né à l'occasion d'un projet mené au sein d'un workshop organisé par l'association de designers alsaciens IDee, dans le cadre du Parcours du Design 2007.

Il a été rendu possible grâce au soutien de la Région Alsace et de la CCI du Bas-Rhin. L'angle d'approche proposé par l'association IDee était d'imaginer une suite à l'histoire du kouglof, une évolution contemporaine à ce symbole afin qu'il puisse perdurer au-delà des boutiques à touristes.

Différents projets ont été conçus et débattus. Le choix final, opéré en collaboration avec la Région Alsace, la Fédération patronale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du Bas-Rhin et les conseils du pâtissier Jean-Philippe Goehry, s'est porté sur une barre de mini-kouglofs faisant référence aux barres chocolatées, comme un clin d'œil à l'industrie agroalimentaire.

Un produit conçu par le designer Jean-Luc Weimar et exploité depuis par la Poterie Siegfried Burger & fils. Le Minikoug de 21 cm a vu la naissance d'un grand frère, le Maxikoug de 32 cm.

DESIGNER

ASSOCIATION IDEE

Depuis l'expérience du Minikoug, le designer Jean-Luc Weimar, ancien membre de l'association IDee a fondé un studio de création d'images fixes et d'animations dans tous les domaines, Inventive Studio. IDee est toujours bien active. Association strasbourgeoise à but non lucratif, elle est engagée dans la promotion du design et a pour but de favoriser la démarche design dans les entreprises. Fondée en 2006, elle regroupe une douzaine de designers professionnels indépendants. Elle initie des collaborations entre artisans, industriels et designers sous la forme de workshops afin de valoriser le savoir-faire de ces entreprises. Attachée aux secteurs en mutations ou en difficulté, elle vise à proposer des innovations portées notamment sur les procédés de fabrication, les transferts de technologie ou sur des réorientations en terme de marchés qui donneront une visibilité nouvelle à l'entreprise.

designers.alsace

www.inventive-studio.fr

L'ARTISAN

POTERIE SIEGFRIED BURGER & FILS

La Poterie Siegfried-Burger & Fils a été fondée par Pierre Burger en 1842 au cœur de Soufflenheim, village de potiers du nord de l'Alsace et bastion de la poterie culinaire décorée traditionnelle. Elle est transmise depuis 6 générations de pères en fils. Toujours implantée au même endroit, la poterie a réussi à faire vivre à travers les âges et jusqu'à nos jours un art bien traditionnel, en utilisant les nouvelles technologies et en s'adaptant aux exigences de sa clientèle régionale et internationale.

www.siegfriedburger.fr

Calixta

Design : Conicio • **Artisan** : Expertise Vision • **Domaine de design** : produit
Secteur de l'artisanat : fabrication industrielle / mécratronique

Calixta est une machine de contrôle par vision industrielle très innovante destinée notamment aux marchés de la connectique, de l'horlogerie, de l'aéronautique, de l'automobile et tout autre marché de volume. Cette solution a été mise au point par l'entreprise Expertise Vision en collaboration avec l'agence de design et d'innovation Conicio, de la définition du concept jusqu'à la réalisation du prototype fonctionnel. Les designers se sont appliqués à créer une esthétique fortement différenciante par rapport aux autres équipements du marché tout en mettant en avant les attributs de la marque. Au-delà de la dimension esthétique, les ingénieurs et techniciens de Conicio ont conçu le châssis mécano-soudé de la machine et pris en charge le développement et la fabrication de l'ensemble des pièces de carrosserie. La mise en valeur par le design de l'innovation technologique brevetée a permis à Expertise Vision, jeune entreprise innovante, de se démarquer de la concurrence et de pénétrer des marchés à haute valeur ajoutée comme l'horlogerie ou le médical.

L'AGENCE **DE DESIGN**

CONICIO

Conicio est une agence de design et d'ingénierie basée à Annecy en Haute-Savoie. Animée par une équipe de spécialistes – designers, ingénieurs et techniciens – Conicio apporte des solutions pour accélérer le développement des projets d'innovation et accroître les performances de l'entreprise. Elle propose une approche hybride qui rassemble le monde de la recherche - R&D, sciences de l'ingénieur, sciences humaines et sociales - et le monde du design. C'est sur le croisement de ces compétences que Conicio a bâti sa méthodologie. Elle leur permet de garantir à leurs clients la transformation de leurs projets d'innovation en des produits tout à la fois esthétiques, fonctionnels et réalisables par l'industrie. La rencontre entre Conicio et la société Expertise Vision s'est faite pour la première fois devant un ensemble imposant de fils, de caméras et d'éléments mécaniques en tout genre. Difficile à ce moment-là d'imaginer à quoi allait ressembler la future machine de tri haute performance qu'ils allaient développer ensemble. Très tôt dans le projet Expertise Vision a sollicité Conicio pour que l'agence l'accompagne dans la définition esthétique et l'ergonomie de sa nouvelle machine de contrôle. C'est précisément parce que les designers de Conicio ont pu s'approprier la problématique design en amont du projet, au-devant du démonstrateur technologique, que la transformation de cet ensemble technique en une machine visuellement intégrée et facile à utiliser a pu se produire.

