

8 - « Dix ans d'engagement »

par Catherine Tsekenis
Directrice de la Fondation
d'entreprise Hermès

ENJEUX & BILAN - 12

NEW SETTINGS - 15

EXPOSITIONS - 27

RÉSIDENCES D'ARTISTES - 39

IMMERSION, - 47

UNE COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE FRANCO-AMÉRICAINE 88 — Statuts, budget, siège

89 — Conseil d'administration

90 — Équipe de la Fondation et contact

Fondation d'entreprise Hermès Rapport d'activité 2017

Sommaire 5

- 54 ENJEUX & BILAN
- 57 MANUFACTO, LA FABRIQUE DES SAVOIR-FAIRE
- 65 ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE
- 73 H³-HEART, HEAD, HAND
- 81 BIODIVERSITÉ & ÉCOSYSTÈMES

Édito

Depuis les premiers pas de la Fondation d'entreprise Hermès en 2008, l'ambition qui nous anime est d'apporter notre soutien à des projets dans le domaine de la création, de l'artisanat, de l'éducation, de la biodiversité... Ces projets ont tous pour but de frapper nos sens et de s'offrir à nous comme des médiateurs susceptibles de nous atteindre au plus profond de notre imaginaire et de nos émotions, mais aussi d'agir sur le réel. Ces gestes créateurs dont nous avons permis l'émergence et le déploiement depuis dix ans nous ont confortés dans la poursuite de notre mission et son amplification alors que nous entamons le troisième mandat de notre Fondation en 2018.

Dans une maison comme Hermès, qui laisse la part libre au foisonnement créatif et qui s'appuie sur des savoir-faire artisanaux d'exception, notre Fondation traduit à sa façon l'inattendu, la curiosité de la découverte et des échanges, le dépassement de soi dans l'exigence et l'authenticité. Ainsi, loin des regards et des bruits du monde, nous avons permis au metteur en scène Joël Pommerat de mener, pendant un an et demi, des ateliers de création théâtrale avec un groupe de détenus de la maison centrale d'Arles afin de travailler en improvisation plusieurs scènes de Shakespeare et de Marcel Pagnol. Ils ont finalement choisi ce dernier afin de réaliser une adaptation libre, mais fidèle, de Marius. Et, au cours de la représentation de cette pièce devant ses codétenus et sa famille, un de ces acteurs amateurs de dire: « Ce que j'ai préféré dans ce projet, c'est de sentir ce que vous, le public, vous pouviez nous donner. » Car dans cette histoire, tout n'est qu'une question de don, de persévérance et de sensibilité...

Au-delà de cette magnifique aventure humaine emblématique de notre démarche, tous les projets de la Fondation que vous allez retrouver dans ce rapport annuel ont pour vocation de transposer, dévoiler, transmettre et partager. À chaque fois, nous cherchons à voir plus loin, au-delà des attentes de la réalité. Ils sont un appel à nous sentir vivants.

Président de la Fondation d'entreprise Hermès

Olivier Fournier

 $A cad\'{e}mie~des~savoir-faire~\#3:~master-classe,~usine~de~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~France,~2017~@~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Rive-de-Gier,~Tadzio~recyclage~des~m\'etaux~ArcelorMittal,~Tadzio~recyclage~d$

«Dix ans d'engagement»

New Settings #7: Gaëlle Bourges, Conjurer la peur, Paris, France, 2017 @ Danielle Voirin

2017 marque la dixième année d'activité de la Fondation d'entreprise Hermès. Si cette publication est bel et bien le témoin de nos réalisations de l'an passé, nous avons souhaité qu'elle évoque également cette décennie de construction et de déploiement de la Fondation.

