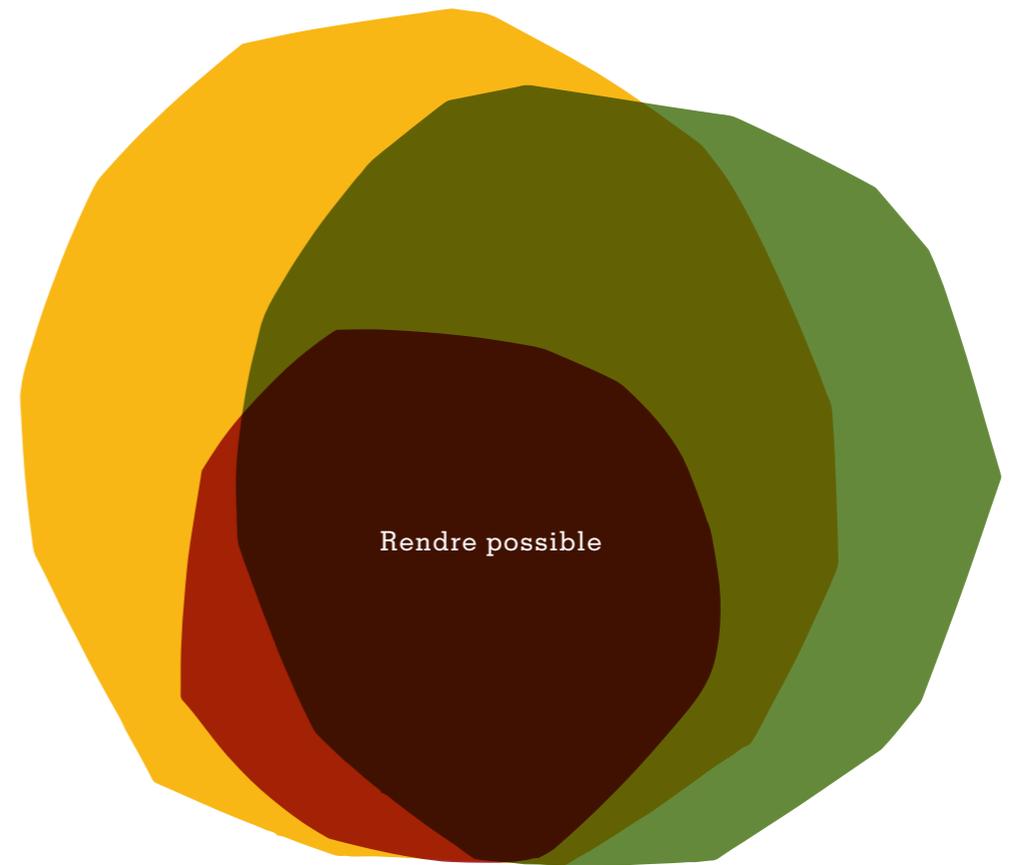

FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

« *Rendre possible le rêve d'artistes émergents venus de plus de 20 pays. Ils participent à Danse élargie, un événement inédit et hors norme. Pour eux, le plateau devient un espace de rencontres et d'expérimentation entre les arts. Ils créent, ils apprennent. Le Théâtre de la Ville-Paris et le musée de la Danse-Rennes les accompagnent et les aident à continuer pour demain.* »

Emmanuel Demarcy-Mota

Directeur du Théâtre de la Ville, Paris, et son équipe Danse élargie

« *La Fondation d'entreprise Hermès m'a non seulement révélé un espace pour rêver un projet ambitieux, mais m'a offert les conditions possibles pour rendre ce rêve réalisable et le partager avec le public.* »

Christian Rizzo

Chorégraphe et artiste plasticien
Auteur d'Avant la nuit dernière, New Settings #6

« *J'aime imaginer La Verrière comme un lieu où tout est possible, puisqu'il n'y a d'autres règles ni d'autres lignes a priori que celles dictées par les désirs, les intuitions et l'intelligence des artistes, dont les limites, on le sait, sont incertaines, pour ne pas dire inexistantes.* »

Guillaume Désanges

Commissaire d'exposition et critique d'art
Commissaire de La Verrière, Bruxelles

« *Il est des alliances qui ouvrent de belles idées sur une réalité de terrain pleine de sens. Quand la Fondation d'entreprise Hermès veut rendre possible un projet à la MFR, pour le devenir des jeunes, elle tisse des liens, offre son épaule et c'est là que sort de terre une halle pédagogique pour réussir autrement.* »

Estelle Monnet

Animatrice, La maison familiale et rurale Le Village
Programme H³

« *Accéder à l'autonomie financière qui nous permet de maintenir des espaces naturels vivants, d'être ambassadeurs de pratiques paysagères douces auprès de divers publics, tout en favorisant la biodiversité et en luttant contre le réchauffement climatique, c'est ce qui a été rendu possible.* »

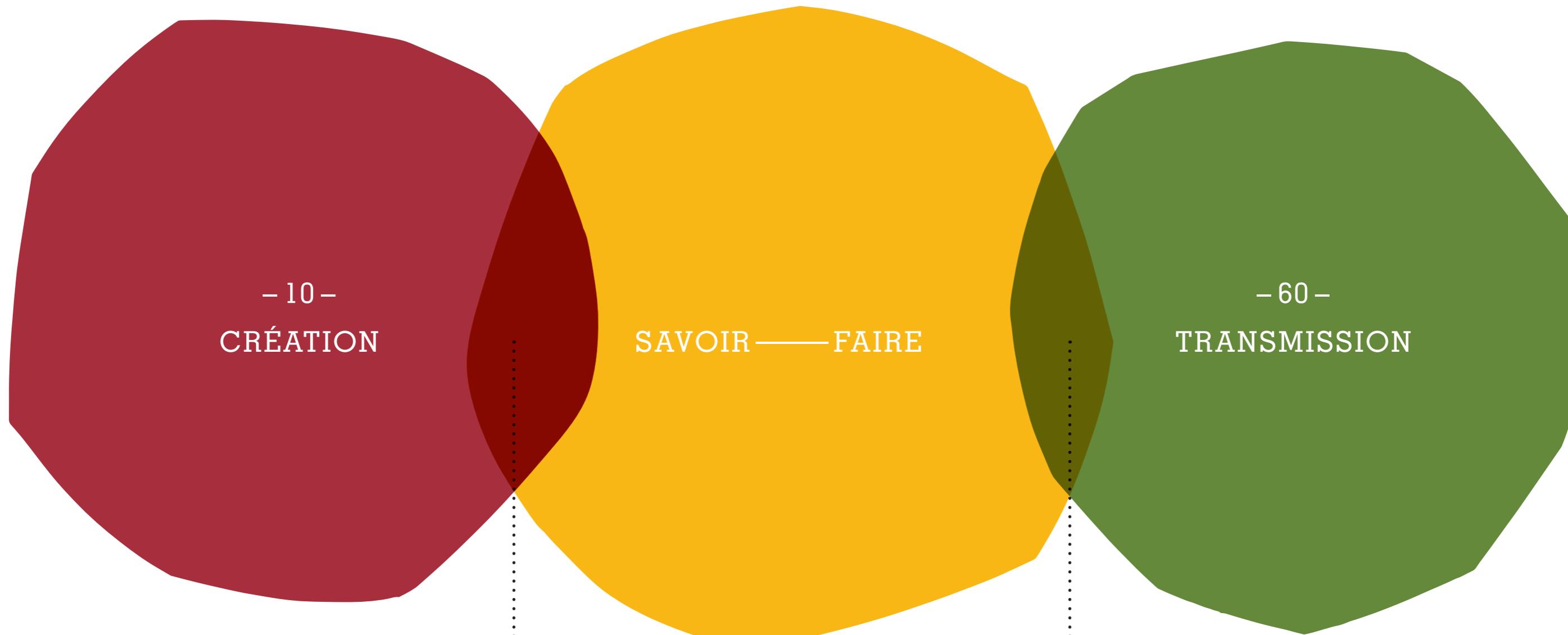
Martine Rubatier

Association J'Art d'Ain Partagé, Belley
Programme H³

7 – Édito
par Olivier Fournier
Président de la Fondation

9 – Rendre possible
par Catherine Tsekenis
Directrice de la Fondation

92 – Statuts, budget, siège
93 – Conseil d'administration
94 – Équipe de la Fondation et contact

Savoir-faire et création / Enjeux et bilan – 12
 Arts de la scène – 14
 Arts plastiques et photographie – 28, 42 et 48
 Design – 54

62 – Savoir-faire et transmission / Enjeux et bilan
 64 et 72 – Transmission
 76 – Solidarité
 84 – Biodiversité et écosystèmes

Édito

Manufacto #1 : séance de filetage, classe de première, lycée Henri Bergson, Paris © Benoît Teillet

Créateurs de conditions

Depuis sa création en 2008, la Fondation d'entreprise Hermès s'engage aux côtés d'hommes et de femmes, créateurs, artisans, étudiants, scientifiques, membres d'associations, acteurs culturels pour qui la protection, la promotion et le maintien de la diversité des savoirs et des hommes sont une condition essentielle pour un développement durable et harmonieux de nos sociétés contemporaines.

En créant les conditions de la réussite de leurs projets et du rayonnement de leurs engagements, la Fondation s'inscrit dans un mécénat éthique à travers lequel donateurs et bénéficiaires adhèrent à la même finalité, celle de l'accroissement du bien social, celle de l'enrichissement culturel pour tous, celle de la transmission des savoir-faire.

L'éthique n'a d'ailleurs de sens que lorsqu'elle est en lien avec la culture. C'est dans cette dernière qu'elle trouve son horizon, sa mesure, son destin.

Il s'agit bien là de l'objectif essentiel : créer les conditions propices au développement d'un monde meilleur. En ce sens, l'engagement vers l'excellence est un des principes majeurs du travail de la Fondation :

- elle cherche à accroître et renforcer les connaissances, les compétences et le jugement, nécessaires à la réussite des projets soutenus ;*
- elle développe sans relâche et de façon dynamique les formations en vue d'améliorer la transmission des savoir-faire ;*
- elle diffuse et partage les connaissances acquises dans le cours de son action.*

Cette œuvre de longue haleine constitue, pour la Fondation d'entreprise Hermès, les bases d'une philanthropie éthique, réelle, sincère et appliquée.

Olivier Fournier
Président de la Fondation
d'entreprise Hermès

Rendre possible

Résidences #7 : Bianca Argimon en résidence à la Holding Textile Hermès, 2016 © Tazio

Promouvoir les savoir-faire, soutenir la création, favoriser la transmission intergénérationnelle, tout en laissant en héritage aux générations futures une planète durable : autant de missions que la Fondation d'entreprise Hermès porte depuis sa création en 2008.

Ces causes sont au plus près des valeurs et de la culture d'Hermès, traduites par la Fondation dans le champ du bien commun et sans littéralité avec les activités propres à la maison. Le mécénat est un acte volontaire et notre libre-arbitre est au service de l'efficacité recherchée à travers nos soutiens. Loin de nous contenter de pallier leurs difficultés, nous avons à cœur, en nous associant à des acteurs décisifs, d'accompagner la mutation des sociétés : cela implique de donner du temps à l'exploration de solutions nouvelles et à la conception de modes d'approches inédits des enjeux sociétaux et artistiques. Nous traduisons ces convictions dans les champs d'interventions qui sont les nôtres : accompagner l'imaginaire des artistes aux esprits critiques et éclairés, soutenir la transmission pour aider les jeunes à se construire, valoriser la faculté de l'homme à produire de manière innovante et prospective à partir de savoir-faire ancestraux, faire découvrir les métiers de la main en tant que source

d'épanouissement. Le quotidien de la Fondation est d'être à l'écoute des acteurs de la vie civile qui partagent des préoccupations identiques et participent à l'élan collectif vers un monde plus harmonieux.

La Fondation exprime ses engagements de différentes manières. Elle met en place des programmes portés directement par son équipe et qui visent à proposer à leurs bénéficiaires un contexte favorable à l'épanouissement de leurs ambitions : l'Académie des savoir-faire, le Prix Émile Hermès, les Résidences d'artistes dans les manufactures Hermès ou encore Immersion...

D'autres sont initiés en association avec des organismes d'intérêt général avec lesquels nous partageons des objectifs communs, tel est le cas en 2016 de Manufacto, la fabrique des savoir-faire, développé avec le rectorat de Paris, les Compagnons du Devoir et l'école Camondo (Paris) afin de sensibiliser les enfants aux métiers de la main. Notre soutien à la création dans le domaine du spectacle vivant ne peut se justifier sans l'adhésion et le partage avec des institutions telles que le Théâtre de la Cité internationale, le Festival d'Automne ou le Théâtre des Amandiers-Nanterre.

Enfin, de manière plus traditionnelle, des appels à projets nous permettent d'identifier les acteurs les plus pertinents pour répondre aux enjeux posés par le programme d'aide ; tel est le cas de H³ à travers lequel les collaborateurs de la maison Hermès peuvent s'impliquer eux-mêmes en faveur de la solidarité et de la préservation de la biodiversité.

Notre rôle est de rendre possible la réalisation des projets, de réunir les conditions nécessaires pour atteindre leur but, d'être aux côtés des femmes et des hommes qui se mobilisent au service du bien de tous. La Fondation ne peut être efficace que grâce à leur compétence et à leur engagement. Cela implique des choix et des prises de risques, de la confiance et du respect, mais aussi, contre vents et marées, de l'optimisme pour l'avenir.

Catherine Tsekenis
Directrice de la Fondation
d'entreprise Hermès

SAVOIR-FAIRE ET CRÉATION

ARTS PLASTIQUES ET PHOTOGRAPHIE

- 28 – Expositions
- 42 – Immersion, une commande photographique franco-américaine
- 48 – Résidences d'artistes dans les manufactures
- 29, 43 et 49 – Soutiens

ARTS DE LA SCÈNE

- 14 – New Settings
- 15 – Soutiens

DESIGN

- 54 – Prix Émile Hermès
- 55 – Soutiens

ENJEUX ET BILAN

par Catherine Tsekenis

Directrice de la Fondation d'entreprise Hermès

New Settings #6 : Boris Charmatz, danse de nuit, 2016 © Boris Brussey

La création dans le domaine du spectacle vivant est, de nos jours, l'une des plus dynamiques du champ de l'art. Dès la première année de la Fondation, nous avons contribué à la réalisation de spectacles en apportant un soutien direct aux artistes afin qu'ils puissent concevoir leurs œuvres dans des conditions favorables, aussi bien sur le plan technique que dans la constitution de leurs équipes. Cette attention au processus de création est d'autant plus importante que c'est durant la phase de répétition que l'expérimentation et l'inventivité se déploient.

En 2016, la Fondation a amplifié son soutien à l'égard de ce domaine artistique. Dans le cadre de **New Settings**, elle a accompagné treize créations : certaines sont portées par des artistes émergents, telle la danseuse Ola Maciejewska, pour lesquels les accès à la reconnaissance sont souvent difficiles, d'autres par des créateurs plus reconnus qui souhaitent se plonger dans une aventure déplaçant les frontières de leurs travaux habituels, à l'image du chorégraphe Boris Charmatz avec danse de nuit. Afin de mieux servir les artistes et leur rencontre avec le public, la Fondation a étendu le cercle de ses complices et s'est associée au Festival d'Automne,

au Théâtre de la Ville, au Centre Pompidou ou encore au Théâtre Nanterre-Amandiers tandis que les spectacles soutenus par le biais de notre appel à projets étaient présentés au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

Les artistes aidés dans le cadre de **New Settings** n'hésitent pas à explorer de nouvelles formes et à repousser les catégories des disciplines artistiques, notamment dans leur dimension plastique. Ce contexte crée un lien organique avec les activités de la Fondation en faveur des arts visuels. En 2016, **treize expositions** ont été produites dans le cadre du réseau des espaces investis par la Fondation – La Verrière à Bruxelles, Le Forum à Tokyo, l'Atelier Hermès à Séoul, Aloft at Hermès à Singapour et la Grande Place à Saint-Louis (France). Chacun des commissaires attachés à ces lieux propose aux artistes de s'approprier un espace pour y projeter une œuvre inédite souvent conçue in situ, hors des contraintes du marché. Enfin, en octobre 2016, l'exposition **L'Esprit du Bauhaus** ouvrait ses portes au musée des Arts décoratifs (Paris), permettant au grand public de redécouvrir cette école majeure du début du XXe siècle qui a révolutionné l'enseignement de l'art et des arts appliqués. La Fondation offre également

aux artistes des contextes propices à stimuler leur imaginaire. C'est ce qui est proposé à travers les **Résidences dans les manufactures**.

En 2016, trois nouvelles plasticiennes ont expérimenté la découverte d'une matière et le travail avec les artisans : Anastasia Douka chez John Lobb à Northampton, Lucia Bru à la cristallerie Saint-Louis et Bianca Argimon à la Holding Textile Hermès dans la région lyonnaise. Cet accompagnement des artistes dans un nouveau travail exploratoire est également proposé dans le domaine de la photographie. Sylvain Couzinet-Jacques, premier lauréat du programme **Immersion, une commande photographique franco-américaine**, a présenté le résultat de sa résidence passée à Eden, en Caroline du Nord, lors d'une exposition en novembre à l'Aperture Gallery à New York.

Cette manière de procéder nous amène à tisser des liens de fidélité. Après avoir exposé le travail du photographe Charles Fréger, Wilder Mann, à Berne et à New York, la Fondation a soutenu son exploration des rituels traditionnels au Japon, pays auquel il a adapté son protocole. Le nouveau corpus de photographies qui en est issu a naturellement été dévoilé au Forum

à Tokyo. La Fondation a complété son soutien en devenant le mécène de cette même exposition lors de sa présentation durant les dernières Rencontres d'Arles. Le succès remporté par Yōkaiinoshima à Tokyo comme à Arles constitue une étape importante dans le parcours de Charles Fréger.

Dans le domaine du design, l'année 2016 a été marquée par la remise du **Prix Émile Hermès** qui offre à ses lauréats une reconnaissance et des moyens pour engager leur carrière de créateurs.

Le dénominateur commun de ces soutiens est d'intervenir en amont et de réunir les conditions favorables à l'épanouissement et à la réussite des projets. Si nous nous attachons ensuite à promouvoir ces créateurs auprès du public et des professionnels du secteur concerné, rien ne doit déroger à notre volonté de favoriser la « belle facture » !

ARTS DE LA SCÈNE

LES INSTITUTIONS PARTENAIRES DE NEW SETTINGS #6 :
 Théâtre de la Cité internationale, Paris
 Festival d'Automne à Paris
 Théâtre Nanterre-Amandiers, Nanterre
 Théâtre de la Ville, Paris
 Centre Pompidou, Paris
 Palais de Tokyo et Nuit Blanche, Paris

NEW SETTINGS #6

En repoussant les frontières des disciplines, le programme **New Settings** permet de produire des projets scéniques inédits et innovants, qui associent, confrontent, questionnent les pratiques d'artistes issus d'horizons différents (arts de la scène, arts plastiques, vidéo, musique, arts numériques...).

Depuis 2011, suite à un appel à projets international, la Fondation accompagne chaque année plusieurs productions transversales dans le but de faire bouger les lignes de la créativité et de partager de nouvelles formes avec le public.

En 2016, **New Settings #6** s'est étoffé, en accompagnant la production de 13 spectacles inédits et en tissant de nouveaux partenariats pour leur diffusion.

NEW SETTINGS À NEW YORK

Nature Theater of Oklahoma, *Life & Times* (épisodes 7, 8, 9)
 Festival Crossing the Line, French Institute Alliance Française, New York, États-Unis (22 septembre - 3 novembre 2016)
www.crossingthelinefestival.org

Quatrième année consécutive du partenariat avec **New Settings**. 400 personnes ont assisté à la soirée d'ouverture de la 10e édition du festival *Crossing the Line* et à la projection de *Life & Times, episode 8*.

Partenariat avec *artpress* pour la publication d'un supplément accompagné de textes critiques, diffusé avec la revue d'art mensuelle (42 500 exemplaires). Ce supplément est proposé comme programme dans les lieux de spectacles.

Au Théâtre de la Cité internationale, les cinq spectacles de **New Settings #6** ont attiré 1351 spectateurs en onze représentations.

Chaque spectacle de **New Settings #6** bénéficie ensuite de sa propre tournée.

NEW SETTINGS #6

Grand Paris, France
 24 septembre - 10 décembre 2016

- 16 – *Avant la nuit dernière de Christian Rizzo*
- 17 – *The Town Hall Affair et Early Shaker Spirituals de The Wooster Group*
- 18 – *danse de nuit de Boris Charmatz*
- 19 – *La Nuit des taupes (Welcome to Caveland!) de Philippe Quesne*
- 20 – *Corbeaux de Bouchra Ouizguen*
- 21 – *Mettre en pièce(s) de Vincent Dupont*
- 22 – *Dents, Gencives, Machines, Futur, Société de Lili Reynaud Dewar*
- 23 – *BOMBYX MORI d'Ola Maciejewska*
- 24 – *I Wish I Could Speak in Technicolor de Simon Tanguy, Roger Sala Reyner et Fanni Futterknecht*
- 25 – *Cutting Edge de WHS/Kalle Nio*
- 26 – *Monumental de Jocelyn Cottencin*
- 27 – *MAN ANAM KE ROSTAM BOVAD PAHLVAN d'Ali Moïni*

Un programme

Une institution, véritable « centre d'art pour la danse » dirigé par Mathilde Monnier. Deux soutiens spécifiques : **Programme Camping**

Pantin, Île-de-France et Lyon (20 juin - 1er juillet 2016)

Exposition consacrée à Lucinda Childs

Nothing Personal, 1963-1989 (24 septembre - 17 décembre 2016)

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

Pantin, France
 Soutien depuis 2009, membre du Club CND-Entreprises
www.cnd.fr

Sur les deux sites de Camping : 17 écoles invitées, 166 étudiants, 283 danseurs professionnels et 120 participants aux ateliers amateurs. 1100 spectateurs ont assisté aux performances.