conicio.com

L'ARTISAN

EXPERTISE VISION

Emmanuel Bassy

Emmanuel Bassy est le créateur et le gérant de la société Expertise Vision. Ingénieur Télécom de formation, à Weingarten en Allemagne, il a travaillé 5 ans comme ingénieur projet pour une société allemande de vision avant la création de la société en 2009. Expertise Vision est spécialisée dans le contrôle et la mesure par vision industrielle. À partir de matériels et de logiciels reconnus, Expertise Vision invente, conçoit et réalise des solutions clé en main pour le contrôle qualité de pièces micro-mécaniques et l'automatisation de processus. En 2009, Expertise Vision adhère au pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries qui agit dans deux filières d'excellence, l'usinage de haute précision et la mécatronique. En 2012, elle a été lauréate Prix de l'Innovation Technologie du concours Artinov 2012. Ce concours organisé chaque année par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie s'adresse aux entreprises artisanales du département ayant développé un projet innovant (développement d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'un nouveau procédé de fabrication, d'un nouveau procédé organisationnel, ...). En 2013, Expertise Vision a obtenu le label Mont-Blanc Excellence Industries et s'inscrit dans une démarche de progrès personnalisée vers l'excellence.

www.expertisevision.fr

Tracker wl21 : testeur de fuite pour réseau d'eau d'habitation

Design : Philippe Vadcard/ IDEACT • **Artisan** : Alex Gaspar / Fuitexpert
Domaine de design : produit • **Secteur de l'artisanat** : plomberie

Suite à un dégât des eaux, comment déterminer si le réseau d'eau de sa maison est étanche ou fuyard ? C'est pour répondre à cette question que le « Tracker wl21* » a été conçu par Alex Gaspar. Après avoir fabriqué un premier prototype parfaitement fonctionnel, il décide de s'entourer pour développer son invention. Avec l'appui de « OSEO Méditerranée Technologie », l'agence de Design IDEACT planche alors sur le projet et adapte l'outil aux exigences des codes des plombiers. Dans cette aventure, il a bénéficié de l'aide de partenaires financiers et techniques, le Conseil Régional PACA, la Chambre de métiers et d'artisanat du Vaucluse et l'INPI. Le professionnalisme de sa démarche lui a permis de trouver un industriel en injection plastique, la Société Acaplast à Dieulefit (26) pour réaliser les pièces et l'assemblage final du Tracker wl21, et de convaincre les partenaires spécialisés en distribution de matériel de plomberie qui ont intégré le « Tracker wl21 » à leur catalogue.

*Tracker = Traqueur, WL (Water leakage = Fuite d'Eau).

L'AGENCE **DE DESIGN**

PHILIPPE VADCARD, AGENCE DE DESIGN IDEACT

Philippe Vadcard

L'agence de design industriel IDEACT a été fondée en 1997 par Pierre-Luc Maumi et Philippe Vadcard. L'agence s'est impliquée depuis sa création dans de nombreux projets de domaines différents et variés comme le médical, le sanitaire – salle de bain, le matériel de piscine, le sport, les objets connectés… Motivée par la volonté de rendre l'innovation produit accessible aux PME - PMI, l'agence IDEACT est depuis presque 20 ans aux côtés de nombreux clients, partageant son expertise pour répondre à leurs besoins. La particularité de cette agence de design a été de cibler dès sa création les PME -PMI et les startup en développant une méthode adaptée à ces structures. L'objectif est que ces entreprises puissent, grâce à l'innovation, se développer et assurer leur pérennité. Avec l'expérience est arrivée la reconnaissance : depuis 6 ans, chaque année, plusieurs produits designés et conçus par IDEACT sont sélectionnés dans le cadre du concours de l'Observeur du design.

www.ideact.fr

L'ARTISAN

ALEX GASPAR, FUITEXPERT

Alex Gaspar

Expert reconnu en amélioration des rendements des réseaux d'eau potable, Alex Gaspar déploie ses compétences en France et à l'étranger pour le compte des collectivités locales, des bureaux d'études hydrauliques et des grands groupes tels que Suez Environnement. Il a, entre autres missions, assuré durant sept ans, en Vaucluse, les missions d'expert en hydraulique de la SDEI, filiale du groupe Lyonnaise des Eaux, et durant trois ans le déploiement du programme de sectorisation du réseau d'eau de la capitale Algérienne, encadrant quatre-vingt collaborateurs. Parmi ses défis relevés, il a écrit le livre « la recherche des fuites d'eau » édité aux éditions Johannet, développé et industrialisé deux inventions brevetées :

• le **« Tracker wl21 »** a été médaillé d'Or au Salon Mondial des inventions de Genève, Médaillé d'Or, Prix industriel Areva au salon Inventech de Jonquières et primé du prix INPI avec mention spéciale au concours Lépine ;

• le **« tube Sirocco »**, outil de carottage et d'aspiration des bouches à clefs.