En créant la Fondation en 2008, les dirigeants de la maison ont souhaité renforcer l'impact du mécénat d'Hermès tout en assurant sa pérennité. Amplifier certes, mais selon quelles modalités? Il s'agissait de circonscrire nos axes d'intervention tout autant que notre manière d'intervenir. Promouvoir les savoir-faire, soutenir la création, favoriser la transmission sont ainsi devenus nos impératifs pendant que nous décidions de privilégier la formation aux métiers ainsi que la réalisation de projets inventifs et innovants dans chacun de ces domaines. Nous prolongeons les valeurs humanistes d'Hermès en proposant des réponses à des besoins que nous identifions dans le champ de l'intérêt général. Progressivement, les contours de la Fondation et ses modes d'actions se sont précisés, ce qui nous a conduits à élaborer des programmes très ciblés dont nous sommes les concepteurs, et pour certains également les opérateurs sur le terrain.

Depuis plusieurs années, nous menons une réflexion sur les actions à engager pour promouvoir l'artisanat dans la société, et notamment auprès des générations

les plus jeunes. En 2016, nous avons pu ainsi mettre en place notre programme Manufacto, la fabrique des savoir-faire avec l'accord décisif de l'académie de Paris. La réussite de cette première édition nous a confortés dans la volonté de l'étendre dans les années à venir. Éprouver « le plaisir de faire » sert de levier pour découvrir les métiers de l'artisanat tout en permettant l'éducation du regard. Parallèlement, la troisième édition de l'Académie des savoir-faire, dédiée au métal, a de nouveau fédéré un large public autour des enjeux contemporains d'un matériau et de ses savoir-faire. En s'adressant au public scolaire ou aux professionnels, chacun de ces programmes exprime notre conviction que l'artisanat représente une activité à la fois propice à l'épanouissement et tournée vers l'avenir. S'ils sont indéniablement transmis en héritage, les savoir-faire sont aussi en évolution constante et attentifs aux innovations : ils s'inscrivent de facto dans le monde contemporain.

En complément, la Fondation s'implique dans le champ de la création artistique. Le fondement de notre action est de favoriser la liberté d'expression en donnant aux artistes le temps d'inventer les modalités de leur propos, en donnant aussi au public l'accès à une intelligence sensible, critique et politique. Nous avons fait le choix d'accompagner les formes de notre temps – celles qui seront le patrimoine de demain – en soutenant la réalisation de nouvelles œuvres. Qu'il s'agisse de New Settings,

des expositions de la Fondation, des Résidences d'artistes ou d'Immersion, une commande photographique franco-américaine, ces quatre programmes engagent les artistes à travailler dans des contextes qui déplacent leur pratique. Prendre des risques artistiques – sur le plateau d'un théâtre comme dans les ateliers d'une manufacture - contribue à l'émergence de formes inédites. Depuis dix ans, nombre de créateurs se sont aventurés avec succès sur de nouveaux territoires, artistiques et géographiques, grâce au soutien de la Fondation. Nombre de spectateurs et visiteurs ont été émus, stimulés, voire ébranlés par des œuvres d'une grande intensité. La Fondation est heureuse de contribuer non seulement à l'émergence de créations parmi les plus audacieuses, mais aussi à leur diffusion auprès d'un public toujours plus nombreux.