Des soutiens

Une classe préparatoire « Égalité des chances » aux concours des écoles supérieures de théâtre et un soutien pour le réaménagement du hall d'accueil.

MC93, MAISON DE LA CULTURE DE SEINE-SAINT-DENIS

Bobigny, France
www.mc93.com

Suite à l'audition d'une cinquantaine de jeunes de moins de 25 ans, une promotion de 12 élèves a été sélectionnée. Conception du nouveau mobilier modulable de la MC93, imaginé par le designer Johan Brunel de l'atelier [Jes], réalisé en 2017 par des apprentis des Compagnons du Devoir.

Une formation professionnelle dédiée à de jeunes danseurs issus des favelas, dans une école dirigée par Lia Rodrigues.

REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ

Rio de Janeiro, Brésil
 Soutien depuis 2011
www.liarodrigues.com

300 élèves réguliers de l'école, dont cinq d'entre eux ont participé aux activités de Camping au CND à Pantin. Deux élèves ont intégré la PARTS (Performing Arts Research and Training Studios), à Bruxelles, dirigée par Anne Teresa De Keersmaeker.

Un cursus de formation professionnelle pour de jeunes chorégraphes et musiciens, dirigé par Hervé Robbe : **Programmes Prototype III et Dialogues I**

FONDATION ROYAUMONT

Asnières-sur-Oise, France
 Soutien depuis 2008
www.royaumont.com

69 stagiaires (chorégraphes, danseurs et créateurs musicaux) ont suivi les deux programmes de formation.

Un concours transdisciplinaire international, imaginé par le musée de la Danse à Rennes et le Théâtre de la Ville à Paris.

DANSE ÉLARGIE, 4e ÉDITION

LG Arts Center, Séoul, Corée (11 - 12 juin 2016)
 Théâtre de la Ville, Paris, France (18 - 19 juin 2016)
 Soutien depuis 2010
www.danse-elargie.com

480 dossiers issus de 50 pays : 18 candidats sélectionnés à Séoul, 16 à Paris. Lauréat à Séoul : Jeong Seyoung (Corée du Sud), *Deus Ex Machina*
 Lauréat à Paris : Mithkal Alzghair (Syrie/Turquie), *Déplacement*

Un festival dédié aux écritures chorégraphiques contemporaines, dirigé par Anita Mathieu. Deux soutiens : accueil d'une compagnie coréenne (saison France-Corée), action artistique et culturelle en milieu scolaire.

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS

Seine-Saint-Denis, France (11 mai - 18 juin 2016)
 Soutien depuis 2010
www.rencontreschoregraphiques.com

409 personnes ont assisté aux 7 spectacles du Focus Corée. 50 élèves et 15 parents ont pris part au projet *Madri e figli Padri e figli* de Virgilio Sieni, à Romainville et Bagnolet ; 11 parents et 10 enfants ont participé aux ateliers des chorégraphes du festival.

Un festival pluridisciplinaire, dirigé par Frédéric Seguet.

PLASTIQUE DANSE FLORE, 10e ÉDITION

Potager du Roi, Versailles, France (24 - 25 septembre 2016)
 Soutien depuis 2008
www.plastiquedanseflore.com

Plus de 900 spectateurs en un week-end de festival.

NEW SETTINGS #6

Christian Rizzo, *Avant la nuit dernière*, 2016 © ADAGP, Paris 2016 / JB Gurliat

Projet produit par la Fondation d'entreprise Hermès ; invitation du Palais de Tokyo pour Nuit Blanche à Paris. Avec ICI-Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées-Direction Christian Rizzo

CHRISTIAN RIZZO

AVANT LA NUIT DERNIÈRE

Nuit Blanche 2016, au cœur de Paris. Dans la cour de l'Hôtel-Dieu, un grand disque tourne sur lui-même, facetté d'un côté, lisse de l'autre, pour diffuser la vidéo d'un danseur en mouvement. Accompagnés d'un son immersif, des jeux de miroirs et lumières diffractées sont un clin d'œil au département d'ophtalmologie encore actif au sein de ce complexe hospitalier historique. Imaginé par Christian Rizzo, ce « *continuum qui révèle deux faces* » fait osciller apparitions et disparitions d'un sujet dansant, vu en positif comme en négatif, entre image projetée et fragments démultipliés. Soit un projet à grande échelle, inscrit dans une manifestation d'une intense brièveté : en passant cette commande au plasticien et chorégraphe français, la Fondation lui a permis de relever avec brio un véritable défi technique. C'est ainsi qu'*Avant la nuit dernière*, installation *in situ* à la présence énigmatique, a pu inviter à la contemplation visiteurs et flâneurs dans un lieu patrimonial méconnu, le temps d'une nuit unique, dédiée à la création contemporaine.

Installation *in situ* dans la cour de l'Hôtel-Dieu, Paris, qui a vocation à être présentée dans d'autres contextes.

Quelque 15 000 visiteurs ont vu cette pièce lors de la Nuit Blanche 2016.

Early Shaker Spirituals: A Record Album Interpretation

Avec Cynthia Hedstrom, Elizabeth LeCompte, Frances McDormand, Bebe Miller, Suzzy Roche et Max Bernstein, Matthew Brown, Modesto Flako Jimenez, Bobby McElver, Jamie Poskin, Andrew Schneider

The Town Hall Affair

Avec Ari Fliakos, Greg Mehrten, Erin Mullin, Scott Shepherd, Maura Tierney, Kate Valk

Coréalisation : Les Spectacles vivants-Centre Pompidou, Paris ; Festival d'Automne à Paris

Les deux spectacles présentés dans le cadre de New Settings #6 ont attiré au total plus de 2100 spectateurs.

THE WOOSTER GROUP

THE TOWN HALL AFFAIR ET EARLY SHAKER SPIRITUALS

Fondé en 1975, The Wooster Group est un collectif emblématique du New York *underground*, connu notamment pour son appropriation des médiums contemporains. Il importait, pour la Fondation, de contribuer à la visibilité de cette compagnie historique auprès du public français. Deux spectacles ont ainsi été programmés à Paris, issus chacun d'un processus de réinterprétation : un album de musique pour *Early Shaker Spirituals: A Record Album Interpretation*, un film pour *The Town Hall Affair*. « *Les bandes, les voix sont une façon moderne d'amener des voix du passé dans le présent avec un corps vivant en face de soi au théâtre* », explique Kate Valk, metteuse en scène et comédienne de la compagnie. La première pièce se réapproprie ainsi les chants d'une communauté religieuse en déclin, tandis que la deuxième s'attache à un débat entre intellectuels, devenu une joute oratoire sur les questions féministes. Les documents du passé, remis en perspective avec brio grâce aux médiums d'aujourd'hui, font émerger des formes narratives inédites, transversales et éminemment contemporaines.

Spectacles présentés au Centre Pompidou, en partenariat avec le Festival d'Automne à Paris.

The Wooster Group, *Early Shaker Spirituals: A Record Album Interpretation*, 2016 © Paula Court

Boris Charmatz, *danse de nuit*, 2016 © Boris Brussey

Chorégraphie : Boris Charmatz
 Interprétation : Ashley Chen, Julien Gallée-Ferré, Peggy Grelat-Dupont, Mani A. Mungai, Jolie Ngemi, Marlène Saldana, en alternance avec Olga Dukhovnaya, Frank Willens
 Lumière : Yves Godin
 Dispositif son : Perig Menez
 Travail vocal : Dalila Khatir
 Régie générale : Fabrice Le Fur
 Costumes : Jean-Paul Lespagnard
 Habilleuse : Marion Regnier
 Répétitrice en tournée : Magali Caillet-Gajan
 Production : Sandra Neuveut, Martina Hochmuth, Amélie-Anne Chapelain

Production : Musée de la Danse / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne

Près de 3000 spectateurs au total ont vu cette pièce lors de ses différentes représentations dans le cadre de New Settings #6.

BORIS CHARMATZ

DANSE DE NUIT

Pièce urbaine, danse de trottoir, la *danse de nuit* « *n'est pas improvisée mais s'improvise dans l'espace public* », nous dit Boris Charmatz.

Accompagné par la Fondation, il franchit une étape avec ce travail *in situ* qui requiert un engagement fort de l'ensemble des danseurs.

Le chorégraphe français a conçu cette pièce en réponse à une urgence, comme une nécessité de réinvestir la rue dans un climat social chargé.

Ce désir éperdu de liberté aboutit à un dispositif léger : quelques projecteurs et amplificateurs, tandis que les corps font le reste au milieu du public.

Les mouvements sont rapides, en prise directe avec le sol, avec la ville.

La danse est soutenue par des sons, mots, bribes de voix, créant un lien entre les pensées des interprètes et celles des regardeurs. *Danse de nuit* apparaît alors comme « *un espace d'assemblée chorégraphique* » :

le directeur du musée de la Danse à Rennes livre ici une proposition engagée dans l'espace, dans les gestes, mais aussi dans notre époque.

Spectacle présenté à l'Usine Babcock à La Courneuve (avec la MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-Denis), à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et au musée du Louvre (avec le Théâtre de la Ville) en partenariat avec le Festival d'Automne à Paris.

Tournée européenne : La Bâtie-Festival de Genève, Suisse ; Festival Contemporanea, Prato, Italie ; Onassis Cultural Centre, Athènes, Grèce ; Festival Mettre en scène, Théâtre national de Bretagne, Rennes, France ; Festival DansFabrik, Brest, France ; Tanzquartier à Vienne, Autriche ; TAP, Théâtre et auditorium de Poitiers, France ; Sadler's Wells, Londres, Grande-Bretagne ; Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, Belgique ; Holland Festival, Amsterdam, Pays-Bas ; Kunsthaus Zurich, Suisse.

Conception, mise en scène et scénographie : Philippe Quesne
 Avec Yvan Clédat, Jean-Charles Dumay, Léo Gobin, Erwan Ha Kyoon Larcher, Sébastien Jacobs, Thomas Suire, Gaëtan Vourc'h
 Costumes : Corine Petitpierre
 Collaborations dramaturgiques : Lancelot Hamelin, Ismael Jude, Smaranda Olcese
 Assistante scénographie : Élodie Dauguet
 Construction du décor : Ateliers de Nanterre-Amandiers : Philippe Binard, Jérôme Chrétien, Jean-Pierre Druelle, Marie Maresca

Production : Nanterre-Amandiers-Centre dramatique national

Plus de 4600 spectateurs ont plongé dans l'univers de Caveland tout au long des seize dates proposées dans le cadre de New Settings #6.

PHILIPPE QUESNE

LA NUIT DES TAUPES (WELCOME TO CAVELAND!)

La Nuit des taupes (Welcome to Caveland!) propose une tranche de vie souterraine de taupes hyperactives : elles creusent, boivent, mangent, dorment, copulent, enfantent, meurent et jouent de la musique dans un flux continu imaginé avec une malice toute métaphorique par Philippe Quesne. « *Plonger un spectacle dans les profondeurs, c'est presque redire avec joie ce qui caractérise le théâtre, qui est vraiment un art de la caverne, un art de la fiction* », nous dit ainsi le scénographe français. Conviant Platon et les clubs berlinois dans un même mouvement, ce spectacle global nous offre un miroir animalier de notre humanité et interroge notre capacité à vivre ensemble. *De facto*, grâce au soutien de la Fondation, il se prolonge dans la totalité du théâtre, allant au-devant du public dans le cadre du projet global, protéiforme et itinérant *Welcome to Caveland!*.

Spectacle présenté au Théâtre Nanterre-Amandiers à Nanterre.

Tournée européenne : création au Kaaitheater dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, puis installation aux Briggittines durant la suite du festival ; Culturgest Lisbonne, dans le cadre du festival Alcantara, Portugal ; Baltoscandal, Rakvere, Estonie ; Santarcangelo Festival, Italie ; Steirischer Herbst, Graz, Autriche ; Théâtre national Bordeaux Aquitaine, France ; Merlan-Scène nationale de Marseille, dans le cadre du festival Actoral, France ; Théâtre Vidy-Lausanne, Suisse ; La Filature-Scène nationale, Mulhouse, France ; Mousonturm, Francfort, Allemagne ; Kammerspiele, Munich, Allemagne ; Figurentheaterfestival, Erlangen, Allemagne ; hTh, Montpellier, France ; HAU, Berlin, Allemagne.

Philippe Quesne, *La Nuit des taupes (Welcome to Caveland!)*, 2016 © Martin Argyroglo

Bouchra Ouizguen, *Corbeaux*, 2016 © Hasnae El Ouarga

Concept, direction artistique :
Bouchra Ouizguen
Performeuses : Kabboura Ait Hmad,
Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud,
Fatna Ibn El Khatyb, Khadija Amrhar,
Zahra Bensalem, Malika Soukri, Noura
Oujoute, Hasnae El Ouarga, Miryam Faquir

Diffusion, administration : Mylène Gaillon
Production : Compagnie O

BOUCHRA OUIZGUEN

CORBEAUX

Trente femmes en noir, de tous âges, simplement coiffées d'un fichu blanc. Elles marquent le rythme par des mouvements saccadés de la tête accompagnés de souffles et de cris. S'élève une litanie collective, littéralement éprouvante pour les interprètes, fascinante pour les spectateurs, happés par cette énergie brute : *Corbeaux*. Conçue par la chorégraphe marocaine Bouchra Ouizguen, cette performance d'une rare intensité, proche d'une transe rituelle, est le fruit d'une rencontre entre des Franciliennes originaires du Maghreb et une dizaine de Marocaines issues de la tradition des Aïtas, femmes à la fois adulées et méprisées parce que chanteuses de cabaret et porteuses d'un don convoqué lors des fêtes et mariages. Créée en 2014, cette pièce s'adapte à chaque territoire où elle fait étape, au gré de ses nouvelles interprètes. Le soutien de la Fondation a notamment rendu possible la tournée de ce spectacle qui transcende le collectif. Ensemble, face au public, les femmes dirigées par Bouchra Ouizguen ne forment plus qu'un corps mouvant, sonore, puissant.

Spectacle présenté, en partenariat avec le Festival d'Automne à Paris, au Centre national de la danse à Pantin, au Centre Pompidou à Paris, au Théâtre Paul Éluard à Choisy-le-Roi, au Nouveau Théâtre de Montreuil, au T2G-Théâtre de Gennevilliers et au musée du Louvre (Cour carrée – avec la FIAC) à Paris.

Tournée internationale : création à la Biennale Art in Marrakech, Maroc ; Kunstfestival des arts, Bruxelles, Belgique ; Kampnagel, Hambourg, Allemagne ; Festival Home Works 7, Beyrouth, Liban ; Le Phénix, Valenciennes, France ; Ville de Lormont-FAB, Lormont, France ; Vooruit, Gand, Belgique ; Biennale de la Danse de Lyon, France ; Festival Internazionale del Teatro in Piazza, Santarcangelo, Italie ; Festival Crossing the Line, New York, États-Unis.

En douze représentations dans le cadre de New Settings #6, gratuites et réparties dans six lieux, 3485 personnes ont assisté à cette pièce.

Conception : Vincent Dupont
Danse : Clément Aubert, Raphaël Dupin, Ariane Guitton, Nanyadji Ka-Gara, Aline Landreau, Nele Suisalu
Texte : *Outrage au public* de Peter Handke (extraits) ; traduction Jean Torrent
Son : Maxime Fabre
Lumière : Yves Godin
Conception costumes : Éric Martin
Réalisation costumes : Laurence Alquier, François Blaizot
Dispositif scénique : Vincent Dupont et Sylvain Giraudeau
Construction décor : Sylvain Giraudeau, Jean-Christophe Minart, Adèle Perwuelz
Travail de la voix : Valérie Joly
Collaboration artistique : Myriam Lebreton

Production : J'y pense souvent (...)

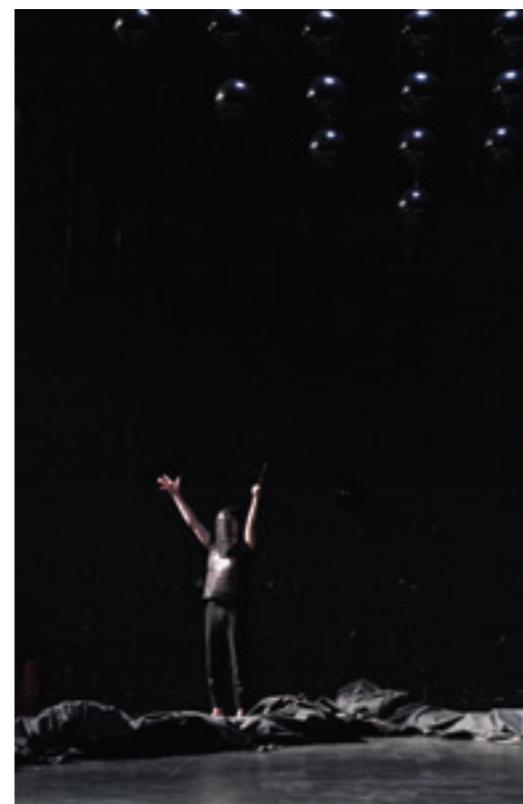
VINCENT DUPONT

METTRE EN PIÈCE(S)

S'engager revient à faire des choix. Dans *Mettre en pièce(s)*, la danse cherche « à sortir d'un flux, de certaines habitudes, pour faire apparaître quelque chose de nouveau ». Le chorégraphe français Vincent Dupont reconduit ses interprètes dans l'acte de la danse et les engage dans un véritable combat avec l'espace, dominé par une cinquantaine de sphères suspendues à un plafond mobile. Souffles et mouvements doivent leur permettre de reconquérir cet espace et de contenir la domination possible de la machine : le spectacle endosse dès lors une transversalité entre les enjeux chorégraphiques et les choix plastiques à laquelle la Fondation a été particulièrement sensible. Porté par le texte *Outrage au public* de Peter Handke, Vincent Dupont n'hésite pas à questionner la violence de l'engagement à travers les corps, entre rituels individuels et interactions collectives, au service d'une utopie réaffirmée : celle du spectacle vivant.

Spectacle présenté au Théâtre des Abbesses à Paris (en partenariat avec le Théâtre de la Ville).

Tournée française : Théâtre La Vignette en collaboration avec ICI-CCN, Montpellier ; CDRT Théâtre Olympia en collaboration avec le CCNT, Tours ; Espace culturel l'Orange Bleue / Escales danse en Val-d'Oise, Eaubonne ; L'Apostrophe scène nationale / Escales danse en Val-d'Oise, Cergy-Pontoise ; Théâtre Paul Éluard / Escales danse en Val-d'Oise, Bezons.

Vincent Dupont, *Mettre en pièce(s)*, 2016 © Marc Damage

Mille spectateurs ont assisté aux cinq représentations de ce spectacle dans le cadre de New Settings #6.

Lili Reynaud Dewar, *Dents, Gencives, Machines, Futur, Société*, Kunstverein de Hambourg, 2016
© Marina Faust

Lili Reynaud Dewar, *Dents, Gencives, Machines, Futur, Société*, 2016 © Lili Reynaud Dewar

Avec Darius Clayton, Ashley Cook,
Hendrik Hegray

Production : red shoes
et Lili Reynaud Dewar

LILI REYNAUD DEWAR

DENTS, GENCIVES, MACHINES, FUTUR, SOCIÉTÉ

Une dentition chromée en guise de point commun : sur scène, les interprètes arborent tous des *grillz*, à l'instar des rappeurs américains. Incarnation d'une contre-culture ou des inégalités sociales, les dents sont au cœur de cette performance à entrées multiples conçue par Lili Reynaud Dewar lors d'un séjour à Memphis. Inspirée par la culture et l'histoire de la ville, la plasticienne française a souhaité engager un travail scénique rendu possible par le soutien de la Fondation. Sur fond de musique *noise* et de récits portés par des performeurs de *stand up comedy*, une femme lit le *Manifeste Cyborg* imprimé en fond de scène. Des séquences tournées aux États-Unis mettent en perspective ce qui se dit sur scène en évoquant notamment la grève des éboueurs de 1968 (*Sanitation Strike*) et l'assassinat de Martin Luther King. Dans cette première expérience du plateau, Lili Reynaud Dewar n'hésite pas à faire coexister fait historique, fait culturel et fait social pour interroger le fait politique.

Spectacle présenté au Théâtre Nanterre-Amandiers à Nanterre.

Pré-première au Levitt Shell, Memphis, États-Unis.

En deux représentations dans le cadre de New Settings #6, le spectacle a attiré 365 personnes.

Avec Amaranta Velarde Gonzalez,
Keyna Nara & Ola Maciejewska

Production : So We Might As Well Dance

OLA MACIEJEWSKA

BOMBYX MORI

En 1892, la danseuse américaine Loïe Fuller créait la *Danse serpentine* à New York : ce fut l'émergence d'un nouveau répertoire de formes, issues de jeux de drapés en mouvement, qui apportèrent un véritable souffle de liberté à la danse moderne. Depuis 2011, la danseuse et chorégraphe d'origine polonaise Ola Maciejewska poursuit un projet de recherche consacré à la pionnière américaine ; *BOMBYX MORI* en représente une étape importante – elle élargit son travail solo à deux autres interprètes – que la Fondation a souhaité accompagner. Au croisement des arts visuels et de la danse, cette pièce captive par la beauté des silhouettes fugaces qui émergent de ces figures sombres en mouvement, entre fleurs vénéneuses et battements d'ailes de papillon. À l'image du ver à soie, travailleur infatigable qui a donné son nom à la pièce, *BOMBYX MORI* épuise les formes mais aussi les corps au prix d'un engagement physique intense pour les danseurs.

Spectacle présenté au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

Tournée européenne : Rotterdamse Schouwburg, Pays-Bas ; Veem Huis voor Performance, Amsterdam, Pays-Bas ; Performatik Festival, Kaaitheater, Bruxelles, Belgique.

