« Trajectoires », une association départementale des métiers d'art

Pour le collectif, Christiane NICOLAS

Fondée en 2006, l'association départementale de professionnels des métiers d'art « Trajectoires » s'est faite connaître en réalisant des expositions réputées sur l'ensemble du territoire ardéchois.

Emergence et évolution de l'association

Elle s'est créée face au constat que l'Ardèche est depuis plusieurs décennies un territoire naturellement attractif pour les Professionnels des Métiers d'Art (PMA). De grands professionnels parmi les verriers, céramistes, modistes, ébénistes ou encore tourneurs d'art y ont en effet élu domicile, l'Ardèche méridionale en particulier étant pour eux un lieu de vie et de création.

Ces savoir-faire locaux demeurent cependant largement méconnus, l'activité des métiers d'art s'exerçant souvent hors des grosses agglomérations et des pôles de production. Ainsi, certains professionnels ardéchois exposent à l'international sans que le travail soit réellement identifié et reconnu localement.

Depuis plusieurs années, les métiers d'art émergent ainsi parmi les activités potentiellement porteuses pour l'économie locale. Les professionnels ont développé par leurs propres moyens un réflexe naturel d'exploration du marché local, qui s'est traduit par un certain nombre de changements : création d'associations locales de professionnels ; développement des événementiels « Métiers d'Art » ; orientation des prospections commerciales vers les marchés publics, etc.

Ces initiatives, leurs réalisations et la notoriété qui en découle démontrent au public l'excellence du travail de certains professionnels du territoire : des expositions comme « Le Mai des Métiers d'Art » au Bourlatier sur la montagne ardéchoise, le « Bois dans tous ses états » à Saint-Sernin ou encore « Nos demeures sont des châteaux » à Aubenas ont contribué à mettre en lumière les métiers. Cependant ces efforts n'ont pas permis de mettre en place une synergie suffisante entre les acteurs des collectivités territoriales et les professionnels sur l'ensemble du territoire ; l'orientation de l'association s'est alors dirigée vers une prospection commerciale publique et privée. L'Agence de développement des métiers d'art est née de ce cheminement.

L'association Trajectoires connut alors une mutation et en 2016, une équipe nouvelle de professionnels bénévoles reprend la direction avec une nouvelle philosophie.

Le constat était politique et structurel :

1 - Dans un contexte d'économie mondialisée favorable aux industries créatives, se renfermer sur nous-mêmes semblait suicidaire ; par ailleurs, être ouvert sans cohérence ni projet collectif réel présentait également un risque d'atomisation, d'appauvrissement et de dissolution. Le modèle sur lequel nous nous sommes donc engagés se fonde sur la nécessité de reconstruire une économie de proximité, basée sur des circuits courts, des activités localisées, proches, à accessibilité aisée, à même de préserver et reconstruire du lien humain.

Les métiers d'art sont au cœur de cette problématique : ancrés dans une histoire et un territoire par des savoir-faire construits au cours des générations, liés à un patrimoine qu'ils préservent et continuent à construire, ils sont confrontés à la concurrence d'acteurs infiniment plus gros qu'eux qui œuvrent à l'échelle planétaire (les revendeurs d'artisanat industriel ramené des

pays émergents, dans un monde envahi par une réalité virtuelle qui envahit toutes les dimensions de la vie et dévore jusqu'à notre conscience et notre lien avec la matière). Cette évolution de fond nous impose de nous adapter, d'inventer de nouvelles manières d'exister face au monde : elle nous impose de nous regrouper pour nous nourrir de la force d'un projet collectif.

2 - Etant donnés les conditions d'exercice de l'activité variant complètement d'un professionnel à l'autre et le caractère indépendant des professionnels des métiers d'art en général, pour pouvoir monter des projets d'envergure, il fallait impérativement passer à une association de masse, ouverte à tous les professionnels, au sein de laquelle chacun pouvait s'exprimer et dont les décisions étaient prises de façon absolument transparente à partir de débats collectifs.

Tout ceci est mis au service de trois objectifs généraux :

- développer le marché de l'objet d'art sur le territoire pour y pérenniser et y favoriser l'implantation d'ateliers d'art,
- faire en sorte que la présence des métiers d'art sur le territoire constitue une véritable richesse pour celui-ci,
- travailler sur un projet pérenne pour les métiers d'art dans le département.

Trois initiatives majeures

La nouvelle direction a mobilisé les professionnels et permis de tendre vers ces objectifs à travers trois initiatives majeures.