Homme de terrain passionné, il ne se contente pas de parcourir les réseaux à la recherche des fuites et des dysfonctionnements, il forme des ingénieurs et des techniciens à maîtriser efficacement toutes les techniques de son métier. Son dernier défi : la création de G.I.R., « Groupe d'Intervention sur les Réseaux » dont les objectifs sont clairs : accompagner les collectivités pour réduire les pertes d'eau potable dans leur réseau, et ainsi participer à l'effort général en matière d'économies d'eau et d'énergie pour le bien-être de nos générations futures.

www.fuitexpert.com

INDEX DES DOMAINES DE DESIGN

Produit

9 EPV expérimentent la co-création à la Cité du design de Saint-Étienne ... 62
Bouchon à champagne GOSSET par Christofle ... 56
Bracelet « L'Obsession amoureuse » ... 52
Calixta ... 78
Collection Tombola ... 50
De grès ou de force ... 48
« Elvi », l'assise atemporelle ... 32
Forge moderne / forger le standard industriel ... 30
Gamme Rochemaure, affirmer l'identité d'un territoire ... 28
La Boucle de ceinture « Skulls » ... 54
La « Delo Box », plus qu'un panier, un scénario de dégustation ... 74
Le luminaire Tatiana ... 38
Le rocking-chair K66-1 ... 34
Lignée ... 26
Minikoug, manger du kouglof comme une barre chocolatée ... 76
Motifs Marseille, Maison TRABUC ... 60
Porcelaine + Grès + Bois ... 46
Protect satin design® ... 36
Tracker wl21 : testeur de fuite pour réseau d'eau d'habitation ... 80
Vélo Alérion ... 58

Espace et environnement

« Balmera », le balcon multifonction ... 20
Banc girondin ... 24
La collection « Matrice » ... 16
« Lemon rooftop » une collection outdoor ! ... 12
Le Smartrium, pièce de vie connectée ... 18
Pauzzz, modules d'architecture végétale ... 22
Tête de lit Origami ... 14

Culinaire

Cacaotip, un scénario de partage du chocolat ... 64
La bûche de Noël revisitée ... 70
Lapisan, une représentation des âges à travers le chocolat ... 68
Tablette Choco Mosaïc ... 66

Textile

Boîtes Lumineuses ... 40
Projet Luce ... 42

Sensoriel

Les faïences « Sfumato » ... 44

Packaging

Ici Glaces Clément ! ... 72

INDEX DES DESIGNERS

A

• **L'Accent du m**
La « Delo Box », plus qu'un panier, un scénario de dégustation 74

• **Samuel ACCOCEBERRY**
Porcelaine + Grès + Bois 46

• **Association Idee**
De grès ou de force 48
Minikoug, manger du kouglof comme une barre chocolatée 76

• **Jean-François ASTOURY**
Gamme Rochemaure, affirmer l'identité d'un territoire 28

• **Attentions Fragiles**
Ici Glaces Clément ! 72

B

• **Charles-Henri BALEZEAUX-BERTOÏA**
Le Smartrium, pièce de vie connectée 18

C

• **Cité du design**
9 EPV expérimentent la co-création 62
Tablette Choco Mosaïc 66

• **CONICIO**
Calixta 78

D

• **Tamim DAOUDI**
« Balmera », le balcon multifonction 20

• **Alban DESBARAX**
« Elvi », l'assise atemporelle 32

• **Thibault DESOMBRE**
Gamme Rochemaure 28

E

• **ESDAMM**
Motifs Marseille, Maison TRABUC 60

• **École FERRANDI**
Lapisan, une représentation des âges à travers le chocolat 68

F

• **Anne FONTAIMPE**
Boîtes Lumineuses 40

• **Elise FOUIN**
Tête de lit Origami 14

G

• **Gazel Design + Dymant**
Bracelet « L'Obsession amoureuse » 52

• **Paule GUÉRIN**
Vélo Alérion 58

H

• **HandmadeICI**
« Lemon rooftop » une collection outdoor ! 12

• **Mendel HEIT**
Collection Tombola 50

I

• **IDEACT - Philippe VADCARD**
Tracker wl21 : testeur de fuite pour réseau d'eau d'habitation 80