Ola Maciejewska, *BOMBYX MORI*, 2016 © Martin Argyroglo

Simon Tanguy, Roger Sala Reyner et Fanni Futterknecht, *I Wish I Could Speak in Technicolor*, 2016 © Christian Berthelot

Chorégraphie et danse : Simon Tanguy et Roger Sala Reyner
 Concept visuel, installation et esthétique des personnages : Fanni Futterknecht
 Dramaturgie : Igor Dobricic
 Création Lumière : Léa Schneidermann
 Musique originale composée et interprétée par Louis Arlette
 Assistanat installation costumes : Louise Cariou et Édith Payer
 Régie générale : Ronan Bernard
 Coordination générale : Marion Cachan
 Regard extérieur : Marezna Kreminska
 Remerciements Fantin Dassonville, Elena Mitzeva, Solène Ferreol, Mathieu Mélo

Production : Compagnie Propagande C

SIMON TANGUY, ROGER SALA REYNER ET FANNI FUTTERKNECHT

I WISH I COULD SPEAK IN TECHNICOLOR

Le plateau est jonché de formes ouvertes à toutes les interprétations, créant un univers surréel proche de l'absurde. Cette installation saturée de couleurs, conçue par la plasticienne autrichienne Fanni Futterknecht, constitue le troisième corps de la danse face au Français Simon Tanguy – 2e prix du concours Danse élargie 2010 – et à son complice espagnol Roger Sala Reyner. Les deux interprètes évoluent au milieu de ces objets incongrus et interagissent avec eux jusqu'à la métamorphose, créant des ébauches de narrations promptes à aiguïser l'imaginaire des spectateurs. Avec son titre aux accents synesthésiques, *I Wish I Could Speak in Technicolor* annonce la couleur : les interprètes sont bel et bien sur le plateau, mais aussi ailleurs, dans des hallucinations. À travers une danse qui joue de l'altération de la conscience, les auteurs nous invitent à les suivre dans un monde parallèle, avec le soutien de la Fondation qui permet à Simon Tanguy de franchir un nouveau palier dans son travail chorégraphique – ici fortement influencé par les arts plastiques.

Spectacle présenté au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

Tournée française : La Passerelle, Saint-Brieuc ; Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.

Auteurs : Kalle Nio & the group
 Mise en scène : Kalle Nio
 Avec Inês Melo Campos, Vera Selene Tegelman & Jukka Tarvainen
 Lumière : Jere Mönkkönen
 Costumes : Mila Moisio & Kaisa Rissanen
 Décors : Taneli Rautiainen
 Dramaturge : Henriikka Himma
 Son : Samuli Kosminen & Inês Melo Campos

Production : WHS

WHS / KALLE NIO

CUTTING EDGE

Des décollations de martyrs chrétiens aux exécutions par guillotine de la Révolution française, en passant par le traditionnel tour de magie qui scinde les corps en deux sous nos regards ébahis, la tête coupée fait partie, malgré nous, de notre imaginaire collectif. En s'emparant sans retenue d'un acte des plus barbares, la compagnie WHS livre un spectacle d'une rare énergie et nous confronte à notre fascination morbide pour la décapitation. Conçu par l'artiste et magicien finlandais Kalle Nio, *Cutting Edge* revisite avec brio l'histoire de l'art en s'appuyant sur de multiples répertoires artistiques – de la prestidigitation à la danse contemporaine, du théâtre baroque à la musique punk. Au croisement du cirque et de la magie, cette forme artistique inclassable a retenu l'attention de la Fondation qui a permis à cette compagnie peu visible en France de se frotter à une thématique terrifiante, non sans un humour volontairement... tranchant.

Spectacle présenté au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

Tournée européenne : Festival d'Helsinki, Finlande ; Zagreb, Croatie ; Tallinn, Estonie ; São Luiz Teatro Municipal, Lisbonne, Portugal.

WHS / Kalle Nio, *Cutting Edge*, 2016 © Kalle Nio

Jocelyn Cottencin, *Monumental* (répétition), 2016 © Jocelyn Cottencin

Concept : Jocelyn Cottencin
 Performeurs : Katerina Andreou, Yair Barelli,
 Nuno Bizarro, Bryan Campbell, Ondine
 Cloez, Volmir Cordeiro, Matthieu Doze,
 Madeleine Fournier, Yves-Noël Genod,
 Elise Olhandeguy, Carole Perdereau,
 Mickael Phelippeau, Agnieszka Ryszkiewicz

Production déléguée : Météores

JOCELYN COTTENCIN

MONUMENTAL

Monumental est le fruit d'une rencontre entre un plasticien et des danseurs : un format fragile en substance, novateur par le projet, rendu possible par le soutien de la Fondation. Définissons-le comme une sculpture collective en mouvement continu, où tout est offert au regard du spectateur. Au sein d'un cadre dessiné au sol par leurs accessoires, douze interprètes se positionnent les uns par rapport aux autres, créent des figures, situations, interactions, jusqu'à donner forme à une image inspirée d'une œuvre patrimoniale. Sous la houlette de l'artiste français Jocelyn Cottencin, ces citations sont fugaces, chaque tableau haut en couleur étant inscrit dans un mouvement global et incessant, au croisement de plusieurs disciplines artistiques. À chacun de projeter ses propres références au fil d'une performance polysémique intrigante qui cultive une remarquable fluidité dans son exécution.

Spectacle présenté au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

Tournée française : Centre Pompidou, Paris ; MAC-VAL, Journées européennes du patrimoine, Vitry-sur-Seine.

Concept et interprétation : Ali Moini
 Installation sonore : Sarah Shamloo
 et Nima Aghiani
 Assistance artistique : Soroor Darabi
 Scénographie : Julien Peissel
 Lumière : Stéphane Perraud
 Régie technique : Guillaume Février

Production : Cie Selon l'heure

ALI MOINI

MAN ANAM KE ROSTAM BOVAD PAHLAVAN

Le danseur et chorégraphe iranien Ali Moini tire littéralement les ficelles de ce spectacle : son corps est relié, en de multiples points, à celui d'une marionnette par un jeu savant de câbles et de poulies. Prolongeant une réflexion engagée avec *Lives*, présenté dans le cadre de New Settings #3, l'artiste, auquel la Fondation marque ici sa fidélité, évoque un « système complexe, totalement physique », associant un performeur et un objet. Si le moindre geste du danseur provoque un mouvement chez son double métallique qui se pare de chair, quel est le statut de cette chorégraphie par procuration ? Traduction ? Reproduction ? Transposition ? Substitution ? Ce duo insolite est placé sous les auspices de Rostam, un héros de la mythologie perse, invoqué dans le proverbe farsi qui donne son titre à la pièce : « *Je suis celui dont Rostam était le héros* ». Les notions d'usurpation, de double, d'avatar qui y résonnent caractérisent cette pièce singulière au croisement de la technique et de la poésie.

Spectacle présenté au Théâtre de la Cité internationale à Paris.

Tournée européenne : Montpellier Danse 16, France ; Tanzquartier, Vienne, Autriche ; NEXT Festival, Espace Pasolini, Valenciennes, France ; Vagamondes, La Filature-Scène nationale de Mulhouse, France ; CDC Toulouse, France ; Tanzhaus nrw Düsseldorf, Allemagne ; Festival 360°, La Passerelle-Scène nationale de Saint-Brieuc, France ; Julidans Festival, Amsterdam, Pays-Bas ; Festival mondial des théâtres de marionnettes, Charleville-Mézières, France ; Le Manège de Reims, France ; Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, France ; CDC Pôle-Sud Strasbourg, France ; Theater Freiburg, Allemagne ; FIMFA Lisboa, Portugal.

Ali Moini, *MAN ANAM KE ROSTAM BOVAD PAHLAVAN*, 2016 © Alain Scherer

ARTS PLASTIQUES

GRANDE EXPOSITION

Depuis 2014, la Fondation d'entreprise Hermès a choisi de s'engager auprès de grandes institutions muséales dans le cadre d'expositions majeures. Il s'agit d'un véritable accompagnement qui débute avec les prémices du projet et se poursuit – s'enrichit – tout au long du travail de préparation par les commissaires. La publication d'un catalogue d'exposition en coédition parachève la complicité entre les équipes des deux partenaires. Après *Formes simples*, imaginée avec le Centre Pompidou-Metz, la Fondation est devenue le mécène de l'exposition *L'Esprit du Bauhaus*, conçue par Les Arts Décoratifs à Paris.

EXPOSITIONS DANS LES ESPACES DE LA FONDATION

La Fondation d'entreprise Hermès assure une programmation artistique à l'international à travers cinq espaces d'expositions situés en Europe et en Asie. Placées sous la houlette de commissaires indépendants, ces galeries accueillent des projets inédits d'artistes français et étrangers, imaginés et conçus spécifiquement pour chaque lieu. Les nouvelles pièces ainsi produites demeurent la propriété des plasticiens. Assorties de publications, donnant lieu à des événements collatéraux, ces manifestations sont désormais pleinement identifiées dans chacune des régions culturelles concernées, tout en bénéficiant d'un plus large rayonnement.

La réalisation de trois films présentés dans le cadre de l'exposition personnelle de Jean-Michel Alberola, *L'Aventure des détails*, au Palais de Tokyo à Paris.

GRAND CANAL VIDÉO

Palais de Tokyo, Paris, France
19 février - 16 mai 2016
<http://grandcanal.free.fr>
www.palaisdetokyo.com

Une Biennale d'art contemporain, la Singapore Biennale 2016, intitulée *An Atlas of Mirrors*, organisée par le Singapore Art Museum.

SINGAPORE BIENNALE 2016

Différentes institutions culturelles, Singapour
27 octobre 2016 - 26 février 2017
www.singaporebiennale.org

Intitulée *An Atlas of Mirrors*, cette édition de la Biennale accueillait plus de 60 artistes d'Asie du Sud-Est. Partenariat avec de nombreux lieux culturels de Singapour, dont Aloft at Hermès (voir page 32).

Un programme

Des soutiens

32 – Singapour, Aloft at Hermès

34 – Tokyo, Le Forum

36 – Séoul, Atelier Hermès

38 – Bruxelles, La Verrière

40 – Saint-Louis, La Grande Place

30 – *L'Esprit du Bauhaus*
au musée des Arts décoratifs

Enfin, la Fondation d'entreprise Hermès soutient depuis 2008 la création contemporaine coréenne à travers le *Hermès Foundation Missulsang*. Devenu biennal et désormais assorti d'une résidence en France, ce prix distingue un(e) jeune artiste coréen(ne) qui est invité(e), à son retour, à exposer à l'Atelier Hermès à Séoul. Lauréate du 16e Hermès Foundation Missulsang : Jeong Geumhyung (voir page 36).

L'ESPRIT DU BAUHAUS

LES ARTS DÉCORATIFS, PARIS

En 2016, la Fondation d'entreprise Hermès a souhaité accompagner Les Arts Décoratifs, dont elle est un mécène fidèle depuis 2008, dans un ambitieux projet d'exposition consacré au Bauhaus. Fondée à Weimar en 1919, déplacée à Dessau puis à Berlin où elle ferme ses portes en 1933, cette école d'art unique reposait sur une approche harmonieuse et transversale de l'art, l'artisanat et l'industrie, ainsi que sur un véritable compagnonnage entre les maîtres de l'avant-garde qui y enseignaient et leurs élèves. La création, grâce à la transmission des savoirs et savoir-faire, était au cœur d'un projet collectif des plus stimulants, qui a profondément marqué la modernité artistique dans de nombreux domaines d'expression.

Valorisant l'intelligence collective et la transdisciplinarité, le projet pédagogique du Bauhaus résonne pleinement avec l'engagement de la Fondation. La présence de cette dernière aux côtés des Arts Décoratifs, tout au long de la préparation de cette exposition, apparaît d'autant plus évidente qu'il a été choisi d'« évoquer le Bauhaus comme l'école qu'il a été, et non un style,

et non un mouvement, et non un simple catalogue de grands noms. [On] avance dans l'exposition comme on entre dans une école et comme on y grandit, forts de nouveaux savoirs, de découvertes, de la bienveillance des maîtres », comme le rappelle Olivier Gabet, directeur des musées des Arts décoratifs.

Après la présentation des sources et inspirations, *L'Esprit du Bauhaus* invite le visiteur à pénétrer dans l'école proprement dite, en abordant les multiples enseignements qui y étaient dispensés, atelier par atelier, maître par maître. L'exposition convie le public au cœur de cet enseignement – et de la création qui en découle –, sans oublier de rappeler que l'école était aussi un lieu de vie, intense et résolument inventif. Alors que l'expérience du Bauhaus s'achève brutalement en 1933, l'exposition s'attache à présenter, sous la houlette du plasticien Mathieu Mercier, l'influence que cette école atypique continue de produire sur la création contemporaine. Une suite possible pour une institution essentielle de la modernité.

L'ESPRIT DU BAUHAUS

Une exposition conçue par Les Arts Décoratifs, avec la Fondation d'entreprise Hermès
Musée des Arts décoratifs, Paris
19 octobre 2016 - 26 février 2017

Commissariat
Olivier Gabet,
directeur des musées des Arts décoratifs
Anne Monier,
conservatrice au musée des Arts décoratifs,
département jouets

Assistés de :
Louise Curtis,
chargée de recherche
Raphaële Billé,
chargée de recherche, assistante
de conservation au musée des Arts décoratifs,
département Art nouveau-Art déco

Exposition *L'Esprit du Bauhaus*, Les Arts Décoratifs, Paris, 2016 © Luc Boegly

Catalogue de l'exposition *L'Esprit du Bauhaus*, 2016 © DR

Publication d'un catalogue d'exposition coédité par Les Arts Décoratifs et la Fondation d'entreprise Hermès tiré à 8000 exemplaires.

Publication d'un hors-série avec *Beaux Arts magazine* tiré à 23 880 exemplaires.

Fin février 2017, l'exposition avait accueilli plus de 145 000 visiteurs.

Visuel de l'exposition *L'Esprit du Bauhaus*, Les Arts Décoratifs, Paris, 2016 © Atelier Bastien Morin

ALOFT AT HERMÈS SINGAPOUR

L'année 2016 aura été particulièrement réjouissante avec la réouverture de Aloft at Hermès. Signe d'un nouveau départ, ce lancement a ouvert de nombreuses perspectives et une multitude de possibles autour du thème de l'année : "l'horizon".

Produite spécifiquement pour Aloft at Hermès, l'installation de Dawn Ng, *How to Disappear into a Rainbow*, a représenté dans sa conception même un véritable défi de construction. Juxtaposition de blocs de couleur pastel et de panneaux réfléchissants, l'œuvre porte la vision ambitieuse de l'artiste dont le projet fut de créer une expérience englobant le visiteur tout en existant comme un monde à part entière, coupé de l'environnement extérieur. Afin de proposer une installation totale, nous avons su exploiter les reflets émanant des miroirs placés parmi les blocs colorés ainsi que l'éclairage ambiant pour amplifier les jeux de clair-obscur inhérents à l'œuvre de l'artiste singapourienne. Transformé en un labyrinthe kaléidoscopique de teintes éthérées, l'espace d'exposition invite le visiteur à s'engager totalement, jusqu'à possiblement se perdre dans l'univers onirique créé par la plasticienne. Cette pièce célèbre avec joie la nature infinie de l'être, de l'espace et des multiples possibles.

L'exposition d'Agathe de Bailliencourt, *Here from Here*, nous donne à voir une multitude de petits cailloux peints à la main, alignés et disposés en fines couches, dans un dégradé qui sublime la couleur bleue. L'ensemble séquentiel formé par cette rivière de pierres tend vers un horizon inatteignable. Réalisé à distance avec l'artiste française résidant à Berlin, le processus de création de l'œuvre fut unique en soi. Avec cette pièce, elle confronte la question de la présence à l'imaginaire romantique de l'horizon, projection d'un monde passé ou à venir, dépourvu de contradictions. Elle invite ainsi le visiteur à faire l'expérience de sa propre présence face à une possibilité constante de changement.

L'année 2016 achevée avec succès, nous sommes impatients de lancer le prochain cycle d'expositions en 2017. Le thème en sera la "réflexion" : une occasion renouvelée d'accroître les possibilités créatives de Aloft at Hermès en tant qu'espace d'exposition.

Emi Eu

Commissaire de Aloft at Hermès

DAWN NG

HOW TO DISAPPEAR INTO A RAINBOW

20 mai - 14 août 2016

AGATHE DE BAILLIENCOURT

HERE FROM HERE

28 octobre 2016 -16 février 2017

Cet espace d'exposition, dans sa nouvelle configuration, a été inauguré en 2016. Aloft at Hermès était inscrit dans le parcours off de la Biennale de Singapour (voir page 29).

Près de 3000 visiteurs pour l'exposition de Dawn Ng, et 1400 visiteurs pour l'exposition d'Agathe de Bailliencourt.

Visites guidées organisées pour des étudiants et diverses personnalités.

Dawn Ng, exposition *How to Disappear into a Rainbow*, Aloft at Hermès, Singapour, 2016 © Masao Nishikawa

Agathe de Bailliencourt, exposition *Here from Here*, Aloft at Hermès, Singapour, 2016 © Edward Hendricks

LE FORUM TOKYO

L'entretien infini

Dans cette période de confusion et de changements, Le Forum réfléchit au potentiel de chaque individu envisagé dans un entretien infini – une expression plurielle définie par le critique et philosophe Maurice Blanchot –, au-delà de soi, de l'autre, des générations, des cultures. Cette thématique irrigue l'exposition collective et les trois expositions personnelles, dont une en miroir, présentées au Forum cette année.

Après la série Wilder Mann, le dialogue entre la Fondation et le photographe français **Charles Fréger** s'est prolongé pour donner naissance à *Yōkainoshima*, fruit d'un travail photographique de trois ans sur 58 lieux, consacré aux costumes rituels du folklore japonais. Ces portraits étaient inscrits dans une scénographie originale, conçue par l'architecte Junpei Matsushima, qui s'inspirait de la forme et des saisons de l'archipel. L'exposition a ensuite été présentée en France aux Rencontres d'Arles.

Michel Blazy replace l'homme dans le monde vivant. Cette première exposition du plasticien français au Japon présente *Living Room II* : l'espace devient une « bio-hétérotopie » fondée sur la tolérance, qui accueille plantes, escargots, vin, sans dessein scientifique. Évolutif, le dispositif, qui exclut la notion de sculpture traditionnelle, transforme le cadre habituel de l'exposition et procure aux visiteurs un sentiment de fraîcheur.

Charles Fréger, exposition *Yōkainoshima*, Le Forum, Tokyo, 2016
© Nacása & Partners Inc

Le Japonais **Yuki Okumura** questionne le statut d'auteur et le concept de synergie. Dans *Hisachika Takahashi by Yuki Okumura*, il interprète les mémoires de l'artiste *Hisachika Takahashi* et expose ainsi leurs similitudes et leurs incertitudes communes. Il crée dès lors une nouvelle histoire de l'art qui étend de manière poétique la compréhension que l'on peut avoir d'un auteur et d'une œuvre.

Anne Laure Sacriste, Nile Knoetting et Bernhard Schobinger, trois artistes de générations, cultures – française, américano-japonaise et suisse – et modes d'expression différents, se partagent la scène dans *Liaisons ambiguës*. Il s'agit d'une réflexion sur le médium de l'expression plastique et le rapport transgressif tissé par les œuvres, questionnant intimité, lien, domination et soumission. Les œuvres sont comme les liaisons qui relient consonnes et voyelles : les unes annoncent une confession, les autres une critique dans un dispositif en résonance.

Reiko Setsuda

Culture & Window Senior Manager, Hermès
Commissaire du Forum

Michel Blazy, exposition *Living Room II*, Le Forum, Tokyo, 2016
© Nacása & Partners Inc

LIAISONS AMBIGUËS

21 décembre 2016 - 26 février 2017

Avec

Anne Laure Sacriste
Nile Knoetting
Bernhard Schobinger

Exposition *Hisachika Takahashi by Yuki Okumura*, Le Forum, Tokyo, 2016
© Nacása & Partners Inc

CHARLES FRÉGER

Yōkainoshima

19 février - 22 mai 2016

HISACHIKA TAKAHASHI

BY YUKI OKUMURA

4 juin - 4 septembre 2016

MICHEL BLAZY

LIVING ROOM II

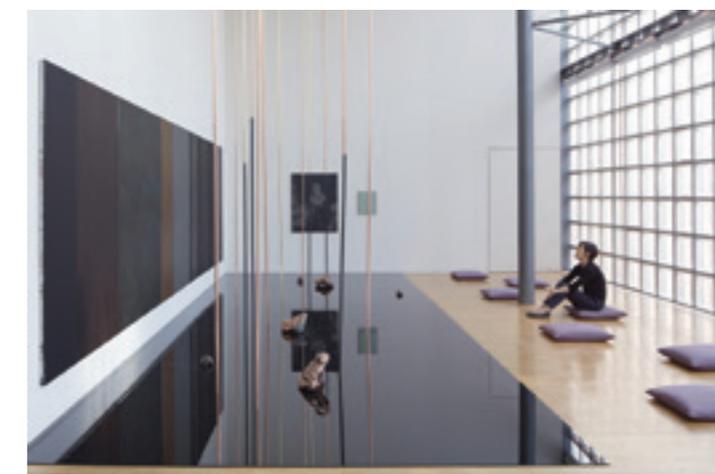
17 septembre - 27 novembre 2016

L'exposition de Charles Fréger a accueilli 20 736 personnes. *Yōkainoshima* est le fruit d'un projet mené au Japon pendant trois ans. À travers ce soutien en production, la Fondation marquait sa fidélité au photographe suite à la série *Wilder Mann*. L'exposition a ensuite été présentée en France aux Rencontres d'Arles (voir page 43).

L'exposition de Yuki Okumura a attiré 2164 visiteurs.