La biennale de Vogüé

Exposition de prestige en partenariat avec l'association Vivante Ardèche qui a pour but de faire vivre le château de Vogüé, propriété privée laissée à la disposition de l'association par la famille de Vogüé.

Ce lieu chargé d'une identité ancienne et profonde est un splendide écrin pour les œuvres d'art.

La quatrième édition a eu lieu en novembre 2021 permettant d'exposer les pièces uniques les plus ambitieuses, les plus abouties techniquement et les plus novatrices montrant le savoir-faire des professionnels des métiers d'art sur le territoire.

Ceux-ci peuvent rendre particulièrement sensible l'âme des pièces qui y sont déposées en engageant tout leur être, leur corps, leur esprit, lors de leur fabrication.

Ce salon rayonne au-delà de la région, capable de faire venir des galeristes, des collectionneurs, des professionnels, de créer, sur notre territoire même, des opportunités de ventes importantes et de collaborations.

Cette manifestation sur quatre jours accueille entre 3 000 et 4 000 visiteurs.

La fête des métiers d'art

Cette manifestation, modelée sur les traditions populaires, permet de réunir toute la famille des métiers d'art et de montrer leur diversité, leur créativité dans une ambiance conviviale et festive. En alternance avec la biennale de Vogüé, la fête des métiers d'art recherche de nouveaux partenariats avec des associations locales de métiers d'art comme en 2019 avec Scarabée qui organisait Blou'art à Thueyts et en 2022 avec le château de Verchaüs.

La dimension « locale » est mise en avant dans le choix des participants et des œuvres exposées. L'organisation et la structuration de cette manifestation permet aux exposants d'effectuer des démonstrations afin que s'installent spontanément une proximité et des échanges avec les visiteurs. Cette organisation permet en outre aux professionnels des métiers d'art d'échanger sur leurs métiers respectifs et favorise ainsi un sentiment de lien collectif, au sein d'une réelle communauté.

Moment de rassemblement entre les artistes et artisans d'art, moment de rencontre avec les visiteurs, moment de détente, grâce aux démonstrations, les contacts entre PMA et visiteurs ont été plus nombreux approchant les 4 000 visiteurs et de meilleure qualité que sur les autres marchés d'art. Sous l'angle « contribution au développement de la vie et de l'économie locale », cette fête est une réussite et permet à tous les artisans d'art de sortir de leurs ateliers et d'être dans l'échange professionnel et avec la population.

La quatrième édition a eu lieu à Viviers au sein de l'ancien séminaire, aujourd'hui l'Hostellerie Charles de Foucauld en partenariat avec le Collectif du château de Verchaüs pendant les journées du patrimoine en septembre 2022.

Un projet « un lieu pérenne pour les métiers d'art en Ardèche »

A partir de l'expérimentation d'une « Boutique éphémère Caverne des métiers d'art » à Aubenas en 2017, nous avons testé dans un temps suffisamment long l'impact d'une boutique des métiers d'art pour assurer à nos ateliers un débouché et une lisibilité durable dans la région de la caverne du Pont d'Arc. Manifestation très originale, sur une durée longue de un mois et demi du 5 juillet au 20 août dans un espace architectural remarquable de la ville d'Aubenas, la boutique a permis de mobiliser les professionnels des métiers d'art de façon unique, et de générer un véritable espace de rencontre entre le public, qui peut revenir à plusieurs reprises, et les professionnels.

Ce projet devait permettre d'ancrer les professionnels des métiers d'art dans le paysage local et régional, à travers la mise en œuvre d'un espace de ressources des métiers d'art en Ardèche bien identifié par tous : il répondait ainsi à cette volonté de construire un lieu d'information, de promotion, d'éducation aux métiers d'arts et de vente en direction de nouveaux publics, de nouveaux marchés ; c'est également un lieu découvreur de talents et de métiers, répondant à de nouveaux besoins pour mieux produire et mieux consommer.

A partir de ce projet, nous souhaitons nous appuyer sur des besoins nouveaux qui émergent dans le territoire :

- partant de notre réalité territoriale, nos ateliers ouverts toute l'année, nous contribuons à créer du lien social et servir l'économie des collectivités rurales,
- à partir de nos créations/fabrications et ventes sur le territoire, nous participons à l'économie des circuits courts,
- en préservant le patrimoine d'hier et en le mettant en valeur, nous sommes garants du patrimoine de demain, du maintien des savoir-faire, parfois seulement enseigné dans nos ateliers,
- avec l'Espace de Restitution de la grotte Chauvet, nous contribuons à poursuivre la visite de notre département avec nos ateliers ; la majorité des commerces touristiques ferment hors saison, or les PMA restent ouverts à l'année,
- en opposition à la politique d'obsolescence programmée, nous promouvons la gestion des déchets et du recyclable en donnant une seconde vie aux produits par des méthodes de réemploi, de réparation, de transformation, de réutilisation des matières premières et de restauration d'objets.