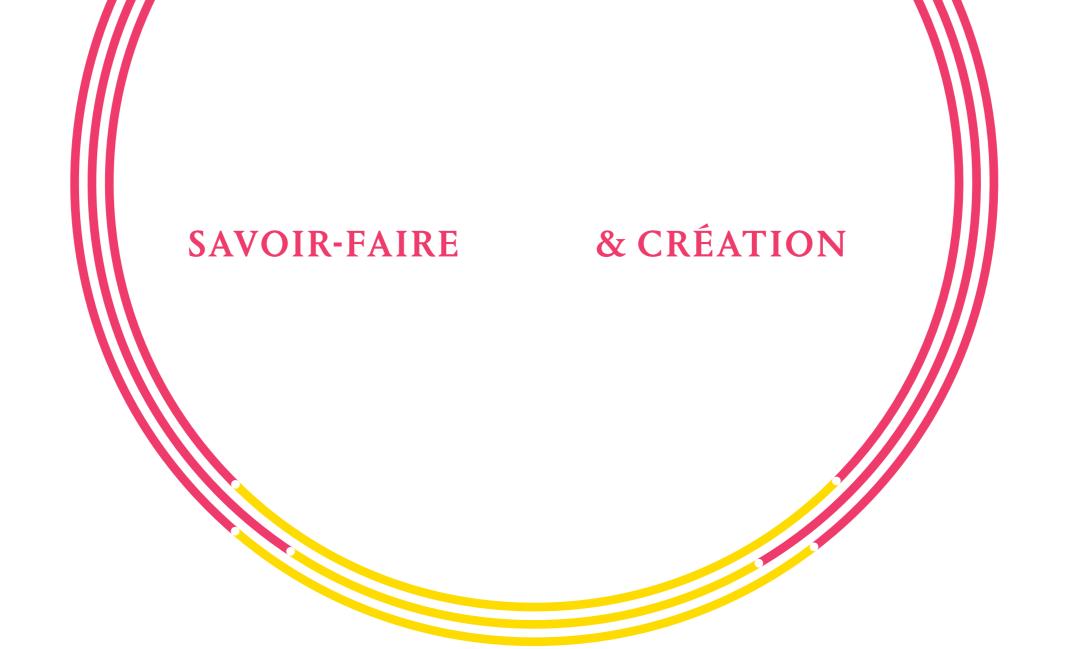
Une des forces d'une fondation telle que la nôtre doit être son ancrage au sein même de l'entreprise. Susciter l'adhésion et la participation de nos collègues a été rendu possible grâce à notre culture commune.
À ce titre, le programme H³ – Heart, Head, Hand a été un véritable accélérateur dans la compréhension de notre mission d'intérêt général et dans l'échange avec nos collègues. Au cours des deux éditions du programme H³, ceux-ci nous ont permis de soutenir des projets remarquables par leur pertinence et leur impact dans les champs de la transmission des savoir-faire, l'accès à la culture et la préservation

de la biodiversité. Par ailleurs, le soutien que nous apportons au WWF renforce notre engagement en faveur de la **biodiversité et des écosystèmes**, dans le prolongement des actions menées dans ce domaine en partenariat avec l'Iddri depuis la création de la Fondation.

Agir en faveur du bien commun est un acte d'altruisme qui induit de fait le respect de l'altérité, une prise de parole d'autant plus importante dans un monde complexe. Chacun de nos interlocuteurs, qu'il s'agisse d'artisans, d'artistes, de bénévoles ou de responsables d'organismes d'intérêt général, incarne cette responsabilité d'agir pour un monde pacifique et équitable. L'exemplarité de leurs « gestes créateurs » constitue le moteur de notre action.

Catherine Tsekenis Directrice de la Fondation d'entreprise Hermès

Savoir-faire & création

NEW SETTINGS - 15

SOUTIENS AUX ARTS DE LA SCÈNE - 23

EXPOSITIONS - 27

RÉSIDENCES D'ARTISTES - 39

SOUTIENS AUX ARTS PLASTIQUES -44

47 - IMMERSION, UNE COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE FRANCO-AMÉRICAINE

50 - SOUTIENS À LA PHOTOGRAPHIE

ENJEUX & BILAN

par Catherine Tsekenis Directrice de la Fondation d'entreprise Hermès

Il est toujours fascinant d'entrer dans l'atelier d'un plasticien ou dans l'espace de répétition de comédiens ou de danseurs. Observer l'artiste au travail nous permet de saisir à quel point l'œuvre est le résultat d'un processus d'expérimentations, de prises de décisions, de « trouvailles », fruit d'une maîtrise et d'intuitions desquelles naissent des formes de notre temps, poétiques et politiques. C'est la proximité entre l'artiste à l'œuvre et la tradition de l'homo faber qui nous relie aux artistes d'aujourd'hui. La conscience profonde que la création nécessite du temps oriente notre mode d'accompagnement depuis 2008.