Première exposition personnelle de Michel Blazy au Japon, ce projet n'aurait pu être réalisé dans un musée pour des raisons de conservation préventive. Plusieurs pièces ont été acquises suite à la manifestation qui a accueilli 10 824 visiteurs.

L'exposition *Les Liaisons ambiguës* a accueilli 11 152 visiteurs auprès desquels elle a suscité un grand intérêt malgré son caractère audacieux. La programmation du Forum bénéficie désormais de la confiance de son public.

Exposition *Les Liaisons ambiguës*, Le Forum, Tokyo, 2016 © Nacása & Partners Inc

ATELIER HERMÈS SÉOUL

Depuis son lancement en 2008, le **Hermès Foundation Missulsang** (créé en 2000 sous le nom de Hermès Korea Missulsang) soutient et fait émerger de jeunes artistes de la scène coréenne. Devenu l'un des prix les plus prestigieux dans le champ artistique en Corée, il a connu une évolution majeure à l'occasion de sa seizième édition. Désormais biennal, le nouveau dispositif met l'accent sur l'accompagnement personnalisé des artistes tout au long du processus de création. Attribué par un jury franco-coréen, il permet au lauréat de bénéficier d'une résidence de quatre mois à Paris, d'une aide à la production ainsi que d'une exposition personnelle à l'Atelier Hermès.

Première lauréate de cette nouvelle version du Prix Hermès Foundation Missulsang, **Jeong Geumhyung** a visité, lors de sa résidence à Paris, le musée Émile Hermès. Frappée par la singularité et l'aspect artisanal des objets qui y sont conservés, l'artiste coréenne a eu l'idée de concevoir un musée avec les accessoires de ses propres performances passées : ce projet a abouti à l'exposition *Private Collection*. Très connue pour son travail de chorégraphe et de performeuse, Jeong Geumhyung place au cœur de son processus créatif des gestes provocants et mystérieux qu'elle présente publiquement aux spectateurs, créant ainsi un climat de tension et d'absurdité. Dotée d'une imagination inépuisable, l'artiste a minutieusement observé, déplacé, désintégré, remonté quantité d'objets, parmi lesquels un aspirateur, une pelleuse, un mannequin ou encore des appareils médicaux, d'exercice ou de rééducation physique. Ces éléments jouent leur propre rôle et conservent leur fonction d'usage. Dans son

exposition, elle a tenté d'étoffer son voyage artistique d'une dimension supplémentaire en imposant le concept d'« accumulation et de collection » à divers accessoires sur lesquels elle a projeté son désir et son empathie.

Quoi ? – L'Éternité est la première exposition personnelle de **Saâdane Afif** en Corée. Ici, les rayons de soleil peints sur trois grands fragments de tissu sont les vestiges d'une performance passée de l'artiste. L'image ainsi créée, évoquant au plasticien français un poème éponyme d'Arthur Rimbaud, lui a inspiré la série L'Éternité. Par la suite, Saâdane Afif a découpé ces chutes en vingt et une pièces, les a encadrées et a imprimé des photographies de la mer en noir et blanc sur du Plexiglas. Parallèlement – et conformément à sa méthode habituelle –, il a commandé de nouveaux Lyrics [paroles de chansons] à treize auteurs. Par la juxtaposition du décor original de la performance et des chutes de tissus réintroduits dans l'exposition, chaque élément invite à revisiter le geste artistique de Saâdane Afif, la façon dont il interprète, remanie, produit, fait circuler et élargit l'art.

Kim Yunkyung
Commissaire de l'Atelier Hermès

SAÂDANE AFIF

QUOI ? – L'ÉTERNITÉ
10 mai - 10 juillet 2016

HERMÈS FOUNDATION MISSULSANG, 16e ÉDITION

JEONG GEUMHYUNG, PRIVATE COLLECTION
26 août - 23 octobre 2016

L'exposition de Saâdane Afif a accueilli 4410 personnes.
L'artiste a participé à une rencontre-conversation avec le public.
Visites spécifiques pour les scolaires et les médias.

L'exposition de Jeong Geumhyung a attiré 4654 visiteurs.
Lors de sa résidence à Paris, la lauréate de la nouvelle formule du Prix Hermès Foundation Missulsang a pu rencontrer la scène contemporaine française grâce à son parrain Emmanuel Saulnier, professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

Jeong Geumhyung, portrait de l'artiste dans l'exposition *Private Collection*, Atelier Hermès, Séoul, 2016 © Kiyong Nam

Saâdane Afif, exposition *Quoi ? – L'Éternité*, Atelier Hermès, Séoul, 2016 © Kiyong Nam

LA VERRIÈRE BRUXELLES

2016 fut une année de transition durant laquelle La Verrière est passée d'un cycle à l'autre, en démarrant une nouvelle saison sous le signe de la poésie. C'est la plasticienne française **Isabelle Cornaro** qui a clos avec beaucoup de subtilité et d'élégance la première série d'expositions conçues depuis 2013 sous le titre « Des gestes de la pensée ». Précipité de ses recherches autour de l'art minimal en lien avec la peinture classique, une monumentale sculpture, à la fois imposante et légère, précise et énigmatique, prenait place sous la verrière. Produite spécialement, avec une finesse chromatique inspirée des tableaux de Poussin, elle relevait à la fois du mausolée, de la sculpture moderne et de la vanité, tout en exhalant des préoccupations de l'artiste pour l'histoire de la perspective et des jardins.

Une parfaite transition vers **Poésie balistique**, la première exposition collective du cycle éponyme, qui se voulait comme un poème dans l'espace. Agéant les travaux d'une vingtaine d'artistes et poètes, elle entendait faire percevoir comment l'art conceptuel, un art d'idées et de programmes, de rationalité et d'intentions, garde toujours une part d'ombre, de mystère, d'ineffable, qui fonde sa puissance muette et tranchante. Certains de ces artistes se retrouveront en solo dans le dépliage du cycle jusqu'en 2018.

Ce fut le cas de **Hessie** à la fin de 2016, avec une exposition très remarquée intitulée *Soft résistance*. Réuni pour la première fois, cet ensemble exceptionnel d'œuvres en broderie sur tissu, à la beauté évanescence, était un peu plus qu'une exposition. Ce fut pour beaucoup une découverte. Restée dans les marges de l'art tout en continuant son travail avec une affirmation et une résistance entêtée à l'ordre des choses, cette artiste rare et intense, née en 1936 aux Caraïbes, redevient visible après quarante ans de clandestinité : l'observer redécouvrir son travail passé de l'ombre à la lumière éclatante de La Verrière fut une belle et simple illustration de l'idée du possible.

Guillaume Désanges
Commissaire de La Verrière

Tris Vonna-Michell, *audio poems: distracted listening*, 2015, installation, in exposition *Poésie Balistique*, La Verrière, 2016 © Courtesy the artist et Jan Mot, Bruxelles

ISABELLE CORNARO

15 janvier - 27 mars 2016

POÉSIE BALISTIQUE

23 avril - 2 juillet 2016

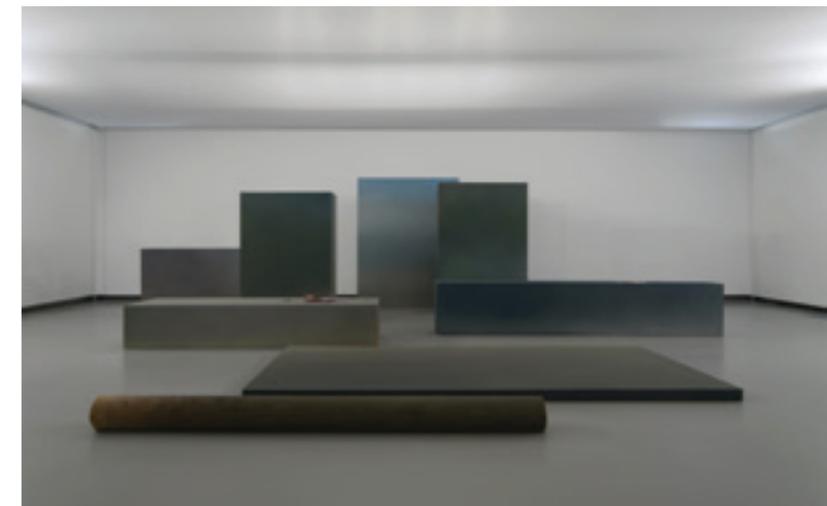
Avec

Marcel Broodthaers
Henri Chopin
Liz Deschenes
Hessie
Thomas Hirschhorn
Channa Horwitz
Guillaume Leblon
Scott Lyall
Dora Maurer
Isidoro Valcárcel Medina
Helen Mirra
Jean-Luc Moulène
Dominique Petitgand
R. H. Quayman
Tris Vonna-Michell
Christopher Williams & Bernard Heidsieck
Mark Insingel
Christophe Tarkos

HESSIE

SOFT RÉSISTANCE

7 octobre - 10 décembre 2016

Exposition d'Isabelle Cornaro, La Verrière, Bruxelles, 2016 © Isabelle Arthuis

Portrait de Hessie, 2015 © La BF15, Lyon

Pour chaque exposition, publication du *Journal de La Verrière*. Très nombreuses visites de scolaires et d'étudiants, assurées par la présence d'une médiatrice sur place.

L'exposition d'Isabelle Cornaro a été vue par 1829 personnes.

L'exposition *Poésie balistique* a accueilli 1552 visiteurs.

L'exposition consacrée à Hessie a attiré plus de 2600 personnes.

Cette exposition a accueilli, en partenariat avec l'ISELP (International Society of Equine Locomotor Pathology), un atelier créatif pour enfants et éducateurs, et une table-ronde consacrée aux « Enjeux philosophiques, pratiques et éthiques de la restauration dans l'art contemporain ».

LA GRANDE PLACE SAINT-LOUIS

En 2016, la Fondation d'entreprise Hermès en partenariat avec le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine (après celui tissé avec le Centre Pompidou-Metz) a présenté, à la Grande Place, musée du cristal Saint-Louis, deux projets poétiques intimement liés au territoire et à ses habitants. Hypothèses et fantasmes sont au cœur de ces propositions spéculatives.

Le réseau des Étoiles terrestres, qui regroupe trois lieux d'art du pays de Bitche, a donné son nom à la première exposition de ce cycle de trois : **Rêve d'obscur, au pays des étoiles terrestres**. Pour ce projet, le Soleil avait rendez-vous avec la Lune, les planètes avec la Terre et le visible avec son ombre. Les œuvres invitaient le visiteur à explorer la face cachée des astres, à scruter les voies de l'obscur. Les photographies d'Éric Poitevin montraient-elles des lunes ou des crânes ? Quel était ce monde dissimulé au cœur de notre planète Terre que Benoît Billotte nous révélait ? Proposant des œuvres qui dépassaient la rationalité, Rêve d'obscur, au pays des étoiles terrestres posait un regard indéniablement poétique sur ces contrées lointaines.

Filant la thématique céleste, l'exposition **Over the Rainbow** se tourne vers les nuages, orages et autres mirages. Ce projet regroupe une série de Cumulus du Centre international d'art verrier de Meisenthal, des planches météorologiques du Musée de l'Image d'Épinal, des instruments et relevés de Météo-France et des œuvres protocolaires de Yona Friedman, Lingjie Wang et Jingang Hao. S'écartant du catastrophisme météorologique ambiant, il propose un bulletin météo tout en poésie. Ne serait-il pas temps de nous émanciper des propos alarmistes ? L'urgence ne serait-elle pas à l'invention jubilatoire et aux rêves ?

En résidence dans le pays de Bitche, les artistes Julie Luzoir et Anne Delrez présenteront en 2017, pour le dernier volet de ce cycle, un projet artistique et ethnographique intimement lié aux habitants du pays du verre et du cristal. Posant un regard nouveau sur une histoire méconnue et invisible, elles proposeront un voyage au cœur du pays des étoiles terrestres.

Margot Delalande

Chargée de collection et de diffusion
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

L'exposition *Rêve d'obscur : au pays des étoiles terrestres* a accueilli 7338 personnes (billet couplé avec le musée).

Fin janvier 2017, l'exposition *Over the Rainbow* avait attiré 1042 visiteurs (billet couplé avec le musée).

Présence d'artistes issus de la région Grand Est.

Bon relais local dans la presse et les réseaux touristiques.

Exposition *Rêve d'obscur, au pays des étoiles terrestres*, La Grande Place, Saint-Louis, 2016
© Camille Roux

RÊVE D'OBSCUR, AU PAYS DES ÉTOILES TERRESTRES

21 avril - 19 septembre 2016

Commissariat
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

Avec les artistes de la collection
du 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine
Neal Beggs
Bill Henson
Barbara & Michael Leisgen
Éric Poitevin
Charwei Tsai
Benoît Billotte
Jingfang Hao & Lingjie Wang
Katrin Ströbel

OVER THE RAINBOW

15 décembre 2016 - 22 mai 2017

Commissariat
Béatrice Josse

Avec
Benoît Billotte et Yona Friedman,
artistes de la collection
du 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, Metz,
et
Jingfang Hao & Lingjie Wang,
artistes invités

Partenaires
Archives Météo-France
Centre international d'art verrier, Meisenthal
Musée de l'Image, Épinal

Exposition *Over the Rainbow*, La Grande Place, Saint-Louis, 2016 © Camille Roux

PHOTOGRAPHIE

IMMERSION, UNE COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE FRANCO-AMÉRICAIN #1 ET #2

RÉSIDENCES

Immersion, une commande photographique franco-américaine, est un programme qui articule résidences avec productions photographiques, expositions et publications. Il est proposé à de jeunes photographes français et américains dans un système croisé entre France et États-Unis, sous la houlette d'un parrain.

L'Aperture Foundation est le partenaire de ce programme. Chaque année, elle accueille l'exposition du lauréat et édite son livre pour la Fondation d'entreprise Hermès.

IMMERSION #1
EXPOSITION

IMMERSION #1
LIVRE

Un programme

Des soutiens

Une institution américaine de référence en matière de photographie, partenaire privilégié de la Fondation, pour le programme Immersion ainsi qu'une programmation d'expositions imaginée avec la commissaire Cory Jacobs. Dans ce cadre, l'Aperture Gallery a présenté le travail du photographe américain Doug Dubois, à l'occasion de l'exposition *In Good Time*, du 23 mars au 19 mai 2016.

APERTURE FOUNDATION

New York, États-Unis
Alliance depuis 2014
www.aperture.org
www.dougubois.com

L'exposition de Doug Dubois a attiré 4958 visiteurs.
Itinérance de l'exposition en 2017
à la New Mexico State University, États-Unis.

Un prix biennal international de photographie, destiné à permettre à un photographe de réaliser un projet qui ne saurait aboutir sans ce soutien.

PRIX HENRI CARTIER-BRESSON

France
Soutien depuis 2013
www.henricartierbresson.org

Lauréat 2016 du Prix HCB pour son projet « Photographies soudanaises, le fleuve des Gazelles », le photographe français Claude Iverné a pu mener en 2016 un important travail de production visant à documenter la naissance du 193e État de notre planète, le Soudan du Sud. Ce matériau aboutira à une exposition à la Fondation HCB puis à l'Aperture Foundation en 2017, ainsi qu'à la publication d'un ouvrage.

Une exposition de Charles Fréger, *Yōkaïnoshima*, présentée aux Rencontres d'Arles 2016.

La Fondation accompagne fidèlement le photographe français depuis la série *Wilder Mann* exposée à Berne en 2012, puis à New York en 2013. Elle a ainsi soutenu la production de cette nouvelle série, réalisée au Japon pendant trois ans, et dont le résultat a été exposé une première fois au Forum, à Tokyo, au printemps 2016 (voir page 34).

CHARLES FRÉGER

YŌKAÏNOSHIMA

Rencontres d'Arles 2016, Arles, France
www.rencontres-arles.com
www.charlesfreger.com

Près de 41 000 personnes ont visité l'exposition, qui était complétée d'un dispositif pédagogique spécifique destiné aux enfants. Nombreuses visites guidées et plusieurs événements publics (conversation, signature, workshop...).

44 – Sylvain Couzinet-Jacques, 2015-2016

46 – Alessandra Sanguinetti, 2016-2017

IMMERSION #1

SYLVAIN COUZINET-JACQUES

EDEN

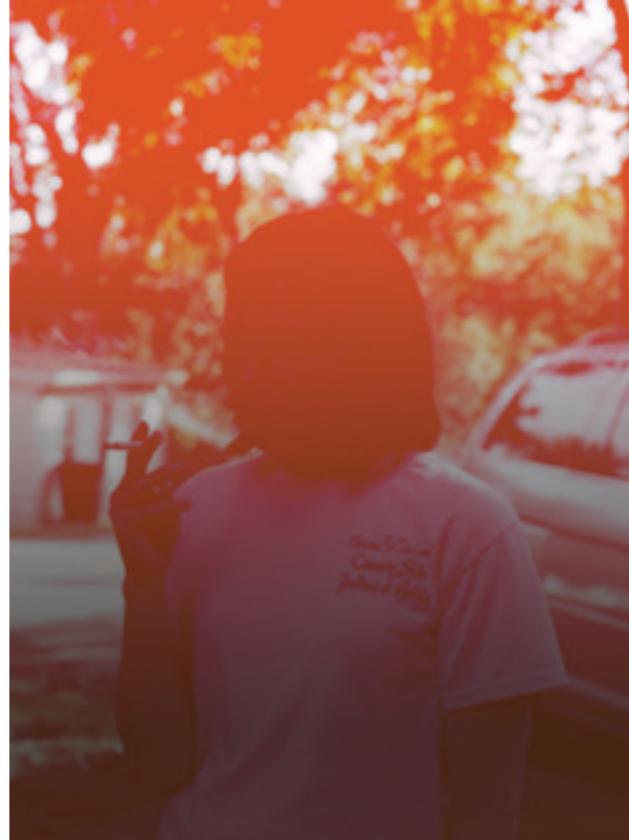
Lauréat en 2015 de la première édition d'Immersion, une commande photographique franco-américaine, Sylvain Couzinet-Jacques a livré, en 2016, les résultats de sa résidence passée dans l'ancienne école publique, acquise pour l'occasion, de la bien nommée ville d'Eden, en Caroline du Nord.

Eden est devenu le titre de l'exposition que le photographe français a présentée ensuite à New York à l'Aperture Gallery. Lieu, objet et sujet de la résidence, la petite maison rouge y est omniprésente, entre documents d'archives, photographies et interventions d'artistes invités, tandis que des fragments concrets de la bâtisse ont été installés dans un vivarium, parmi des plantes, évoquant le jardin du péché originel. Les parois mêmes de l'exposition, destinées à être recyclées, serviront à restaurer l'ancienne école d'Eden.

Eden est également le titre du livre d'artiste publié au même moment. Il contient lui aussi cette maison emblématique : scan après scan sur plus de 1000 pages, la façade y est en effet reproduite à l'échelle 1:1. Au terme de cette première « Immersion » aux États-Unis, Eden est devenu un projet artistique global, qui transcende le domaine photographique.

L'exposition Eden a accueilli 2035 visiteurs.

Première présentation du livre d'artiste Eden en France au Grand Palais à l'occasion de Paris Photo 2016.

Sylvain Couzinet-Jacques, Eden, 2016 © Sylvain Couzinet-Jacques

Sylvain Couzinet-Jacques, exposition Eden, Aperture Gallery, New York, 2016 © Thomas Bollier

« Eden a toujours été imaginé comme un lieu des possibles. Il est un espace d'expérimentations artistiques mais convoque également une réflexion sur le social et le collectif, l'architecture ou encore la transmission des savoirs. Cette maison d'Eden a aujourd'hui rendu possible des liens nouveaux et sincères entre des pratiques d'artistes exigeantes et une communauté locale et même au-delà. Faire advenir un monde des possibles est toujours permettre à l'intelligence de s'épanouir en partages. »

Sylvain Couzinet-Jacques
Photographe
Lauréat d'Immersion #1

Couverture du livre d'artiste de Sylvain Couzinet-Jacques, Eden, 2016 © DR

SYLVAIN COUZINET-JACQUES

EDEN

Exposition
Aperture Gallery, New York, États-Unis
16 novembre 2016 - 19 janvier 2017

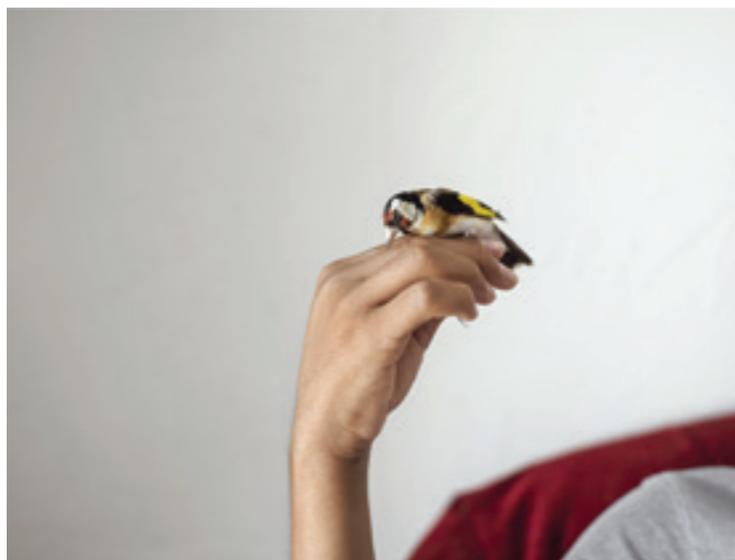
Livre d'artiste
Publié par les éditions Aperture
Pour la Fondation d'entreprise Hermès, 2016
1024 pages, anglais / français
Tiré à 1000 exemplaires

www.aperture.org
www.couzinetjacques.com
Soutien en 2015-2016

Portrait de Sylvain Couzinet-Jacques
© Florentine Tourmante

IMMERSION #2

Alessandra Sanguinetti, *Ahmet's bird*, Campagne Larousse, Marseille, 2016
© Aperture Foundation - Courtesy de l'artiste

Portrait d'Alessandra Sanguinetti
© Catalina Weber Sanguinetti - Courtesy de l'artiste

Alessandra Sanguinetti, *Jardin des Tuileries*, Paris, 2016 © Aperture Foundation - Courtesy de l'artiste

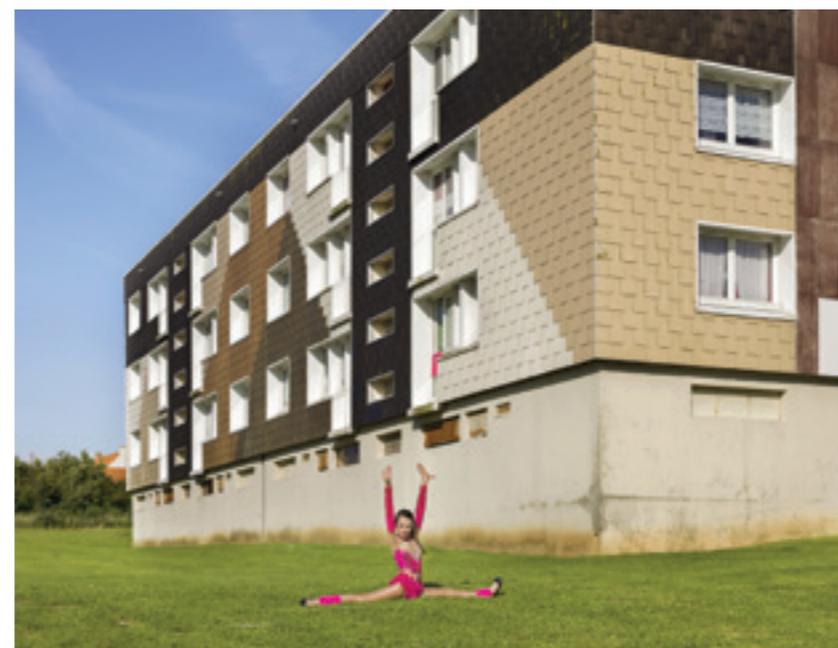
ALESSANDRA SANGUINETTI

LE GENDARME SUR LA COLLINE

La photographe américaine Alessandra Sanguinetti est la lauréate 2016 de la deuxième édition d'Immersion, une commande photographique franco-américaine. Sa résidence – itinérante – a été guidée par l'intuition, au gré de quelques étapes choisies et de rencontres inattendues.