• **INNOVATION IN DESIGN**
Protect satin design® 36

L

• **Claude LECANTE**
Le luminaire Tatiana 38

• **Jules LEVASSEUR**
Forge moderne / forger le standard industriel 30

• **Lucie LING**
Les faïences « Sfumato » 44

M

• **Nathalie MICHENOT**
Pauzzz, modules d'architecture végétale 22

R

• **Philippe RIEHLING**
Lignée 26

• **Grégoire RUAULT**
La Boucle de ceinture « Skulls » 54

S

• **Thibault SCHELL**
Banc girondin 24

• **Studio CHRISTOFLE**
Bouchon à champagne GOSSET par Christofle 56

• **Studio COGITECH**
La collection « Matrice » 16

• **Studio DESIGN PERCEPT**
Projet Luce 42

V

• **Sonia VERGUET**
La bûche de Noël revisitée 70

• **Didier VERSAVEL**
Le rocking-chair K66-1 34

• **Olivier VRAIN**
Le Smartrium, pièce de vie connectée 18

W

• **Jean-Luc WEIMAR**
Minikoug, manger du kouglof comme une barre chocolatée 76

Y

• **Yume Design Studio**
Cacaotip, un scénario de partage du chocolat 64

Z

• **Fabienne ZACCHI**
Lapisan, une représentation des âges à travers le chocolat 68

INDEX DES ARTISANS

A

• **Violette ARBOGAST**
De grès ou de force 48

• **ARDÈCHE BOIS NATURE**
Gamme Rochemaure, affirmer l'identité d'un territoire 28

• **Atelier de WILLIAMS**
Les faïences « Sfumato » 44

• **Atelier LA GRANGE**
Le rocking-chair K66-1 34

• **Atelier VERNET & DRAY**
Bracelet « L'Obsession amoureuse » 52

• **AU BOIS D'ÉBÈNE**
Boîtes Lumineuses 40

B

• **Jean-François BARRAS**
Forge moderne / forger le standard industriel 30

• **Charles BOULNOIS**
Vélo Alérion 58

• **Till BREITFUSS – KEIM Cycles**
Vélo Alérion 58

C

• **CERFAV**
Collection Tombola 50

• **CHRISTOFLE**
Bouchon à champagne GOSSET par Christofle ... 56

• **CLÉMENT Artisan Glacier**
Ici Glaces Clément ! 72

• **COGITECH**
La collection « Matrice » 16

• **Guillaume CROUZIER / UGARIT**
Le luminaire Tatiana 38

D

• **DECLERCQ Passementiers**
Projet Luce 42

E

• **Ébénisterie FABAR**
Lignée 26

• **Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV)**
9 EPV expérimentent la co-création à la Cité du design de Saint-Étienne 62

• **EXPERTISE VISION**
Calixta 78

F

• **Gérald FIEGEN**
« Elvi », l'assise atemporelle 32

• **FUITEXPERT – Alex GASPAR**
Tracker wl21 : testeur de fuite pour réseau d'eau d'habitation 80

G

• **GSCM – Jérôme GILBERT**
Pauzzz, modules d'architecture végétale 22

H

• **Kristiane HINK**
Porcelaine + Grès + Bois 46

I

• **ICI MONTREUIL**
« Lemon rooftop » une collection outdoor ! 12

K

• **François KELLER**
De grès ou de force 48

L

• **LEFELEC**
Boîtes Lumineuses 40

• **LIT NATIONAL**
Tête de lit Origami 14

M

• **Maison TRABUC**
Motifs Marseille 60

• **Métallerie HANSSEN**
« Balmera », le balcon multifonction 20

• **Théo MICHEL**
La « Delo Box », plus qu'un panier, un scénario de dégustation 74

P

• **Pâtisserie ALEXANDRES**
Cacaotip, un scénario de partage du chocolat ... 64

• **Pâtisserie GILLMANN**
La bûche de Noël revisitée 70

• **Diane PETERS**
La Boucle de ceinture « Skulls » 54

• **Poterie SIEGFRIED BURGER & FILS**
Minikoug, manger du kouglof comme une barre chocolatée 76

V

• **Vannerie AUX BRINS TRESSÉS**
Banc girondin 24

• **VERRISSIMA**
Protect satin design® 36

• **Olivier VRAIN – Graine d'Olive**
Le Smartrium, pièce de vie connectée 18

W

• **WEISS**
Tablette Choco Mosaïc 66

Z

• **Fabienne ZACCHI**
Lapisan, une représentation des âges à travers le chocolat 68

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DE L'INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AU COMMERCE,
À L'ARTISANAT,
À LA CONSOMMATION
ET À L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Chambres de Métiers
et de l'Artisanat

INSTITUT
SUPERIEUR DES
METIERS

UPA
les entreprises de proximité