En France, notre soutien en faveur de la création est principalement tourné vers le spectacle vivant. En effet, il nous est apparu progressivement qu'il constitue le champ d'un dynamisme remarquable dont les moyens se devaient d'être renforcés, en complément du soutien des pouvoirs publics – le mécénat dans ce secteur n'étant pas à l'échelle de son impact et de sa créativité. Nous avons ainsi lancé en 2011 le programme New Settings, qui accompagne les créateurs de formes scéniques inédites, au croisement des disciplines, de la conception à la monstration. Ce programme qui vise à encourager la création de demain n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis lors. Quatre projets inédits furent présentés au public lors de la première édition. L'an passé, seize spectacles ont été produits et diffusés à Paris, voire à New York pour certains.

Depuis 2008, la Fondation supervise la programmation de six espaces d'expositions. Au cours des dix dernières années, cette topographie artistique a changé. La Verrière (Bruxelles), Le Forum (Tokyo), L'Atelier Hermès (Séoul) et Aloft at Hermès (Singapour) poursuivent leur programmation tandis que les espaces de Berne et de New York n'accueillent plus d'expositions. Dans le même temps, nous avons investi l'espace d'expositions temporaires du musée de la Cristallerie Saint-Louis. En 2017, la Fondation a produit treize expositions proposées par les commissaires de ces cinq lieux, qui sont tous des acteurs reconnus dans les différentes scènes culturelles concernées. Chacun d'eux met en avant des créateurs représentatifs de la diversité des démarches artistiques actuelles, à la notoriété affirmée ou émergente. Nous avons également fait le pari, dès 2010, de soutenir la production de nouvelles œuvres en invitant des plasticiens à créer dans un contexte inédit et avons ainsi lancé le programme des Résidences d'artistes dans les manufactures Hermès. En novembre 2017 s'ouvrait au Palais de Tokyo (Paris) l'exposition Les Mains sans sommeil, révélant au public les productions des neuf derniers résidents (2014-2016). Gaël Charbau, son commissaire, a su relier les œuvres tout en respectant la singularité de chaque démarche. Le public a été au rendez-vous, nous donnant la satisfaction d'avoir rempli notre mission de révélateur de talents.

New Settings #7: Fous de Danse au Centquatre-Paris, France, 2017 @ Martin Argyroglo

Dans le domaine de la photographie, nous avons voulu pallier en 2015 le manque de moyens pour la production de nouveaux travaux. Avec le programme Immersion, une commande photographique francoaméricaine, nous permettons aux photographes d'explorer de nouveaux territoires en les questionnant selon leurs propres intérêts. Au final, il en ressort des corpus d'œuvres proposant une vision renouvelée de la France comme des États-Unis. Cette aventure est rendue possible grâce à notre alliance avec la Fondation Aperture (New York), internationalement reconnue. C'est ainsi qu'en mai 2017 Alessandra Sanguinetti a livré, dans son exposition Le Gendarme sur la Colline, son regard sur le territoire français suite à son séjour itinérant de l'année précédente. Dans le même temps, Taysir Batniji effectuait son immersion en Floride et en Californie pour documenter l'American way of life de sa famille palestinienne émigrée aux États-Unis. Cet engagement en faveur de la photographie contemporaine est complété par notre soutien au Prix Henri Cartier-Bresson.

Donner la possibilité aux artistes d'exprimer leur créativité n'est pas le but ultime de notre action, qui serait détachée d'autres sujets inhérents à la pratique artistique. C'est ainsi que la Fondation accorde une grande attention à la formation aux métiers artistiques, notamment pour les jeunes qui en sont éloignés par leurs conditions sociales. Nous sommes heureux

de constater que beaucoup de ceux qui ont été pris en charge par Redes dans la favela de Maré à Rio de Janeiro sont aujourd'hui diplômés de l'université ou devenus des professionnels du spectacle. Nous éprouvons une joie similaire en prenant connaissance des succès du programme « École de l'égalité des chances » animé par la MC93 pour ouvrir les portes des écoles supérieures de théâtre à des jeunes issus du département. Échanger, se perfectionner sont également les moteurs de Camping, imaginé par le Centre national de la danse, qui invite des étudiants d'écoles de danse provenant du monde entier à se former et à dialoguer ensemble.