L'immersion a débuté à Calais. Puis direction plein sud, en bus, train et voiture, traversant campagnes et villages, pour gagner Marseille avant de remonter vers Paris. À l'instinct, elle décide de prendre tel chemin, d'aborder telle personne, et permet à l'aléatoire d'intervenir dans son travail. Comme embarquée dans un carrousel ou un théâtre en mouvement, elle saisit une part de mystère parmi ses brèves rencontres, entre petites révélations et légers dévoilements. Chaque portrait est le résultat d'une relation, si fugace soit-elle, entre ses personnages et elle.

Au fil de ses images, Alessandra Sanguinetti explore une France où cohabitent traditions anciennes et multiculturalisme, et saisit des contrastes grandissants entre des communautés rurales isolées et des villes cosmopolites. *Le Gendarme sur la Colline* brosse ainsi le portrait intuitif et pluriel de ce que signifie être français aujourd'hui.

Alessandra Sanguinetti, *Intermission*, Saint-Martin-Boulogne, 2016
© Aperture Foundation - Courtesy de l'artiste

ALESSANDRA SANGUINETTI

LE GENDARME SUR LA COLLINE

www.aperture.org
www.alessandrasanguinetti.com
Soutien en 2016-2017

Suite à cette résidence, l'exposition personnelle d'Alessandra Sanguinetti, *Le Gendarme sur la Colline*, sera présentée à l'Aperture Gallery à New York au printemps 2017.

Au même moment paraîtra le livre issu de sa résidence.

ARTS PLASTIQUES

RÉSIDENCES D'ARTISTES DANS LES MANUFACTURES #7

Pour la septième année consécutive, la Fondation d'entreprise Hermès invite de jeunes plasticiens à appréhender des savoir-faire d'exception dans le cadre de Résidences au sein des manufactures de la maison Hermès, principalement en France.

Sous le parrainage d'artistes confirmés nommés pour trois ans, chaque plasticien part à la rencontre d'une matière inédite (soie, cuir, argent, cristal...) avec la complicité des artisans de la manufacture qui l'accueille pour produire, à terme, une œuvre originale.

Cette résidence sous forme de carte blanche permet à chacun de questionner sa propre pratique et de repousser toujours davantage les limites de la création. Une publication, les *Cahiers de résidence*, retrace les aventures autant humaines qu'artistiques de ces résidences.

CAHIERS DE RÉSIDENCE #6

- 50 – Bianca Argimon
à la Holding Textile Hermès
- 51 – Lucia Bru
à la cristallerie Saint-Louis
- 52 – Anastasia Douka
chez John Lobb
- 53 – *Cahiers de résidence #6*

Un prix d'art contemporain français au rayonnement international. Chaque année, ce prix, créé en 2000 par l'ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l'art français), distingue un plasticien français ou résidant en France.

PRIX MARCEL DUCHAMP

Paris, France
Soutien depuis 2008
www.adiaf.com

Kader Attia est le lauréat 2016 du Prix Marcel Duchamp. Les quatre artistes nominés ont préalablement été présentés au Centre Pompidou à l'automne 2016 dans le cadre d'une exposition collective, assortie d'un catalogue édité par l'ADIAF.

Un prix d'art contemporain chinois assorti d'une résidence. Créé en 2013, ce prix récompense, chaque année, deux jeunes artistes chinois. Ils bénéficient chacun d'une bourse, d'une résidence en France et d'une exposition avec catalogue au centre d'art Yishu 8.

PRIX YISHU 8 CHINE

Pékin, Chine
Soutien depuis 2013
www.yishu-8.com

Geng Xue est lauréate 2016 du Prix Yishu 8 et bénéficiera à ce titre d'une résidence et d'une exposition avec les deux finalistes, Cai Lei et Wang Ge.

Un programme

Des soutiens

RÉSIDENCES #7

Bianca Argimon en résidence à la Holding Textile Hermès, 2016 © Tazio

Lucia Bru en résidence à la cristallerie Saint-Louis, 2016 © Tazio

« Je souhaite à chaque artiste le privilège que j'ai eu de coopérer avec des artisans de la maison Hermès, de partager leur activité et de pouvoir admirer leur savoir-faire. Ce qui m'a frappée dans cette expérience, c'est que j'ai pu non seulement réaliser mon projet selon mes plans, mais également, emportée par le rythme et la cadence de l'atelier, l'enrichir considérablement. »

- Bianca Argimon

* La Holding Textile Hermès est le pôle textile et soie de la maison. Implantée dans la région lyonnaise, elle comprend différents ateliers. Parmi eux, la SIEGL (Société d'impression sur étoffe du Grand-Lemps) assure l'impression sur textile grâce à un parc de machines très diversifié, tandis que les Établissements Marcel Gandit, situés à Bourgoin-Jallieu, sont spécialisés dans le travail de l'image et de la gravure.

BIANCA ARGIMON À LA HOLDING TEXTILE HERMÈS* PARRAINÉE PAR JEAN-MICHEL ALBEROLA À L'OUËST D'ÉDEN

Soit un grand dessin encadré représentant un jardin d'Éden, avec la distance critique propre au regard de Bianca Argimon, diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris après un cursus aux Arts Déco. Invitée en résidence à la Holding Textile Hermès, l'artiste franco-espagnole a imaginé une installation immersive qui décline ce motif sur différents supports. Pièce centrale, une œuvre en volume – quatre grandes mousselines de soie respectivement en cyan, magenta, jaune et noir – reconstituée, par superposition, le dessin initial. Une autre pièce, un robrack, rassemble cette fois à moindre échelle, sept mousselines de soie imprimées, représentant chacune une étape de production de son jardin d'Éden. Un autre élément figure, sur un petit twill vintage, un détail agrandi du jardin, tandis que quelques pixels verts tirés de cette nature idyllique deviennent les faces de dés qui, associés à un gobelet, font écho à un jeu de chance espagnol. Du plus grand au plus petit format, les cinq pièces de Bianca Argimon témoignent d'une approche méthodique des différents ateliers du pôle soie d'Hermès, qui lui ont permis de décliner selon de multiples points de vue sa version toute personnelle du paradis.

« Rendre la création possible, palper le réel, se sentir vivante, être dans le monde. Expérimenter, oser l'incertitude, concrétiser son imaginaire. Plénitude de moyens, inventer sans contrainte ni jugement, créer librement. Être pleinement une artiste. »

- Lucia Bru

* Fondée en 1586, la Verrerie de Holbach devient la Verrerie royale de Saint-Louis en 1767 puis, après la découverte du secret de la fabrication du cristal en 1781, la cristallerie Saint-Louis. Située en Moselle, elle intègre le groupe Hermès en 1993.

LUCIA BRU À LA CRISTALLERIE SAINT-LOUIS* PARRAINÉE PAR ANN VERONICA JANSSENS

Elle n'a pas hésité à jouer avec le cristal sous toutes ses formes lors de sa résidence à la cristallerie Saint-Louis. Déjà familière des arts du feu, Lucia Bru a souhaité aborder différentes techniques de cet artisanat d'exception. Du cristal manipulé à chaud est ainsi étiré pour former de longues baguettes ; sciées, elles laissent place à une multitude de petits prismes. Sablés, polis, brillants, mêlés à de petits cubes en céramique, ils composent à leur tour un « *amas minéral fantomatique* ». En contrepoint, d'imposantes masses de cristal sont polies dans un bain d'acide. Changement d'échelle, intervention artistique minimale : ces trois blocs autonomes dialoguent avec la pluralité des nombreux petits prismes qui se répandent au sol. L'artiste bruxelloise a aussi soufflé du cristal dans des moules en bois et papier de sa conception. La déformation obtenue a été fixée par du ciment coulé dans l'enveloppe de cristal, décalottée à ses deux extrémités – première appropriation de cet atelier lors des Résidences. Associant différents matériaux et savoir-faire, cette exploration sensible du cristal s'inscrit avec justesse dans le corpus sculpté de Lucia Bru, par ailleurs enseignante à l'Académie des beaux-arts de Saint-Gilles, à Bruxelles.

Anastasia Douka en résidence à la manufacture John Lobb, 2016 © Tadzio

«Rendre possible permet la continuité. Ma résidence à la manufacture John Lobb, à l'invitation de la Fondation d'entreprise Hermès, a mis au défi, enrichi et renforcé ma pratique artistique, tant sur le plan conceptuel que pratique. Je suis impatiente d'appliquer ces nouvelles connaissances à mes futures œuvres, et je pense que cette expérience se révélera formatrice pour mes prochaines recherches.»

- Anastasia Douka

* L'atelier John Lobb, qui crée des bottes et souliers pour hommes, est fondé en 1866 à Londres. En 1944, John Lobb installe sa manufacture à Northampton où sa ligne de «prêt-à-porter» est aujourd'hui conçue et fabriquée. Implanté à Paris dès 1902, John Lobb France intègre le groupe Hermès en 1976.

ANASTASIA DOUKA CHEZ JOHN LOBB* PARRAINÉE PAR RICHARD FISHMAN

CHANNEL CLOSER, CHANNEL OPENER, COLLANT, PORTRAITS

C'est la première fois que la manufacture John Lobb de Northampton, en Grande-Bretagne, accueille une artiste en résidence. Lors de son immersion sur le site, Anastasia Douka a été frappée par la présence d'anciennes machines, témoins du métier. En concevant deux sculptures en papier maché qui reprennent la forme de ces machines, elle fixe les présences fantomatiques des gestes et usages du temps passé. En contrepoint, l'artiste grecque, diplômée de The School of the Art Institute de Chicago, a souhaité mettre en valeur les forces vives actuelles de la manufacture, en soulignant la singularité de chaque artisan et des savoir-faire maîtrisés par chacun. Cette partition en deux volets comprend notamment la réalisation de 105 paires de chaussures – une pour chaque employé – qui s'appuie sur l'appropriation de savoir-faire très concrets pour l'artiste. En complément, Anastasia Douka livre une vidéo et des photographies issues des 105 entretiens ayant permis de déterminer avec chaque artisan le profil de sa paire. Au-delà du tour de force de la conception des chaussures, Anastasia Douka propose ici une véritable archive du présent, qui valorise l'expérience professionnelle de chacun.

6e édition des Cahiers de résidence © DR

Cahiers de résidence #6, 2016
Une coédition
Actes Sud / Fondation d'entreprise Hermès
Trois ouvrages de 32 pages
largement illustrés
Disponibles en librairie

CAHIERS DE RÉSIDENCE

Dès la première édition des Résidences d'artistes, en 2010, la Fondation d'entreprise Hermès a lancé une collection spécifique à ce programme, en coédition avec Actes Sud : les *Cahiers de résidence*.

Chaque résidence fait ainsi l'objet d'un ouvrage bilingue français et anglais, qui comporte un entretien croisé entre l'artiste, son parrain et le critique d'art et commissaire d'exposition Gaël Charbau. Un portfolio permet par ailleurs de documenter les différentes étapes de production du projet.

En 2016, la Fondation d'entreprise Hermès et Actes Sud ont publié les *Cahiers de résidence* consacrés aux projets de Célia Gondol, Io Burgard et DH McNabb (Résidences #6).

DESIGN

PRIX ÉMILE HERMÈS #4

Programme destiné à soutenir de jeunes designers issus du monde entier, le Prix Émile Hermès ouvre une réflexion sociétale sur nos modes de vie et leur évolution.

En 2015, un appel à projets international a été lancé sur le thème « Jouer », invitant les professionnels de moins de 40 ans à l'aborder dans le cadre d'une approche prospective et durable.

En 2016, les douze projets retenus par le jury ont fait l'objet d'une exposition collective au cours de laquelle les lauréats de cette quatrième édition ont été récompensés.

Décerné tous les deux ans, le Prix Émile Hermès offre une visibilité importante aux designers distingués tout en leur permettant, avec la dotation, de se structurer ou de développer de nouveaux projets.

www.prixemilehermes.com

Un festival international
dédié aux professionnels du design.

DESIGN PARADE 11

Villa Noailles, Hyères, France
1er - 3 juillet 2016, puis expositions ouvertes au public tout l'été
Soutien depuis 2008
www.villanoailles-hyeres.com

Lancement d'une extension, le festival Design Parade Toulon, premier festival international d'architecture d'intérieur.

Une bourse biennale, soutenue par le ministère
de la Culture et de la Communication,
destinée à un designer de moins de 40 ans.

BOURSE AGORA POUR LE DESIGN

France
Soutien depuis 2008
www.bourseagora.fr

Une institution culturelle plurielle dédiée à l'objet,
associant musées, lieux d'enseignement et bibliothèque,
fondée en 1882.

LES ARTS DÉCORATIFS

Paris, France
Soutien depuis 2008
Membre du Club des Partenaires des Arts Décoratifs depuis 2009
www.lesartsdecoratifs.fr

La Fondation a été le mécène de l'exposition *L'Esprit du Bauhaus*
(voir page 30).

Un programme

Des soutiens

Un festival de design implanté dans le Grand Paris,
gratuit et ouvert à tous, abordant le design
dans une dimension prospective.

D'DAYS 16e ÉDITION

(thème « r/evolution »)
Grand Paris, France
30 mai - 5 juin 2016
Soutien depuis 2013
www.ddays.net

Soutien spécifique aux workshops ouverts au public.

PRIX ÉMILE HERMÈS #4

Thématique : « JOUER »

En 2015, la Fondation d'entreprise Hermès avait invité les designers à JOUER, en abordant cette thématique dans sa dimension sociétale, dans le cadre de la 4e édition du Prix Émile Hermès.

Universel, le jeu se manifeste sous d'innombrables formes tout autour de la planète et contribue à la construction de l'individu comme de la société. Jouer permet de développer une action libre, perçue comme fictive, qui se déroule dans un espace et un temps circonscrits par des règles propres et dont l'issue n'est pas connue à l'avance. Qu'ils soient réels ou virtuels, les objets, les structures ou les lieux du jeu favorisent l'imagination, la fiction voire les expériences lorsque les joueurs sont force de proposition et créatifs. Lorsqu'il permet de jouer à plusieurs, le jeu participe de la sociabilité et permet de transcender les différences.

Suite à l'appel à candidatures, 764 participants de 62 pays ont imaginé une autre façon de « Jouer ». Le jury a retenu douze projets, parmi lesquels les propositions les plus simples côtoient des dispositifs porteurs d'une technologie pointue. Dans l'interactivité avec un ordinateur ou dans la stimulation de sa propre imagination, dans la confrontation avec un autre joueur ou dans la convivialité d'un moment partagé à plusieurs, chaque projet explore une approche singulière du jeu, par ailleurs attentive au principe du développement durable.

Les douze projets finalistes ont été exposés en 2016 à l'Espace Commines, à Paris, dans le cadre des D'Days. Une exposition en ligne est également accessible à tous.

Prix Émile Hermès #4 © Logo Catherine Zask, visuel générique Babel

JURY DE LA 4e ÉDITION

matali crasset
Designer, présidente du jury
Pierre-Alexis Dumas
Directeur artistique général de la maison Hermès
Chantal Hamaide
Directrice de la rédaction du magazine *Intramuros*
Pascale Mussard
Vice-Présidente de la Fondation d'entreprise Hermès et directrice artistique de « petit h », maison Hermès
Stéphane Corréard
Journaliste, critique et commissaire d'exposition
Thierry Wendling
Anthropologue, chargé de recherche au CNRS

Jury et lauréats de la 4e édition du Prix Émile Hermès, 2016 © Olivier Borde

Prix Émile Hermès #4, exposition à l'Espace Commines, Paris, 2016
© BABEL/Wearemb

Prix Émile Hermès #4, exposition à l'Espace Commines, Paris, 2016
© Pierre & Maurice

PRIX ÉMILE HERMÈS #4

Espace Commines, Paris, France
31 mai - 5 juin 2016

Exposition en ligne
www.prixemilehermes.com

L'exposition à l'Espace Commines a attiré 2000 visiteurs en une semaine.

Présence de deux médiateurs sur place pour accueillir le public.

LAURÉATS

1er PRIX

50 000 €

JEAN-SIMON ROCH

France
VIBRATO

Un boîtier en bois équipé d'un électro-aimant met en mouvement une lame de métal dissimulée sous une feuille de papier. *Vibrato* permet de faire vibrer des objets, créant un ballet aléatoire toujours renouvelé.

« L'enfant est libre de venir poser ce qu'il souhaite et d'expérimenter le procédé. [...] On peut s'inventer des histoires, transgresser des règles. »

1er prix : Jean-Simon Roch, projet *Vibrato* © BABEL/Wearemb

2e PRIX

25 000 €

VICTORIA GRAVELIER

France
TALU

Talu est un jeu de construction à grande échelle : 28 modules en mousse haute densité permettent de créer des scénarii variés en fonction des envies de chacun.

« *Talu* est un moyen de se créer son propre paysage, son monde et de le faire évoluer à l'envi. »

2e prix : Victoria Gravelier, projet *Talu* © BABEL/Wearemb

3e PRIX EX-ÆQUO

15 000 €

MATHIEU LANG

Suisse
LUC

Luc renouvelle l'art du « cadavre exquis », grâce à un dispositif circulaire en bois, un cache qui tourne autour d'un axe central et des feuilles blanches positionnées entre les deux.

« Il suffit d'une feuille de papier, d'un stylo et tout le monde peut jouer. J'aime la force du projet collectif et la beauté née du hasard. »

LÉA PEREYRE & CLAIRE PONDARD

Suisse
DEMI-JOUR

Demi-Jour est une collection de cartes en papier cartonné qui se fixent sur un smartphone. Grâce à la torche du téléphone, les formes de chaque carte révèlent des ombres chinoises.

« *Demi-Jour* permet de créer son propre environnement de jeu. Chaque carte est le point de départ d'une histoire à inventer. »

3e prix ex-æquo : Léa Pereyre & Claire Pondard, projet *Demi-Jour* © BABEL/Wearemb

3e prix ex-æquo : Mathieu Lang, projet *Luc* © BABEL/Wearemb

FINALISTES

VALENTIN ADAM & MAXIME LOISEAU
France
Oracle

BENJAMIN CHARLES & SIMON JOYAU
France
Dorémix

MACIEJ CHMARA & ANIA ROSINKE
Autriche
Your Shelter

CAMILLE COURLIVANT, ROSE DUMESNY,
LINE DE CARNÉ
France
Clico

GUILLAUME DARNAJOU
France
Snail Racing

ALEXANDRE ECHASSERIAU
France
Interactive Wallpaper

JOEVA GAUBIN
France
We do not Play at the Table

GEMMA GUINOVART MORELL
& FRANZ BOURGEOIS
Espagne - France
Trikado

SAVOIR-FAIRE ET TRANSMISSION

SAVOIR-FAIRE

64 – *Manufacto, la fabrique des savoir-faire*
72 – *Académie des savoir-faire*
65 et 73 – *Soutiens*

BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES

86 – *WWF*
88 – *Autres soutiens*

SOLIDARITÉ

76 – *H³, HEART - HEAD - HAND*
77 – *Soutiens*

ENJEUX ET BILAN

par Catherine Tsekenis

Directrice de la Fondation d'entreprise Hermès

Découverte sensorielle des matières pour la classe de troisième du collège Antoine Coysevox, Paris © Clément Le Duc

L'acte même de transmettre porte en lui une projection vers l'avenir et la volonté de rendre possible la durabilité, voire le renouvellement d'un savoir, d'un savoir-faire. Transmettre les bases d'un nouveau développement adapté à son temps, telle est la définition retenue par la Fondation pour déterminer ses interventions, qu'elle les mette en œuvre directement ou au travers d'une aide à un organisme d'intérêt général. Nombre de nos soutiens, depuis 2008, permettent à des enfants, des adolescents ou encore des adultes d'accéder à la formation et à l'apprentissage des métiers artisanaux et artistiques, notamment dans des contextes sociaux et géographiques difficiles. Parallèlement, notre collaboration avec l'Iddri (l'Institut du développement durable et des relations internationales) autour de la thématique des « savoirs locaux et de la biodiversité » répond à cette nécessité de transmettre aux générations à venir des modes de production intrinsèquement liés aux ressources des territoires, en évitant les dépendances extérieures et artificielles.