Nous pensons crucial de définir un site ou un pôle des métiers d'art, bien identifié, reconnu et pérenne par les collectivités territoriales comme par le grand public. Cet espace devrait idéalement inclure un espace création-vente, un espace information, un espace exposition, un espace rencontre, un espace de conférences et la mise en place d'un parcours ludique pour éveiller l'intérêt des enfants et adolescents.

Ce projet est défini tant dans ses missions, ses contours que dans son organisation et une plaquette a été envoyée aux institutions de l'Ardèche. Il reste totalement ouvert pour s'intégrer aux politiques territoriales.

Nous avons intégré pendant trois ans le comité de pilotage de la ville d'Aubenas pour la réhabilitation de l'hôtel Goudard pour les métiers d'art.

Notre participation a été en partie efficace dans la mesure où le projet de départ était d'installer des ateliers sur trois étages mais a considérablement évolué : au rez-de-chaussée une boutique de métiers d'art sur 150 m^2, au premier étage une salle d'exposition et au deuxième étage neuf ateliers. Il aurait été possible de faire émerger une synergie avec le centre d'art contemporain tant au niveau de la ligne éditoriale que sur les moyens financiers.

Toutefois, en 2021, les élus ont décidé de ne pas suivre les recommandations du comité technique et le

pôle métiers d'art se transforme en centre multi culturel avec une gestion de la ville d'Aubenas exclusivement.

Les besoins d'une initiative tournée vers la pérennisation des métiers d'art au sein de nos territoires sont de plus en plus criants.

Ce projet constitue une réponse possible à cette question, et les membres de Trajectoires sont bien entendu toujours disponibles pour travailler à son amélioration et à son évolution dans l'avenir avec les acteurs des collectivités territoriales et régionales.

Notre association est adhérente depuis 2016 à Ateliers Art de France

Syndicat national des professionnels des métiers d'art qui mène des actions importantes pour la reconnaissance du secteur, notre lien avec cette association est naturel. Il constitue également une vitrine et une validation de l'excellence des œuvres produites par nos professionnels de métiers d'art.

Notre partenariat avec Ateliers Art de France nous apporte son soutien par des formations adaptées aux associations (informatique, gestion…) et par des aides financières à nos manifestations (Biennale de Vogüé et fête des métiers d'art).

De plus, les avancées au niveau national avec la loi « Artisanat, Commerce et Très Petites Entreprises » du 16 avril 2014 reconnaît officiellement l'existence du secteur des métiers d'art. En 2018, un rapport fait un état des lieux détaillé du secteur permettant d'identifier les besoins et d'émettre des préconisations pour les métiers d'art. Il indique le besoin de création d'une branche professionnelle de métiers d'art, seul moyen de développer le secteur dans la continuité du dispositif législatif obtenu depuis 2014.

Dans un contexte difficile où les pouvoirs publics semblent choisir d'oublier ces formidables avancées législatives de la France, nous voyons revenir les temps passés où la vision de notre domaine apparaît trop souvent, et à tort, comme un secteur morcelé, dispersé, ouvert à tous sans protection et particulièrement à des acteurs extérieurs qui veulent venir « se servir chez nous ».

Notre association Trajectoires portée par des professionnels et non professionnels entièrement bénévoles reste ouverte aux changements et tente de s'adapter aux bouleversements qui traversent notre milieu professionnel et aux aléas de toute association. Ainsi, pendant la période du Covid, nos ateliers ont été durement touchés par la crise sanitaire, sociale et économique et l'absence d'une branche professionnelle s'est particulièrement faite plus durement ressenti, les soutiens financiers ou aides n'étant pas les même d'un secteur à un autre.

Les boutiques fermées, les clients confinés, cela a fait émerger de nouveaux besoins. C'est dans ce contexte que notre association a construit un site marchand « trajetdart.com » pour donner un peu de visibilité à nos ateliers fermés et offrir des possibilités de vente.

Biennale de Vogüé - 2021