La Fondation a plus que jamais à cœur de considérer les conditions d'exercice des métiers de la création pour orienter ses soutiens. La prise en compte des enjeux actuels dans les domaines de la création, de la formation et de leur accès au public renforce notre conviction et détermine nos modes de soutien.

NEW SETTINGS

Les arts de la scène constituent un domaine créatif des plus dynamiques et, parfois aussi, des plus fragiles en termes de production. Depuis 2011, la Fondation d'entreprise Hermès a souhaité s'engager dans le soutien à la création de projets scéniques en lançant le programme New Settings. Intervenir en amont permet d'accompagner au plus près de nouvelles écritures situées à la lisière des arts de la scène et des arts visuels.

Chaque année depuis lors, un appel à projets international invite les artistes à imaginer des propositions transversales, fruit du croisement des disciplines. La Fondation, attentive aux nouvelles formes, encourage les projets qui s'aventurent hors des sentiers battus et répond à leurs besoins. Elle permet ainsi à ces spectacles innovants par essence de s'épanouir dans les meilleures conditions.

Au-delà de cet engagement en faveur de la production, la mission de la Fondation se prolonge dans la diffusion des œuvres auprès d'un public le plus large possible. Si le Théâtre de la Cité internationale à Paris demeure un partenaire privilégié de ce temps fort depuis sa création, New Settings propose depuis 2016 au public francilien de découvrir les créations soutenues en collaboration avec d'autres structures.

« La collaboration avec la Fondation d'entreprise Hermès nous a permis de concrétiser, plus qu'une démarche, une utopie. Celle avant tout d'inventer au plateau une grammaire commune avec des savoir-faire différents. Ainsi a pu naître une démarche artistique et artisanale où création olfactive, création culinaire, haute fleuristerie. création numérique, théâtre et cinéma sont venus partager à la même table des instants de recherche et de convivialité, où, dans la complémentarité, a pu s'inscrire un geste artistique singulier.»

> Cyril Teste Metteur en scène, soutenu dans le cadre de New Settings #1 et #7

16 - NEW SETTINGS #7 23 - SOUTIENS AUX ARTS DE LA SCÈNE

NEW SETTINGS #7

Rendez-vous scénique incontournable de l'automne parisien, New Settings creuse son sillon avec cette septième édition. Seize productions audacieuses sont présentées cette année grâce à ce programme qui accompagne avec conviction les artistes dans des processus de création originaux. Leurs formes, hybrides, transcendent toujours plus loin les disciplines, des arts plastiques à la danse, du théâtre au cinéma, de la musique aux sciences. Ces pratiques artistiques en mouvement vont également au-devant du public : surgissent dès lors des œuvres en prise directe avec la société nous invitant à regarder autrement le monde qui nous entoure.

NEW SETTINGS #7

Grand Paris, France 13 septembre - 21 décembre 2017

Gaëlle Bourges, Conjurer la peur Tania Bruquera, Endgame Alain Buffard, Les Inconsolés Boris Charmatz. Fous de danse Clédat & Petitpierre, Ermitologie Annie Dorsen, The Great Outdoors Mohamed El Khatib, Stadium Emmanuelle Huynh & Nicolas Floc'h, Formation Furinides Laskaridis, Titans Théo Mercier, La Fille du collectionneur Puce Moment (Nicolas Devos & Pénélope Michel), Crumbling Land Liz Santoro & Pierre Godard, Maps SMITH & Matthieu Barbin, TRAUM (Le Paradoxe de V.) Noé Soulier, Performing Art Cyril Teste, Festen Kris Verdonck, Conversations (at the End of the World)

En 2017

- 175 dossiers reçus, 16 spectacles soutenus.
- 41 560 spectateurs au total.
- Partenariat avec Art Press pour la publication d'un supplément accompagné de textes critiques, diffusé avec la revue d'art mensuelle (45 200 exemplaires). Ce supplément est proposé comme programme dans les lieux de spectacle.