En 2016, nous avons franchi une nouvelle étape en initiant **Manufacto, la fabrique des savoir-faire**, qui permet de sensibiliser les enfants et les adolescents aux métiers de la main. Ce projet ambitieux ne pourrait se déployer sans la coopération avec l'Éducation nationale, les Compagnons du Devoir et l'école Camondo. Dans le cadre de Manufacto, les classes se transforment en de véritables ateliers afin que les élèves fabriquent des objets requérant les gestes fondamentaux des métiers de la maroquinerie et de la menuiserie. À travers le plaisir de faire, ils affinent leur regard sur notre univers quotidien composé de multiples objets usuels et décoratifs. Ce programme est voué à s'étendre dans les années à venir grâce au partenariat avec le rectorat de Paris et ceux des autres régions.

Cette attention portée à la formation et à la sensibilisation des jeunes à l'égard des savoir-faire artisanaux et artistiques est partagée par les collaborateurs Hermès. Dans le cadre du programme **H³, Heart - Head - Hand**

certaines d'entre eux ont proposé à la Fondation de soutenir des associations qui accompagnent des femmes vers les métiers de la broderie en Inde et au Rwanda (Associations Entrepreneurs du Monde et Ibaba Développement), aident des jeunes défavorisés à découvrir les métiers artisanaux (The Lower East Side Girls Club à New York), ou encore des initiatives qui permettent de mieux se construire grâce à une pratique artistique (Munich Kammerspiele à Munich, la Sydney Dance Company en Australie), pour ne citer que quelques exemples parmi les 24 projets soutenus en 2016 suite à un appel interne. **H³** rend possible un double engagement : celui de nos collègues afin qu'ils aillent plus loin dans leur activité de bénévolat et celui des acteurs de la solidarité qu'ils ont parrainés.

Transmettre résonne également pour nous avec les grands enjeux de notre époque. Depuis plusieurs années, la Fondation s'est rapprochée des acteurs de la préservation de la biodiversité. En 2016, nous avons souhaité participer

à un programme ambitieux du WWF dont l'objectif est d'éradiquer le trafic des animaux sauvages menacés. Après une campagne en Europe qui a permis d'endiguer des réseaux de trafiquants, WWF adapte sa méthodologie à quatre pays test en Afrique (Gabon, Cameroun, Congo et République démocratique du Congo).

Cette année encore, la Fondation poursuit sa mission qui vise à réunir et épauler les forces humaines et volontaires partageant une même responsabilité : celle de transmettre un héritage permettant de mieux réinventer le monde d'aujourd'hui et de créer celui de demain.

TRANSMISSION

MANUFACTO, LA FABRIQUE DES SAVOIR-FAIRE #1

Manufacto, la fabrique des savoir-faire est un nouveau programme de la Fondation d'entreprise Hermès, dédié à la découverte de l'artisanat en milieu scolaire.

Encadrés par un trio de spécialistes (un artisan menuisier ou maroquinier, un designer et un enseignant), des élèves de différents niveaux (élémentaire, collège et lycée) sont initiés à des savoir-faire artisanaux. Entre sensibilisation à l'univers des formes et mise en situation associant pratique technique et plaisir de faire, ils sont ainsi amenés à réaliser un objet dont ils seront fiers.

Conçu avec le rectorat de Paris, en collaboration avec les Compagnons du Devoir et du Tour de France et en partenariat avec l'école Camondo de Paris, ce programme destiné à valoriser les métiers de la main auprès du jeune public a vocation à se développer très prochainement sur l'ensemble du territoire.

Le programme pédagogique « Les Petits Dégourdis de Sèvres », associant initiation à l'art de la céramique et création contemporaine, destiné au public scolaire des Hauts-de-Seine.

SÈVRES-CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

Sèvres, France
Soutien depuis 2008 – membre fondateur du Cercle des mécènes de Sèvres-Cité de la céramique
www.sevresciteceramique.fr

Treize classes de primaire, soit 281 élèves, dont des enfants en situation de handicap, ont participé au programme placé sous la direction pédagogique de Vincent Dupont-Rougier. Présentation publique des travaux lors de la manifestation « Traverses 92 ».

Le projet pédagogique « Create! » permettant à des jeunes de 16 à 24 ans d'explorer les métiers des arts décoratifs à l'appui des collections d'une institution muséale.

VICTORIA & ALBERT MUSEUM

Londres, Grande-Bretagne
Soutien depuis 2013
www.vam.ac.uk

Le 5 mars 2016, le V&A a organisé la manifestation gratuite « Making it: Careers in Art and Design » destinée aux 16-24 ans qui envisagent une carrière dans les industries créatives. Plus de 2800 inscriptions aux différentes activités de cette journée ont été enregistrées (rencontres, démonstrations, conseils personnalisés, ateliers, etc.).

Des soutiens en faveur
de la découverte des métiers

Un organisme chargé d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion professionnelle.

MISSION LOCALE DE LA LYR

Pantin, France
Soutien en 2011, 2012, 2015 et 2016
www.mission-locale-lyr.fr

En 2016, la mission locale a célébré ses 23 ans : « Jeune adulte, elle sait ce qu'elle veut pour la jeunesse et aussi ce qu'elle ne veut plus. »

Une union d'associations en faveur de la découverte des métiers de la restauration du patrimoine, vecteurs d'insertion sociale et professionnelle.

UNION REMPART

France
Soutien depuis 2012
www.rempart.com

En 2016, 206 jeunes ont participé à une journée de découverte des métiers du patrimoine ; 110 d'entre eux se sont ensuite engagés bénévolement sur l'un des chantiers de restauration proposés par Rempart.

En 2016, le programme « Patrimoine et Insertion », initié en Île-de-France, est désormais implanté dans cinq régions.

Un réseau national d'associations qui proposent d'initier des enfants de 9 à 14 ans aux métiers artisanaux auprès de professionnels, en atelier.

L'UNION DES ASSOCIATIONS L'OUTIL EN MAIN

France
Soutien depuis 2015
www.loutilenmain.fr

Trois nouveaux départements ont rejoint l'Union en 2016. Arrivé à 12 ans à L'Outil en main, un jeune artisan a été honoré en 2016 à Paris d'une médaille d'or décernée aux meilleurs apprentis de France en charpente.

Un programme

MANUFACTO #1

La fabrique des savoir-faire

Comme son nom l'indique, **Manufacto** revendique le « fait main » et, à ce titre, aspire à initier et sensibiliser le public scolaire aux savoir-faire artisanaux. Depuis novembre 2016, six classes volontaires de la région parisienne – soit 150 élèves – participent à ce nouveau programme pour une année pilote. Deux métiers ont été retenus pour cette première édition : la menuiserie-ébénisterie et la maroquinerie. Associés dans cette aventure inédite et ambitieuse, la Fondation et ses partenaires poursuivent trois objectifs : revaloriser les métiers de la main, faire découvrir des filières artisanales et développer le regard des jeunes générations sur notre environnement quotidien.

Déroulé du projet – l'atelier en classe et la classe à l'atelier

Le programme Manufacto se déploie durant toute l'année scolaire, à raison de douze séances de deux heures par classe, pendant les heures de cours. Le projet est, de fait, pleinement intégré au cursus des élèves et adapté aux différents niveaux, du primaire au lycée. À l'exception d'une visite de manufacture, les ateliers se déroulent dans l'établissement scolaire, menés en trio par un artisan (maroquinier ou menuisier), un étudiant designer et l'enseignant.

Les premières sessions visent à faire découvrir aux élèves le métier d'artisan : les enfants et adolescents se familiarisent avec les matériaux et leur usage, abordent la forme des objets et s'initient aux contraintes de la création avant de commencer les tracés à l'aide de gabarits.

Après ces séances introductives, le programme se déroule au sein d'un atelier de la région parisienne – dans une menuiserie à Romainville, dans les ateliers Saint-Jacques de la Fondation de Coubertin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ou les ateliers sellerie-maroquinerie de la maison Hermès à Pantin.

Chaque classe est accueillie dans l'un ou l'autre de ces sites de production, où les élèves peuvent également appréhender le quotidien d'une entreprise. Au cours de cette immersion, ils observent notamment, en suivant le cheminement logique des étapes de fabrication, les gestes des artisans et les opérations techniques parfois menées sur des machines.

Après ce temps fort *in situ*, les séances suivantes sont consacrées à la réalisation concrète des pièces, avec l'apprentissage de gestes et techniques, jusqu'à l'assemblage et les finitions. Les dessins deviennent des objets !

Une ultime session est dédiée à une restitution suite à cette expérience inédite, propice à la valorisation du travail accompli par les élèves, individuellement comme en équipe. Les élèves souhaitant aller plus loin sont également informés sur les filières artisanales.

Un travail d'équipe, un questionnement sur les pratiques de chacun

Partenaires initiaux du projet, les Compagnons du Devoir et du Tour de France participent à Manufacto à travers la définition des séances et des modules de réalisation des objets, ainsi que l'animation du réseau des artisans intervenants.

De son côté, le rectorat de Paris assure l'interface avec les établissements et les professeurs concernés, ainsi que la conformité des activités avec l'environnement éducatif.

Des professeurs de l'école Camondo, assistés d'étudiants en quatrième année de design, ont été invités pour leur part à dessiner des objets en cuir et en bois qui puissent être réalisés par des enfants avec le soutien des artisans dans le temps imparti. À l'inverse du schéma traditionnel, ces derniers ont donc établi un cahier des charges préalable, en collaboration avec l'équipe de pilotage du projet, que les designers ont dû respecter pour dessiner leurs projets.

Impliqués au premier chef dans cette aventure humaine singulière, les artisans, de leur côté, sont confrontés à la transmission concrète de leur savoir-faire.

Un guide pédagogique *ad hoc*, élaboré avec les Compagnons du Devoir, les accompagne tout au long du projet. Ils doivent notamment anticiper l'usage d'outils appropriés pour les enfants : des kits pour la maroquinerie ou pour la menuiserie-ébénisterie, adaptés à chaque niveau, ont ainsi été préalablement déposés dans les différents établissements.

« Dans ma classe, Manufacto a rendu possible de nombreuses découvertes : découverte de l'artisanat, découverte du monde professionnel, découverte d'un métier (la menuiserie), découverte de personnes, de gestes, de savoir-faire, d'outils... mais aussi de l'utilité de certains savoirs scolaires. »

Catherine Singer

Institutrice de CM1 à l'école La Motte-Picquet, Paris

Fabrication des prototypes du programme par les artisans et les étudiantes de l'école Camondo © Catherine Alberti

Des objets dont les enfants sont fiers

Adaptés à l'âge des élèves, les six prototypes sont aussi résolument contemporains, afin d'aller à l'encontre des idées reçues et d'insister sur la créativité du monde artisanal.

Assistés par des artisans maroquiniers, des élèves de CM2 réalisent ainsi une veilleuse en cuir. Les troisièmes fabriquent une trousse-pochette qui devient une pochette multifonction pour les premières.

Avec les artisans menuisiers, des élèves de CM1 produisent une lampe baladeuse en bois. Les élèves de quatrième réalisent un haut-parleur pour smartphone, tandis que les troisièmes construisent un tabouret.

Prototype de la lampe à réaliser par les élèves de la classe de CM2 de l'école élémentaire Paul Baudry, Paris © Noémie Segrétain

« Manufacto rend possible la transmission du lien et d'un savoir-faire intergénérationnel, le décodage du chemin de la naissance d'une création, de sa conception à sa réalisation. [...] L'élève, sous la conduite de l'artisan, du compagnon, du designer et des professeurs, est accompagné dans l'expression de l'intelligence de sa main indissociable de l'esprit : l'exigence de la qualité, du soin apporté aux choix initiaux des procédés, des techniques et des matériaux. »

Marie Galera
Principale du collège Antoine Coysevox, Paris

Finition teinture pour la classe de CM2 de l'école élémentaire Paul Baudry, Paris © Charlotte Guislain

Enjeux pédagogiques, compétences techniques et perspectives

Au-delà de la découverte du monde artisanal *a priori* méconnu des enfants et adolescents, ce programme mobilise un certain nombre de notions, de compétences et de valeurs qui complètent l'enseignement académique dispensé en classe.

Chaque élève tient un carnet de bord individuel qui relate les avancements du projet et reprend l'ensemble des notions, questions et acquis abordés pendant les séances. Le carnet sera aussi, pour chacun, la mémoire personnelle, privilégiant l'expression libre, de cette expérience collective.

En s'appuyant sur la concentration, la patience, la rigueur, Manufacto entend valoriser l'apprentissage du geste juste. En répartissant les opérations techniques parmi les élèves, l'artisan met en exergue la collaboration et l'entraide nécessaires pour parvenir à un objectif commun ; il favorise le savoir-être et le savoir-vivre, qui sont à la base des métiers artisanaux.

Enfin, cet apprentissage a vocation à faire surgir des compétences techniques insoupçonnées : en éprouvant du plaisir à faire, en prenant confiance en eux, les élèves bouleversent le regard que l'on pose sur eux. Manufacto permet de rebattre les cartes, pour les élèves, futurs actifs, et pour l'artisanat, activité résolument ancrée dans le futur.

Visite des ateliers Saint-Jacques de la Fondation de Coubertin par la classe de quatrième du collège Germaine Tillion, Paris © Charlotte Guislain

MANUFACTO #1

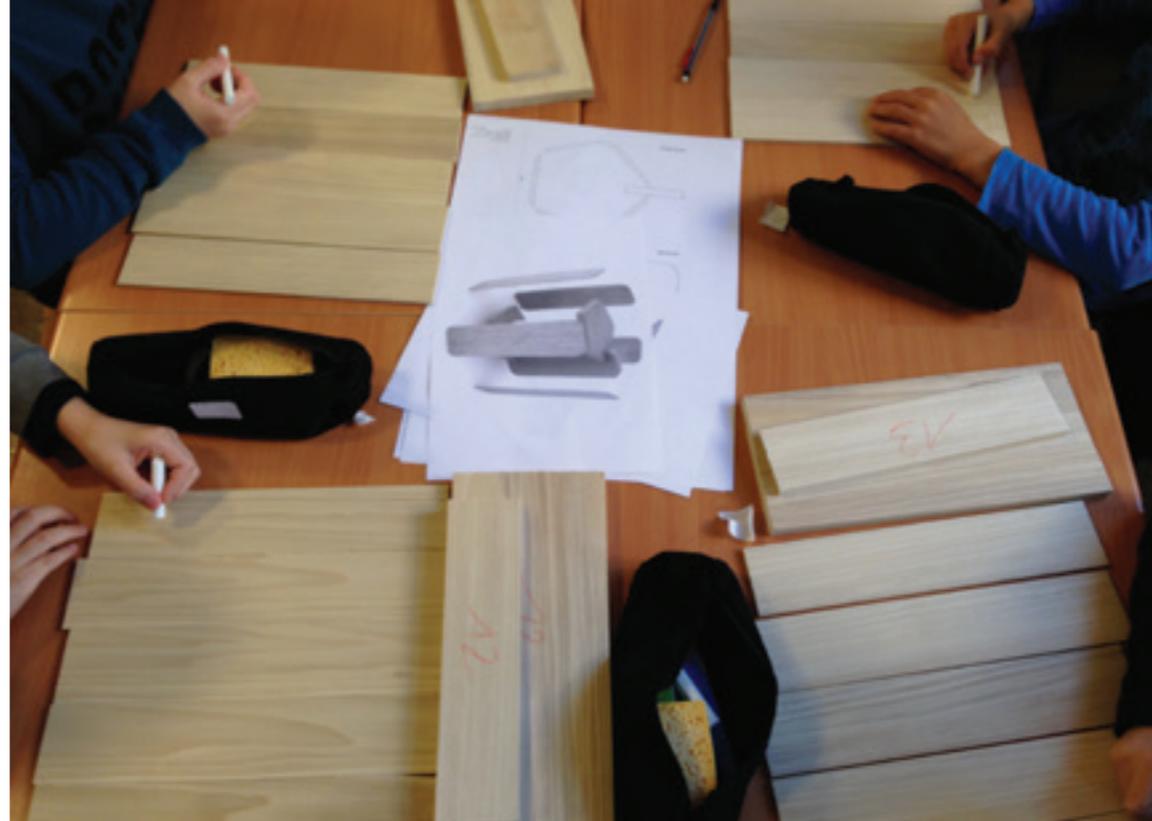
La fabrique des savoir-faire

Les équipes de Manufacto

Deux professeurs de l'école Camondo
Six étudiantes de quatrième année de l'école Camondo
Six artisans : trois menuisiers-ébénistes
et trois maroquiniers (deux artisans maroquiniers
de la maison Hermès et quatre artisans identifiés
par les Compagnons du Devoir et du Tour de France :
une maroquinnière, un menuisier, un ébéniste de l'école
Boulle et un menuisier de l'école de la Bonne Graine)

Les classes participant à cette année-pilote

Les CM1 de l'école La Motte-Picquet, Paris 7^e
Les CM2 de l'école Paul Baudry, Paris 8^e
Les quatrièmes du collège Germaine Tillion, Paris 12^e
Les troisièmes du collège Antoine Coysevox, Paris 18^e
Les troisièmes du collège Georges Rouault, Paris 19^e
Les premières du lycée Henri Bergson, Paris 19^e

Séance de coupe et découpe par la classe de CM1 de l'école élémentaire de La Motte-Picquet, Paris © Catherine Singer

Séance de filetage, classe de première, lycée Henri Bergson, Paris © Benoît Teillet

Prototype de lampe en bois à réaliser par la classe de CM1 de l'école élémentaire La Motte-Picquet, Paris © DR

Séance de filetage, classe de première, lycée Henri Bergson, Paris © Benoît Teillet

ÉQUIPE DE PILOTAGE DE MANUFACTO

Fondation d'entreprise Hermès
Catherine Tsekis, directrice,
et Clément Le Duc, chef de projet

Rectorat de Paris
Gilles Pécout, recteur de la région académique
Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier
des universités
et Laurent Pèjoux, directeur-adjoint de cabinet

**Association ouvrière des Compagnons du Devoir
et du Tour de France**
Grégoire Talon, directeur du PEMS
(Pôle d'excellence des matériaux souples)
et Charlotte Guislain, coordinatrice du programme

École Camondo, Paris
René-Jacques Mayer, directeur,
et Édith Chabre, directrice administrative
et du développement

TRANSMISSION

Un programme

Des soutiens en faveur
du perfectionnement
professionnel

ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE

L'Académie des savoir-faire est un programme biennal de la Fondation d'entreprise Hermès dédié à la transmission des savoirs et des pratiques liés à une matière universelle. En réunissant artisans, designers et ingénieurs déjà engagés dans la vie active, elle favorise la transmission du meilleur des connaissances et des pratiques dans la transdisciplinarité.

Ce programme, véritable laboratoire des savoir-faire, repose sur l'intelligence collective, au service de la prospection, de la création et de la durabilité. Accompagnés par un designer invité en tant que directeur pédagogique, les Académiciens sont conviés à suivre des matinales (également ouvertes au public) et des master classes mensuelles, afin d'explorer toutes les facettes du matériau choisi. Un workshop clôture l'année pour une mise en pratique collective des savoirs acquis.

En 2014, l'Académie des savoir-faire #1 a été consacrée au bois, tandis que la terre faisait l'objet de la deuxième édition de l'ASF qui s'est tenue exceptionnellement en 2015.

COLLECTION
« SAVOIR & FAIRE »
EN COÉDITION
AVEC ACTES SUD

Un projet de professionnalisation
pour des apprentis menuisiers au Sénégal.

ASSOCIATION FRÈRES DES HOMMES

Paris, France
Soutien depuis 2011
www.fdh.org

En 2016, 38 artisans et artisanes ont été formés en prérequis (lire, écrire, compter) et en gestion (comptabilité, commercialisation). Par ailleurs, 20 femmes ont été formées en teinturerie, 30 artisans en menuiserie.

Un projet de recherche quinquennal bilatéral dédié
aux savoir-faire du papier et ayant pour
objectif l'élaboration d'un glossaire franco-japonais.

ASSOCIATION CORRESPONDANCE

Soutien libre « Les Savoir-Faire du Papier »
France – Japon
Soutien de 2011 à 2014, puis en 2016

En 2016, le projet s'est concentré sur l'étude du papier industriel au Japon. Année marquée par une conférence organisée à Taïwan, un colloque organisé à Tokyo et un voyage d'étude à Taïwan et en Chine.

Une association grecque qui accompagne la relance
et le développement d'une filière séricicole artisanale.

LA SOIE DES HELLÈNES

Soufli, Grèce
Soutien depuis 2014

Transmission du savoir-faire par l'une des doyennes du village, naguère employée dans la manufacture d'origine. Augmentation du poids des cocons de 25 %, ce qui garantit une meilleure production séricicole.

Une entreprise sociale et solidaire qui permet
à des femmes de se former au tissage
traditionnel de la soie.

SOIERIES DU MÉKONG

Cambodge
Soutien depuis 2015
www.soeriesdumekong.com

LIVRE

« SAVOIR & FAIRE : LA TERRE »

La Terre, 2016
 Une coédition
 Actes Sud / Fondation d'entreprise Hermès
 Sous la direction d'Hugues Jacquet,
 socio-historien spécialisé
 dans les savoir-faire et chef de projet
 externe pour l'Académie des savoir-faire.
 Ouvrage relié de 448 pages,
 contenant plus de 400 illustrations.
 Première édition tirée à 4000 exemplaires.