LES INSTITUTIONS PARTENAIRES DE NEW SETTINGS #7

Théâtre de la Cité internationale, Paris Festival d'Automne à Paris Théâtre Nanterre-Amandiers, Nanterre Théâtre de la Ville, Paris Centre Pompidou, Paris

Clédat & Petitpierre, Ermitologie, 2017 © Yvan Clédat

¹ THÉO MERCIER

LA FILLE DU COLLECTIONNEUR

Théâtre Nanterre-Amandiers,

centre dramatique national Conception: Théo Mercier Scénographie, réalisation des tableaux et sculptures: Théo Mercier, Arthur Hoffner Avec François Chaignaud, Jonathan Drillet, Angela Laurier, Marlène Saldana Production déléguée Nanterre-Amandiers,

² TANIA BRUGUERA **ENDGAME**

centre dramatique national

Théâtre Nanterre-Amandiers. centre dramatique national, avec le Festival d'Automne à Paris Conception et mise en scène :

Tania Bruguera

Anton Morisset

Texte: Samuel Beckett Avec Brian Mendes, Jess Barbagallo et, en alternance, Miora Dumay, Margaux Guillou, Saralei Klaine, Joseph le Disez, Flavia Lesur,

Architectes: Dotan Gertler Studio Voix: Jacob Roberts, Chloe Brooks Première en France.

3 CLÉDAT & PETITPIERRE **ERMITOLOGIE**

Théâtre Nanterre-Amandiers, centre dramatique national

Conception, mise en scène, sculptures:

Yvan Clédat, Coco Petitpierre Avec Sylvain Riéjou, Erwan Ha Kyoon Larcher, Coco Petitpierre et la voix de Jean-Charles Dumay (La Tentation de saint Antoine de Gustave Flaubert) Production Lebeau & Associés Première en France et tournée importante.

Des formes hybrides

Au fondement même de New Settings se trouve la rencontre du visuel et du vivant, toutes disciplines confondues. Et cette septième édition confirme cette singularité au fil de productions hybrides par nature, toujours profondément innovantes. Ce programme permet notamment à des personnalités issues des arts plastiques de se frotter à l'expérience scénique, aboutissant à des formes inédites qui n'hésitent pas à renouveler les écritures de plateau.

Après deux premières expériences scéniques, le plasticien français Théo Mercier 1 s'entoure d'un casting impeccable de comédiens, danseurs et d'une circassienne pour créer La Fille du collectionneur. L'héroïne en titre déploie sur scène une vaste palette de jeu dans l'ombre du fantôme paternel qui rôde tout au long du spectacle. Comme une suite de tableaux, cette pièce teintée d'onirisme, qui transite parfois par le cabaret, ne manque pas de ressources ni d'humour pour transporter le spectateur dans un univers empreint de références plastiques. À travers ce spectacle inclassable, Théo Mercier livre en creux une réflexion sur la question de la transmission, de l'héritage et sur le statut des œuvres d'art.

Rompue aux actions politiques dans l'espace public, Tania Bruguera² s'empare ici d'un classique de la littérature du XXe siècle et aborde pour la première fois la mise en scène. Pour *Endgame*, la plasticienne et activiste cubaine suit à la lettre les indications de Samuel Beckett dans Fin de partie. En inscrivant sa scène au fond d'un grand cylindre, elle contraint le spectateur à passer la tête dans des trous pour suivre le spectacle. Autour de ce dispositif qui met délibérément le public dans une position de voyeur plane la question du pouvoir, de sa transgression possible et de ses manifestations arbitraires.

Toujours au croisement des arts plastiques et de la scène, le duo français Clédat & Petitpierre³ entretient volontairement le trouble sur la nature de ce néologisme qui donne son titre au spectacle. L'Ermitologie fait écho à un paradis énigmatique. Soit un dallage et une petite grotte venus des tableaux de la Renaissance, une Vénus paléolithique, L'Homme qui marche d'Alberto Giacometti, un robot-monstre inspiré d'un tableau de Max Ernst et une boule végétale. Une étrange narration se met en place, au fil d'entrechocs mystérieux entre ces personnages dont les costumes sophistiqués participent de l'onirisme ambiant.