Suite à l'Académie des savoir-faire #2 qui s'est déroulée en 2015, un ouvrage de référence consacré à *La Terre* a été publié par Actes Sud en coédition avec la Fondation d'entreprise Hermès. Après *Le Bois*, il s'agit du deuxième volume de la collection dédiée intitulée « *Savoir & Faire* ».

Si l'ouvrage s'appuie sur les contributions des intervenants lors des matinales qui ont scandé l'Académie des savoir-faire #2, il se déploie bien au-delà, enrichi d'entretiens et de textes rédigés spécifiquement par des artistes, céramistes, conservateurs, chercheurs et architectes, inscrivant *La Terre* dans une approche résolument encyclopédique.

Plus de trente contributions, réparties en six chapitres, permettent ainsi d'envisager la terre dans ses multiples formes et acceptions. Abondamment illustrée, cette somme explore l'usage de cette matière sur l'ensemble des continents, d'un point de vue artistique, technique, environnemental et historique, afin de mieux donner à comprendre la beauté et la richesse du matériau comme de notre planète.

En 2016, la Fondation a lancé un appel à candidatures en faveur de l'Académie des savoir-faire #3. Placée sous la direction pédagogique de Normal Studio (Jean-François Dingjian et Eloi Chafai), elle sera consacrée au métal.

Livre « *Savoir & Faire : La Terre* », une coédition Actes Sud / Fondation d'entreprise Hermès © David Atlan

SOLIDARITÉ

H³, HEART - HEAD - HAND #2

Le programme d'appel à projets international H³, Heart - Head - Hand invite les collaborateurs de la maison Hermès à porter à la connaissance de la Fondation des organismes d'intérêt général dans lesquels ils sont engagés à titre personnel et qui œuvrent dans le domaine de la formation aux métiers de l'artisanat ou de la biodiversité.

En 2016, 24 projets ont été retenus par la Fondation dans le cadre de la deuxième édition de ce programme. Ces associations et ONG qui se déploient dans le monde entier bénéficient depuis lors d'un soutien financier pour deux ans, avec la complicité des collaborateurs qui ont souhaité valoriser ces actions.

Ces relais privilégiés entre les structures accompagnées et la Fondation deviennent, en qualité d'« ambassadeurs », parties prenantes de ce soutien. C'est toute la diversité et l'exigence de leurs propositions qui contribuent à enrichir l'engagement philanthropique de la Fondation.

Le programme

78 et 79 – Soutiens en faveur de la découverte des métiers

Sydney Dance Company

Sydney, Australie

Mini Racing Chambérien

Chambéry, France

The Lower East Side

Girls Club

New York, États-Unis

Arca do Saber

São Paulo, Brésil

Maison familiale et rurale Le Village

Saint-André-le-Gaz, France

Les Amis du site

du château de Lavauguyon

Maisonais-sur-Tardoire, France

Fondation

Maître Léonard Foujita

Paris, France

Cerebral Palsy Greece

Athènes, Grèce

Münchner Kammerspiele

Munich, Allemagne

80 et 81 – Soutiens en faveur de la professionnalisation et du perfectionnement

Entrepreneurs du monde

Calcutta, Inde

Ibaba Développement

Rutongo, Rwanda

Association nationale

des éleveurs de chèvres cachemire

Rhône, France

Association Jeunesse Tizgui pour le développement et la solidarité

Villiers-le-Bel, France

Goldfinger Factory

Londres, Grande-Bretagne

The French Chamber Foundation

Hong-Kong

Musée de l'Éventail

Paris, France

82 et 83 – Soutiens en faveur de la biodiversité et des écosystèmes

J'Art d'Ain Partagé

Belley, France

Lycée Winston Churchill

Londres, Grande-Bretagne

Association Partage

Madagascar

Arcenciel

Beyrouth, Liban

Service d'entraide et de liaison

Konkoos-Raogo, Burkina Faso

Mercy Relief

Manille, Philippines

Coral Reefs in Okinawa

Okinawa, Japon

Sokoage

Kesennuma, Japon

Et ses 24 soutiens

« Rendre possible l'accès à la formation à un niveau universitaire et d'école professionnelle, pour des jeunes filles venant d'un milieu défavorisé. Une chance d'avoir un métier et d'avoir accès à l'éducation et au savoir-faire. Pouvoir éveiller la curiosité et la découverte qui va changer leur avenir professionnel et personnel. »

Véronique Gamard

Cofondatrice de l'association Ibaba Développement Programme H³

COMITÉ DE SÉLECTION H³ #2

Pierre-Alexandre Bapst

Directeur du développement durable, Hermès International

Thierry Barbaut

Responsable Internet & Communication / Agence des Micro Projets,

programme de l'ONG La Guilde

Francesca di Carrobio

Directrice générale, Hermès Italie

Ina Delcourt

Directrice internationale de la presse, Hermès International

Sophie Duverne

Directrice du développement des ressources humaines, Hermès International

Clément Le Duc

Chef de projets solidaires, Fondation d'entreprise Hermès

Xavier Lépingle

Directeur général, Holding Textile Hermès

Catherine Tsekenis

Directrice, Fondation d'entreprise Hermès

Meilleure reconnaissance du programme auprès des collaborateurs.

Nouveaux pays impliqués :
- Japon, Royaume-Uni, Grèce, Allemagne et Émirats arabes unis pour les ambassadeurs
- Burkina Faso, Rwanda, Brésil, Philippines et Liban pour les projets retenus

H³, HEART - HEAD - HAND

Soutiens 2016-2017 en faveur de la découverte des métiers

Parmi les associations proposées par les collaborateurs de la maison Hermès et retenues par la Fondation dans le cadre du programme interne H³, de multiples structures agissent sur le terrain auprès de populations fragiles. En France comme à l'étranger, elles s'engagent dans la transmission de savoir-faire pour donner une chance à chacun, jusqu'à susciter les plus belles vocations.

La sensibilisation à certains métiers et savoir-faire est un enjeu qui n'attend pas le nombre des années : à Sydney, une compagnie majeure a conçu un spectacle prompt à stimuler l'imaginaire, le sens critique, voire le désir de danser des 8-11 ans. Quatre danseurs interprètent cette pièce au sein même des écoles, face à un jeune public éloigné des pratiques culturelles et de la danse en particulier. À Chambéry, des enfants et adolescents s'impliquent dans la construction de répliques de Formule 1, encadrés par des bénévoles. C'est la transmission intergénérationnelle d'une véritable passion – et de multiples savoir-faire – qui se joue dans cet atelier de mécanique. À New York, des jeunes filles défavorisées de 8 à 18 ans découvrent gratuitement des pratiques artistiques et des métiers artisanaux dans un club dédié : il s'agit d'enrichir leur éducation et de leur ouvrir des perspectives professionnelles concrètes.

Différentes structures ciblent un public désireux de s'insérer dans le marché du travail. À São Paulo, une ONG franco-brésilienne prépare l'implantation

d'un centre de formation professionnelle en boulangerie et en hôtellerie pour adultes et jeunes adolescents. À Saint-André-le-Gaz, en France, une association se dote d'un espace dédié à la découverte des métiers afin que des jeunes en rupture avec le système scolaire puissent s'engager dans un projet professionnel inédit. À Maisonnais-sur-Tardoire, en France, de jeunes bénévoles s'impliquent dans un chantier de restauration reposant sur la transmission de savoir-faire manuels. Cette préservation du patrimoine local se double d'une initiation à différents métiers artisanaux. À Paris, une Fondation propose des ateliers artistiques à des jeunes en difficulté : en développant une sensibilité et une créativité souvent négligées, ils s'épanouissent et enrichissent leur bagage culturel, ce qui favorise leur insertion dans le marché du travail.

Enfin, la Fondation soutient des structures engagées face à des enjeux de société actuels. À Athènes, en dépit d'un contexte politique et social complexe, un centre d'accueil pour enfants et adultes souffrant d'infirmité motrice cérébrale propose des ateliers et formations professionnelles. Par l'acquisition de savoir-faire, voire l'apprentissage d'un métier, les personnes handicapées peuvent gagner en autonomie. À Munich, face à la crise des migrants, une institution théâtrale de premier plan accueille des jeunes éloignés des pratiques culturelles, et notamment des réfugiés arrivés depuis peu. Encadrée par des professionnels, cette troupe cosmopolite se forme aux métiers du spectacle, de la scène à la technique, tout en s'immergeant dans la culture germanophone.

Mini Racing Chambérien : deux jeunes dans l'atelier de construction, Chambéry, France © Mini Racing Chambérien

Sydney Dance Company : répétition du spectacle *Crazy Times*, Sydney, Australie © Jack Saltmiras

SYDNEY DANCE COMPANY

Sydney, Australie
Projet « Sydney Dance Company Education Ensemble »
www.sydneydancecompany.com

Création de la pièce *Crazy Times*, qui fera l'objet d'une tournée auprès des écoles.

MINI RACING CHAMBÉRIEN

Chambéry, France
Projet « Des bolides et des gosses »
www.miniracing-chamberien.com

En 2016, quinze enfants ont participé aux ateliers et deux véhicules des 24 Heures du Mans ont été remis en état.

THE LOWER EAST SIDE GIRLS CLUB

New York, États-Unis
Craft and Design Experiences
www.girlsclub.org

ARCA DO SABER

São Paulo, Brésil
Projet « Arca do Crescer »
www.arcadosaber.org

En 2016, sept entreprises et fondations ont rejoint le projet, permettant de réunir 95 % du budget nécessaire à la construction du centre de formation. Préparation des travaux dans une perspective durable, mise en place de partenariats pour les formations.

MAISON FAMILIALE ET RURALE LE VILLAGE

Saint-André-le-Gaz, France
Construction de la halle « Réussir autrement »
www.mfr-village-saintandre.org

En 2016, 75 % des travaux de gros œuvre du futur centre de formation ont été achevés.

LES AMIS DU SITE DU CHÂTEAU DE LAVAUGUYON

Maisonnais-sur-Tardoire, France
Projet « Le bâti médiéval, support d'éducation au patrimoine et d'insertion professionnelle »

Apprentissage des savoir-faire en maçonnerie traditionnelle et taille de pierre. Un chantier de jeunes bénévoles a été dédié à la réalisation d'un mur de pierres de granit et d'éléments d'une fenêtre du XVIe siècle.

FONDATION

MAÎTRE LÉONARD FOUJITA

Paris, France
Projet « L'expérience artistique pour sublimer les formations professionnelles »
www.fondation-foujita.org

Mise en place d'un programme d'initiation à la culture japonaise et d'un atelier de photographie culinaire.

Le parcours « Secret de fabrication » a permis à onze lycéens en formation de graphisme et onze lycéens en formation d'ébénisterie de travailler ensemble en confrontant leurs savoir-faire.

CEREBRAL PALSY GREECE

Athènes, Grèce
Open Door Centre of Education and Rehabilitation
www.eps-ath.gr

Malgré le contexte critique, le centre de rééducation a réussi à maintenir ses portes ouvertes en 2016 et à proposer quotidiennement des activités et formations à 240 enfants, adolescents et adultes atteints d'infirmité motrice cérébrale.

MÜNCHNER KAMMERSPIELE

Munich, Allemagne
Projet « Kammerklicke »
www.muenchner-kammerspiele.de

Représentant dix nationalités différentes, vingt jeunes gens, de 14 à 21 ans, avec ou sans expérience scénique, ont fait du théâtre à la Kammerspiele. Parmi eux, plusieurs migrants arrivés depuis quatre mois seulement.

Les Amis du site du château de Lavauguyon : taille de pierre sur le chantier des jeunes bénévoles, Maisonnais-sur-Tardoire, France © Les Amis du site du château de Lavauguyon

Soutiens 2016-2017 en faveur de la professionnalisation et du perfectionnement

Soutenues par la Fondation à travers son programme H³, de multiples initiatives de par le monde s'attachent à accompagner des bénéficiaires vers un emploi plus qualifié, notamment dans des filières artisanales. La conquête de la dignité de chacun va souvent de pair avec la redynamisation économique d'un collectif.

À **Calcutta**, renouer avec un savoir-faire historique en broderie permet à un groupe d'artisanes de mieux valoriser leur travail. Réunies en coopérative, elles accèdent, grâce à des formations ciblées, à des techniques traditionnelles plus qualitatives. Au fil des nouvelles pièces ainsi produites, recherchées en Inde comme à l'étranger, les brodeuses conquièrent leur autonomie financière et la reconnaissance de leur travail. Dans une perspective similaire, à **Rutongo**, au Rwanda, la relance d'un atelier de broderie naguère florissant permet aujourd'hui à trente brodeuses réunies en coopérative de faire rayonner leur savoir-faire à l'international – leurs travaux sont en effet diffusés sous une marque *ad hoc*. Le développement de l'atelier repose sur des formations professionnelles qui permettent à de jeunes femmes de s'instruire, d'acquérir un savoir-faire puis un métier.

Des hommes et des femmes se mobilisent également pour maintenir ou créer une activité sur leur territoire. Dans le **Rhône**, en France, plusieurs éleveurs de chèvres cachemire ont mutualisé leurs moyens pour faire l'acquisition de la dernière éjarreuse présente sur le sol français. Grâce à cette machine, ils entendent préserver un savoir-faire textile haut de gamme, emblématique de leur région, et redynamiser la production locale de cachemire. À **Tizgui Irighen**, au Maroc, un groupe de femmes se mobilise pour créer une boulangerie communautaire. Soutenues par une association, elles sont engagées collectivement dans l'acquisition du savoir-faire boulanger et dans l'organisation concrète du commerce. Tout en permettant à chacune de gagner en autonomie, cette initiative endogène contribue pleinement au développement socio-économique d'un village.

Association Ibaba Développement : une jeune mère en train de broder
© Association Ibaba Développement

Enfin, des organismes agissent auprès des populations fragiles pour élargir leur horizon professionnel grâce à des formations ciblées. À **Londres**, une entreprise sociale prend en charge des jeunes issus de milieux défavorisés pour les former à l'art du recyclage. L'apprentissage complet et intensif de multiples savoir-faire auprès d'artisans bénévoles leur permet ensuite d'intégrer le marché du travail. À **Hong-Kong**, des restaurants sociaux accueillent les travailleurs les moins privilégiés. Le temps d'un déjeuner équilibré et abordable, les bénéficiaires rencontrent des professionnels et des travailleurs sociaux qui les accompagnent dans l'accès à des formations. À la clef, des perspectives professionnelles meilleures pour retrouver l'estime de soi.

ENTREPRENEURS DU MONDE

Calcutta, Inde
Programme STEP
(Sampurna Training and Entrepreneurship Programme)
www.entrepreneursdumonde.org

En 2016, 607 femmes des bidonvilles de Calcutta ont participé aux formations de STEP pour étoffer leur savoir-faire de techniques historiques de broderie indienne. Leur activité de confection a pris une réelle valeur ajoutée.

IBABA DÉVELOPPEMENT

Rutongo, Rwanda
www.ibabarwanda.com

En 2016, cinq jeunes filles ont été formées à la broderie dans les ateliers Ibaba, tout en suivant en parallèle un *business training* à Kigali en partenariat avec Indego Africa.

ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLEVEURS DE CHÈVRES CACHEMIRE

Rhône, France
Achat et intégration d'une éjarreuse

En 2016, la dernière éjarreuse présente en France a été transférée à proximité du siège social de l'Association.

ASSOCIATION JEUNESSE TIZGUI POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ

Villiers-le-Bel, France
Projet « Le levain de demain »

Soixante femmes sont impliquées au premier chef dans le projet de boulangerie communautaire ; 1300 personnes devraient bénéficier de façon directe ou indirecte de la future structure artisanale.

GOLDFINGER FACTORY

Londres, Grande-Bretagne
Apprentice Programme
www.goldfingerfactory.com

Expérience réussie pour Alaa et Jason, apprentis à la Goldfinger Factory en 2016. Ce dernier a notamment pu quitter son emploi alimentaire pour se consacrer pleinement à cet apprentissage rémunéré, exigeant et professionnalisant, auprès d'artisans bénévoles.

THE FRENCH CHAMBER FOUNDATION

Hong-Kong
The Lunch Clubs
www.fcf.hk

En octobre 2016, un quatrième Lunch Club a été ouvert à Kwun Tong, quartier particulièrement défavorisé de Hong-Kong. Près de 600 personnes y ont été accueillies en trois mois.

MUSÉE DE L'ÉVENTAIL

Paris, France
Projet en cours

Entrepreneurs du Monde : fin de journée pour les brodeuses des bidonvilles de Calcutta, Inde © Entrepreneurs du Monde

Goldfinger Factory : ponçage de matériaux récupérés par de jeunes apprentis, Londres, Grande-Bretagne © Goldfinger Factory

Soutiens 2016-2017 en faveur de la biodiversité et des écosystèmes

Par l'intermédiaire des projets retenus dans le cadre du programme H³, la Fondation marque son intérêt en matière de préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Elle soutient ainsi des actions concrètes menées sur le terrain, au cœur de contextes naturels très divers, généralement assorties d'un volet pédagogique destiné au public.

À **Belley**, en France, une association prend soin d'un jardin partagé considéré comme un lieu de transmission de savoir-faire autour des pratiques agro-écologiques et éco-paysagères. Ouvert à tous, ce parc agro-urbain est conçu comme un jardin en mouvement dans un souci de coopération avec la nature, favorisant le libre développement des espèces végétales. À **Londres**, c'est un établissement scolaire qui s'implique dans le réaménagement d'un jardin, dans une perspective pédagogique et écologique. Favoriser le développement d'une végétation sauvage et native au cœur d'une capitale européenne permet de sensibiliser les élèves, de la maternelle au lycée, à la préservation de cette biodiversité, par l'observation et l'entretien du site. Le public scolaire est également le bénéficiaire, à **Madagascar**, d'une initiative accompagnée par l'association Partage. Enfants et enseignants issus de zones défavorisées bénéficient de classes vertes pour découvrir *in situ* une biodiversité exceptionnelle et les enjeux de son maintien. De retour dans leurs établissements, les écoliers participent à des activités de plantation et de sensibilisation à la gestion des déchets.

Autre patrimoine écologique majeur, la réserve naturelle du **Chouf**, au Liban, fait l'objet d'un projet de formation destiné à de jeunes adultes. Une association les forme à la conservation forestière, à l'aménagement de sentiers et à la gestion durable de la forêt, pour qu'ils deviennent à leur tour formateurs. Ils sont ensuite amenés à sensibiliser sur le terrain d'autres jeunes au maintien de cette biodiversité remarquable. Dans un contexte agricole, à **Konkoos-Raogo**, au Burkina Faso, des familles s'investissent pour aménager un périmètre bocager afin de lutter contre la dégradation du milieu rural sahélien. Un véritable remembrement des terres est opéré sur une surface limitée : végétation, cultures et élevages sont protégés, et l'eau de pluie maîtrisée. Les sols peuvent se régénérer, le paysage se structure

et les terres sont plus productives, dans le respect de l'environnement.

Pour maintenir certains écosystèmes menacés, des campagnes de plantations sont parfois menées. À **Manille**, dans une zone fortement exposée aux cyclones, la présence d'une mangrove – et sa résistance aux éléments naturels – incite à reconstituer cette biodiversité où poussent également des jacinthes d'eau, par ailleurs collectées pour des activités de vannerie. La pérennisation d'un écosystème fragile contribue ainsi à la protection contre les cataclysmes et à la revitalisation d'un savoir-faire local auprès d'une population particulièrement vulnérable. Autour de l'île d'Okinawa, au **Japon**, de remarquables récifs coralliens sont mis en danger par le réchauffement climatique. Une association lutte contre ce péril en proposant des campagnes de plantation de corail ouvertes à tous les volontaires, plongeurs, grand public et enfants. L'action sur le terrain se double de conférences de sensibilisation à la préservation de cette biodiversité sous-marine unique au monde.

Enfin, à **Kesennuma**, au Japon, suite au tsunami du 11 mars 2011, quatre jeunes Japonais se sont engagés pour soutenir et accompagner des projets portés par les lycéens, afin de redynamiser une ville et une population meurtries. C'est tout un écosystème local que leur association entend reconstruire et préserver : développer les bonnes pratiques, tisser du lien social et permettre à la population de se réapproprier l'espace public et d'en transmettre la mémoire collective aux générations à venir.

Service d'entraide et de liaison : des bénéficiaires récoltent les herbes, Konkoos-Raogo, Burkina Faso © Service d'entraide et de liaison

Mercy Relief : récolte et séchage de jacinthes d'eau destinées à l'artisanat, Manille, Philippines © Mercy Relief

J'ART D'AIN PARTAGÉ

Belley, France
Créer des jardins vivants pour petits et grands
www.jartdainpartage.org

Clôture de la saison avec une conférence sur « Un beau jardin, c'est quoi ? Histoire de jardins ! »

LYCÉE WINSTON CHURCHILL

Londres, Grande-Bretagne
The Memory Garden
www.lyceeinternational.london

En 2016, le jardin a été nettoyé, la terre retournée, des haies plantées, et des élèves ont engagé un inventaire des arbres, plantes et espèces avec leur professeur de biologie.

ASSOCIATION PARTAGE

Madagascar
Éducation environnementale participative
www.partage.org

En 2016, 1500 enfants ont pris part aux séjours éducatifs environnementaux, ainsi que 100 adultes – principalement des éducateurs et professeurs –, qui y ont été sensibilisés à l'environnement et ont bénéficié d'une formation pratique sur la pédagogie active. Par ailleurs, naissance d'un ânon à la ferme pédagogique.

ARCENCIEL

Beyrouth, Liban
Préserver les forêts du Liban grâce à l'engagement des jeunes générations
www.arcenciel.org

120 bénéficiaires formés en 2016.

SERVICE D'ENTRAIDE ET DE LIAISON

Konkoos-Raogo, Burkina Faso
Aménagement d'un périmètre bocager
www.selfrance.org

En 2016, lancement de l'aménagement du périmètre bocager de Guié / Konkoos-Raogo, de 155 hectares ; 56 familles d'agriculteurs en bénéficieront, pour pratiquer une agriculture à la fois plus performante et respectueuse de la biodiversité.

MERCY RELIEF

Manille, Philippines
Projet « A Resilient Baseco »
www.mercyrelief.org

En 2016, le lancement du projet sur le terrain a été retardé par deux typhons qui ont touché les Philippines et leurs populations. Toutefois, une session de planification et de préparation a pu être menée à bien avec 16 responsables communautaires représentant les différents publics ciblés par le projet.

CORAL REEFS IN OKINAWA

Okinawa, Japon
Projet « Save the coral! »
www.beokinawa.jp/coral/

En 2016, 120 personnes ont pris part à une campagne de sensibilisation, et ont contribué à planter, pendant un mois, 200 coraux sur la roche calcaire de Ryuku.

SOKOAGE

Kesennuma, Japon
Les jeunes générations à l'initiative du renouveau d'une communauté
www.t-cafe.sakura.ne.jp/sokoage/

En 2016, Sokoage a été déclaré officiellement premier organisme sans but lucratif de Kesennuma. Quelque 2028 lycéens ont été impliqués dans les 336 interventions de Sokoage dans le cadre scolaire.

Association Partage : naissance d'un ânon, Madagascar © Association Partage

BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES

86 – WWF (WORLD WILDLIFE FUND)

Pour le projet Africa-TWIX

88 – IDDRI (INSTITUT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES)

Pour le projet Biodiversité locale et gouvernance
des chaînes de valeur globale

89 – COMMISSION NATIONALE FRANÇAISE POUR L'UNESCO

89 – ASSOCIATION BRAINSEEDERS

L'engagement de la Fondation d'entreprise Hermès en faveur de la préservation de la biodiversité vise à soutenir les hommes dans leur relation aux écosystèmes, pour faire en sorte que celle-ci soit pertinente sur le long terme.

Les populations inscrites dans des écosystèmes fragiles utilisent matières premières et ressources en recourant à des savoir-faire ancestraux respectueux de la nature environnante. En s'inspirant de ces exemples remarquables, l'action de la Fondation se concentre sur la sensibilisation et la formation à des pratiques durables, en matière de culture, d'élevage et de construction.

Qu'il s'agisse de projets de recherche ou d'interventions concrètes sur le terrain, les structures accompagnées par la Fondation se mobilisent à de multiples échelles dans le but de pouvoir transmettre une diversité biologique précieuse aux générations futures.

Les soutiens

WORLD WILDLIFE FUND (WWF)

Projet Africa-TWIX

Dans le cadre de son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité, grâce à un usage raisonné et naturellement légal des écosystèmes, la Fondation d'entreprise Hermès a souhaité accorder son soutien au projet **Africa-TWIX** (pour Trade in Wildlife Information eXchange) porté par le WWF. Ce programme lancé en 2016, qui associe pour l'heure quatre pays d'Afrique centrale, a pour but de contribuer à la réduction du commerce illégal des espèces sauvages.

Concrètement, Africa-TWIX est une plate-forme Internet sécurisée qui doit faciliter l'échange de données et la coopération sous-régionale entre les autorités responsables de l'application de la loi de différents pays. La plate-forme comprend notamment une base de données collective et une mailing-list. Inspiré du modèle d'EU-TWIX, lancé en 2005 entre 35 pays européens et qui a d'ores et déjà prouvé son efficacité, cet outil est naturellement adapté aux spécificités du continent africain.

Africa-TWIX comprend également un volet de formation à l'utilisation de cette plate-forme pour des référents de terrain, du douanier au garde-forestier. Cet aspect s'inscrit dans la lignée de l'engagement de la Fondation en faveur de la préservation des biens naturels. Elle considère en effet que l'homme doit agir, sur le terrain, pour assurer une utilisation respectueuse des écosystèmes sur un temps long.

WWF – AFRICA-TWIX

Cameroun, République démocratique du Congo,
Congo, Gabon
www.wwf.fr

Les enjeux

En permettant aux agents d'échanger avec d'autres professionnels engagés dans la lutte contre les trafics, Africa-TWIX entend lutter contre le braconnage et le commerce des espèces, mais aussi faire diminuer la demande sur les marchés parallèles.

La base de données doit notamment les aider dans l'identification des espèces et des spécimens, dans la vérification des permis et documents douteux. Elle doit permettre de procéder à des recoupements sur les espèces ciblées, les destinataires, les modes opératoires afin de faciliter les éventuelles saisies et investigations.

Ce partage d'informations en ligne est donc crucial pour augmenter la capacité des agents à agir et à réagir, afin de lutter plus efficacement contre une contrebande organisée à grande échelle et préserver des écosystèmes mis en danger. Réunissant pour l'heure le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Congo et le Gabon, ce programme a vocation à s'étendre à d'autres pays d'Afrique.

« Rendre possible le renforcement de la collaboration entre les autorités de contrôle et les autorités judiciaires concernées par l'application des législations sur la faune sauvage au niveau national en Afrique centrale, afin de réduire le commerce illégal d'espèces sauvages menacées, tel est l'objectif de la plate-forme Africa-TWIX développée par le WWF et TRAFFIC en Afrique centrale. »

Stéphane Ringuet

Responsable du programme

« Commerce des espèces sauvages », WWF

Une grande diversité d'utilisateurs d'Africa-TWIX

Au niveau national, dans chaque pays engagé, ce sont les responsables de la gestion et de l'application des lois sur les espèces sauvages qui auront accès à cette plate-forme. Les agents de police, d'Interpol ou des douanes, les procureurs et fonctionnaires de la justice pénale, les organes de gestion et les autorités scientifiques de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction), les services d'inspection de l'environnement tout comme les services phytosanitaires pourront s'y reporter, la consulter ou l'alimenter le cas échéant. Au niveau international, le secrétariat de la CITES, les agents d'Interpol, l'UNODC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime), l'OMD (Organisation mondiale des douanes) ou encore Europol peuvent être amenés à utiliser Africa-TWIX, outil transversal et transnational.

Soixante-huit agents ont été formés grâce à Africa-TWIX. Ceux-ci ont d'ores et déjà échangé plus de 200 messages sur des saisies en temps réel, qui ont abouti à l'ouverture de quatre enquêtes internationales concernant du trafic d'ivoire et d'écaillés de pangolins.

Au Cameroun, un atelier national a été organisé sur le trafic illicite par transport aérien de la flore et de la faune sauvages.

Participation de la République centrafricaine à l'étude pour l'année 2017.

WWF, Africa-TWIX, programme de lutte contre le commerce illégal des espèces protégées © DR

Autres soutiens dans le domaine de la biodiversité et des écosystèmes :

En 2016, la Fondation d'entreprise Hermès a poursuivi son partenariat avec l'Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) sur le programme « **Gouvernance du commerce international pour préserver la biodiversité : mieux comprendre les chaînes globales d'approvisionnement** ».

Notre alimentation et notre mode de vie sont des causes majeures de déforestation mais aussi d'appauvrissement des paysages et des océans. Un tiers des menaces mondiales sur les espèces animales sont ainsi dues au commerce international et concernent en particulier le café, le thé, le sucre, ainsi que les fibres textiles, le bœuf et le poisson, ressources issues principalement – et de plus en plus souvent – de pays tropicaux.

L'Iddri cherche à appréhender la manière de favoriser les filières les plus compatibles avec la préservation des forêts, des paysages et des océans. Cette ambition requiert de mieux comprendre les stratégies d'acteurs le long des chaînes d'approvisionnement mondialisées, afin de proposer des politiques susceptibles d'enrayer l'érosion de la biodiversité due au commerce international, tout en préservant les voies de développement dans les pays producteurs du Sud.

En 2016, accompagné par la Fondation d'entreprise Hermès, l'Iddri a mené des recherches sur l'organisation économique des chaînes d'approvisionnement et, conformément à son rôle, s'est attaché à créer des espaces d'échanges entre des acteurs de la société civile, des entreprises et du monde académique. Deux conférences-débats consacrées à l'impact de nos consommations sur la déforestation tropicale ont ainsi été organisées au cours de l'année.

IDDRI

Paris, France
Soutien depuis 2009
www.iddri.org

Organisation de deux conférences :
« *Commerce international et érosion de la biodiversité : analyse par les chaînes globales de valeur* »
31 mai 2016, Paris

« *Huile de palme et forêts tropicales : quelle coexistence ?* »
24 octobre 2016, Pantin

Soixante participants pour la première conférence, quatre-vingt-dix pour la deuxième.

Iddri, conférence « Commerce International et érosion de la biodiversité : analyse par les chaînes globales de valeur », 2016 © Iddri

Dans le cadre du projet « Terra Award - COP22 », la Fondation a choisi de s'associer avec la **Commission nationale française pour l'Unesco** pour soutenir l'exposition itinérante *Architecture en terre d'aujourd'hui*. C'est dans ce contexte qu'un workshop intitulé « **Construire en terre crue : ateliers autour de la technique du pisé** » a été proposé à des étudiants en architecture. Il s'agissait pour eux d'explorer, par la manipulation, les enjeux de la terre comme matière à construire.

COMMISSION NATIONALE FRANÇAISE POUR L'UNESCO

Atelier workshop « Construire en terre crue : ateliers autour de la technique du pisé »
École nationale d'architecture de Marrakech, Maroc
(15-18 novembre 2016)
www.delegfrance-unesco.org
www.amaco.org

Cinquante étudiants ont pris part à ce workshop.

Brainseeders : atelier de construction, Maroc
© Brainseeders

Au Maroc, l'association Brainseeders propose des ateliers pour adultes et jeunes adultes permettant de dynamiser des villages en favorisant un développement pérenne et écologique. Les formations proposées concernent la transmission de savoir-faire techniques en matière de gestion de l'eau, régénération des sols et conception de l'habitat. Les enfants bénéficient également d'un soutien scolaire et d'ateliers créatifs

ASSOCIATION BRAINSEEDERS

Régions d'Ouazzane et Taounate, Maroc
Soutien depuis 2015
www.brainseeders.org

En 2016, développement d'un jardin pédagogique, restauration d'une maison de village, conception collective de deux prototypes de Rocket Hammam et construction de trois citernes grâce à la technique du ferro-ciment. Une formation pour enfants et trois ateliers pour adultes ont été proposés.

« *Couvrir les besoins quotidiens en eau potable d'une famille dans un village au Maroc peut s'avérer être une aventure compliquée lorsqu'il faut atteler un âne et marcher parfois plusieurs heures. Rendre possible, c'est apprendre aux gens à récolter les eaux de pluies puis à les stocker dans des citernes écologiques dont le coût à la construction par mètre cube est divisé par deux par rapport aux techniques existantes.* »

Olivier Vuillemin
Cofondateur, Association Brainseeders

Commission nationale française pour l'Unesco : chantier au Sénégal de La Voûte Nubienne © Association La Voûte Nubienne / Régis Binard

« En tant qu'artiste, il est important et réjouissant de savoir qu'il y a des institutions, des lieux et des gens qui non seulement aspirent à voir votre travail, mais qui vous soutiennent dans vos désirs, vos convictions et vous donnent les moyens de continuer à pouvoir créer. »

Ali Moini
Chorégraphe et performeur
Auteur de *MAN ANAM KE ROSTAM BOVAD PAHLAVAN*,
New Settings #6

LA FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

92 — Statuts, budget, siège

93 — Conseil d'administration

94 — Équipe de la Fondation
et contact

« Notre aventure artistique a permis de rassembler des personnes de territoires différents, de diversifier les publics et d'offrir un temps privilégié aux participants en dehors de leur quotidien. De cette recherche chorégraphique a émané une création qui donne à voir toute la puissance et la tension de ce qui est de l'ordre de l'intime. »

Anita Mathieu

Directrice

Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis

STATUTS

La Fondation d'entreprise Hermès est régie en application de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 et précisée par le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991, modifiée par le décret n°2002-998 du 11 juillet 2002, modifiée par les lois n°2002-5 du 4 janvier 2002 et n°2003-709 du 1er août 2003, et l'instruction fiscale n°112 du 13 juillet 2004.

La loi du 4 juillet 1990 et son décret d'application n°91-1005 du 30 septembre 1991 prévoient pour toute fondation d'entreprise une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans, ainsi qu'un engagement des fondateurs sur la somme à verser pour cette durée.

BUDGET

Avril 2013 – avril 2018 : 40 M€ (deuxième mandat)

SIÈGE

Fondation d'entreprise Hermès
24, faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France

« La rencontre humaine et artistique entre deux groupes de femmes artistes – l'un du Maroc, l'autre d'Île-de-France – nourris de ce qui les rassemble, du lien à l'autre, a été rendue possible grâce à nos partenaires, de la cour du Louvre à la place principale de Montreuil, du CND aux quais du Canal de l'Ourcq. »

Bouchra Ouizguen

Chorégraphe

Auteur de Corbeaux, New Settings #6

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016

Le conseil d'administration de la Fondation d'entreprise Hermès est composé des représentants des sociétés fondatrices (Hermès Sellier et Hermès International), des représentants du personnel de ces sociétés, ainsi que de personnalités qualifiées issues des domaines d'intervention de la Fondation.

Henri-Louis Bauer

Président du Conseil de gérance,
Émile Hermès SARL

Ménéould de Bazelaire

Directrice du Patrimoine culturel,
Hermès International

Gilles Bœuf

Professeur à l'université Pierre et Marie Curie ;
conseiller scientifique du président
du Muséum national d'histoire naturelle ;
conseiller scientifique de la ministre
de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

Valérie Burguière

Directrice des Ressources humaines,
Hermès Femme ;
représentante du personnel
d'Hermès Sellier

Ina Delcourt

Directrice internationale de la Presse,
Hermès International

Edna Dumas

Journaliste

Pierre-Alexis Dumas

Directeur artistique général,
Hermès International

Bernhardt Eichner

Directeur général, Hermès Service Groupe ;
trésorier adjoint de la Fondation

Pierre Fleuriot

Président de PCF Conseil & Investissement

Jérôme Fougeras de Lavergnolle

Président directeur général,
cristallerie Saint-Louis ;
trésorier général de la Fondation

Olivier Fournier

Directeur général Gouvernance
et Développement des Organisations,
Hermès International ;
président de la Fondation

Hubert Guerrand †

Vice-président, Émile Hermès SARL

Pascale Mussard

Directrice artistique « petit h » ;
vice-présidente de la Fondation

Jean-Baptiste Puech

Comédien

Martine Tridde-Mazloun

Présidente du Centre national des arts
du cirque ;
présidente des Amis du musée de Cluny

Catherine Tsekenis

Directrice de l'Action culturelle et solidaire,
Hermès ;
directrice de la Fondation

Cyrille Violot

Directeur juridique Asie ;
représentant du personnel
d'Hermès International

Marc Voinchet

Directeur de France Musique

Christine Bouvry

Commissaire aux comptes

ÉQUIPE

Olivier Fournier
Président

Catherine Tsekenis
Directrice
Claire Avignon
Assistante de direction

Clémence Fraysse
Chef de projet
Quentin Guisgand
Chef de projet
Clément Le Duc
Chef de projet
Manon Renonciat-Laurent
Chef de projet
puis
Julie Arnaud
Chargée de projet

Sacha Gueugnier
Chargée de communication

Frédéric Hubin
Responsable Image éditoriale
et Publications

« À l'hiver 2013, j'enfonçais mes pas dans la neige d'Akita, à la recherche des Namahage. Je pensais ces créatures masquées parentes éloignées du Wilder Mann, figure d'homme sauvage que j'avais poursuivie au travers de l'Europe lors des trois années précédentes. Ces Namahage ont révélé d'emblée toute leur étrangeté intrinsèque. Dans cette étendue blanche, c'est un autre territoire, insulaire, foncièrement théâtral, qui se découvrait. L'intuition d'une possible familiarité a rapidement laissé place à l'expérience d'une altérité irréductible et fascinante. Tenter de la rendre lisible. Et les voyages répétés, d'île en île, de rendre possible l'émergence de Yōkaiinoshima, cette île aux créatures, un bestiaire forcément imaginaire. »

Charles Fréger
Photographe

Exposition Yōkaiinoshima, présentée au Forum, Tokyo
et aux Rencontres de la photographie, Arles

CONTACT

Fondation d'entreprise Hermès
24, faubourg Saint-Honoré
75008 Paris, France

Tél. +33 (0)1 40 17 46 43
contact@fondationentreprisehermes.org
www.fondationentreprisehermes.org

« Modou Bitey, maître artisan : “ Grâce aux formations en gestion que j’ai suivies à la mutuelle, je sais calculer : j’ai établi une comptabilité et suis mon chiffre d’affaires. Aujourd’hui, je peux payer mes factures, couvrir mes dépenses quotidiennes, et mieux rémunérer mes jeunes apprentis. ” Les artisans formés à la mutuelle sont donc des acteurs qui rendent possible la valorisation du secteur de l’artisanat : valorisation des savoir-faire, lieu d’accueil (formation et insertion) des jeunes apprentis, développement de solidarités. »

Estelle Bergerard

Responsable gestion de projets, Frères des Hommes

La Fondation d'entreprise Hermès remercie ses deux sociétés fondatrices – Hermès Sellier et Hermès International –, les membres de son conseil d'administration ainsi que l'ensemble de ses partenaires, les artistes, les commissaires d'exposition, les parrains de son programme de Résidences d'artistes dans les manufactures, les membres des jurys du Prix Émile Hermès et du Hermès Foundation Missulsang, les membres des comités de pilotage et de sélection, les institutions, musées et théâtres, les compagnies, les associations et ONG qui œuvrent sur le terrain.

Elle remercie toutes les équipes des différents départements (direction générale, direction artistique, pôle Amont et Participations, juridique, ressources humaines, digital, médias et publicité, relations presse, documentation, comptabilité...), métiers et filiales (manufactures en France et filiales à l'étranger) de la maison Hermès, relais engagés de l'activité de la Fondation dans les pays.

Ainsi que
Philippe Boulet, attaché de presse,
Marie Chênel, assistante presse,
Hugues Jacquet, chef de projet externe de l'Académie des savoir-faire,
Donia Lakhdar, chargée de production pour les expositions au musée du cristal Saint-Louis,
Marylène Malbert, rédactrice,
Leonardo Marcos, réalisateur,
Tadzio, photographe
et l'ensemble de ses fournisseurs.

La Fondation remercie enfin les stagiaires et alternants ayant participé aux actions de la Fondation en 2016 : Myriam Arino, Julia Balduini, Marina Becerra, Sarah Fernandez, Victoria Le Guern, Émilie Kajfasz, Anastasia Lagourgue, Marion Martin, Mathilde Tobias.

UNE PUBLICATION DE LA FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

Président

Olivier Fournier

Directrice de la publication

Catherine Tsekenis

Responsable éditorial

Frédéric Hubin

Assisté de

Myriam Arino (stagiaire)

Diffusion

Sacha Gueugnier

Rédaction et coordination des textes

Marylène Malbert

Pour les espaces d'exposition,

les commissaires et programmeurs

Emi Eu (Aloft at Hermès, Singapour)

Reiko Setsuda (Le Forum, Tokyo)

Yunkyoung Kim (Atelier Hermès, Séoul)

Guillaume Désanges (La Verrière, Bruxelles)

Margot Delalande (La Grande Place, musée du cristal Saint-Louis)

Conception graphique

Atelier Julia Bernard

En couverture

New Settings #6 : Jocelyn Cottencin, *Monumental*, 2016

© Jocelyn Cottencin

Secrétariat de rédaction et relecture du français

Danielle Marti

Traduction anglaise

Louise Rogers Lalaurie

Secrétariat de rédaction et relecture de l'anglais

Alison Culliford

Traduction française

Kelly Rivière

La Fondation d'entreprise Hermès remercie toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de cet ouvrage qui retrace une année d'activité.

« Dans une vision esthétique et idéologique volontairement plurielle, débats et temps de fabrication auront permis à tous les artistes d'interroger leurs pratiques, leurs projections de création ainsi que les modalités de leurs inscriptions au réel. »

Hervé Robbe

Chorégraphe et directeur artistique du Programme

Recherche et Composition chorégraphiques

Fondation Royaumont, Asnières-sur-Oise

Ouvrage reproduit et achevé d'imprimer en mars 2017
sur les presses de l'imprimerie FOT
pour le compte de la
Fondation d'entreprise Hermès,
24, faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
www.fondationentreprisehermes.org

*« Monumental est un espace en mouvement,
entre les arts visuels et le matériau chorégraphique,
entre la forme et l'image, entre le mouvement et le signe.
Rendre possible, c'est pouvoir concrétiser une hypothèse,
une intuition, donner corps, ouvrir des territoires de travail. »*

Jocelyn Cottencin

Artiste plasticien

Auteur de *Monumental*, New Settings #6

Ne peut être vendu

Tous droits réservés © Fondation d'entreprise Hermès, 2017

La Fondation d'entreprise Hermès accompagne celles et ceux qui apprennent, maîtrisent, transmettent et explorent les gestes créateurs pour construire le monde d'aujourd'hui et inventer celui de demain.

Elle développe neuf grands programmes qui articulent savoir-faire, création et transmission. **New Settings** pour les arts de la scène, **Expositions** et **Résidences d'artistes** pour les arts plastiques, **Immersion** pour la photographie, **Prix Émile Hermès** pour le design, **Manufacto**, **la fabrique des savoir-faire** et **l'Académie des savoir-faire** pour la découverte et l'approfondissement des métiers artisanaux. À travers **H³**, elle soutient également, sur les cinq continents, des organismes qui agissent dans cette même dynamique. Enfin, son engagement en faveur de la planète est porté par son programme **Biodiversité**.

Toutes les actions de la Fondation d'entreprise Hermès, dans leur diversité, sont dictées par une seule et même conviction : *Nos gestes nous créent.*

www.fondationentreprisehermes.org