Tania Bruguera, Endgame, 2017 © Ricardo Castelo

⁴ EMMANUELLE HUYNH & NICOLAS FLOC'H **FORMATION**

Théâtre de la Cité internationale, Paris Conception: Emmanuelle Huynh Scénographie: Nicolas Floc'h Avec Imane Alguimaret, Kate Giquel, Joaquim Pavy, Nuno Bizarro Production Compagnie MUA

5 KRIS VERDONCK CONVERSATIONS (AT THE END OF THE WORLD)

Théâtre de la Cité internationale, Paris D'après le film Town Bloody Hall réalisé par Chris Hegedus & D.A. Pennebaker Concept et mise en scène : Kris Verdonck Performeurs: Jan Steen, Johan Leysen, Jeroen Van Der Ven. Marino Formenti. José Kuijpers Production A Two Dogs Company, Het Zuidelijk Toneel Première en France et tournée importante.

6 SMITH & MATTHIEU BARBIN TRAUM (LE PARADOXE DE V.)

Théâtre de la Cité internationale, Paris Conception et mise en scène: SMITH & Matthieu Barbin Production Khiasma Projet multidisciplinaire précédemment développé sous forme d'exposition photos, production d'objets plastiques, ouvrage d'art, films et spectacle.

7 NOÉ SOULIER PERFORMING ART

Centre Pompidou, Paris. avec le Festival d'Automne à Paris Une création de Noé Soulier Conseil curatorial: Marcella Lista Lumière et scénographie : Victor Burel, Noé Soulier

Avec Caroline Camus Caplain et Aurélie Gavelle du Centre Pompidou, Théo Duporté, Simon Lepeut, Malak Maatoug, Todd Narbey, Vincent Robert, Heiner Scheel de Globart/ Monin et Saber Lakhdari d'Arôm Paris Production ND Productions (Paris), Alma Office/Anne-Lise Gobin Travail inédit au sein des réserves du Centre Pompidou.

Ce sont des interactions aussi sincères et nimbées de mystère qui se déploient dans Formation. Cette pièce à plusieurs strates s'épanouit au carrefour d'intentions multiples rassemblées sur le plateau : faire entendre des textes de Pierre Guyotat dans un espace plastique concu par Nicolas Floc'h où se déroule une chorégraphie signée Emmanuelle Huynh⁴, prise en charge par plusieurs âges de la vie pour aborder la question de la formation, de la transformation, voire de la transmission...

Touchant à d'autres questionnements existentiels, les Conversations (at the End of the World) de Kris Verdonck⁵ s'interrogent à l'approche d'une mort imminente: que fait-on lorsque la fin est proche? À l'occasion d'une « ultime soirée », cinq personnages réagissent à cette extrémité par l'ennui, l'apathie, la folie, la panique, la raison. La puissance visuelle du dispositif - une simple neige sombre et sans fin - doublée d'un sens de l'humour tendant vers l'absurde inscrit cette pièce du plasticien et metteur en scène flamand dans un registre des plus singuliers.

Dans TRAUM (Le Paradoxe de V.), un certain Vlad évolue lui aussi dans un espace indéfini qui pourrait s'apparenter au néant. Suite à un accident, son corps se retrouve pulvérisé dans l'espace. SMITH et Matthieu Barbin 6 ont conçu une fable rétrofuturiste qui mêle danse, installation et création lumière. L'artiste poursuit son projet transdisciplinaire TRAUM – entre le « rêve » en allemand et le trauma - dans lequel le chorégraphe Matthieu Barbin incarne le héros cosmique dans un continuum spatial, temporel et identitaire.

Retour sur terre: **Noé Soulier** ⁷ s'est aventuré dans les réserves du Centre Pompidou à Paris pour «imposer la temporalité du spectacle à une exposition ». Avec **Performing Art**, le chorégraphe français a conçu une pièce sur les mouvements des œuvres, pris en charge sur scène par les monteurs et attachées de conservation. Dès lors, « la présentation de l'œuvre devient un événement éphémère » : Noé Soulier bouleverse notre rapport à l'œuvre et, jouant des formes et des protocoles d'accrochage, révèle au public la richesse insoupçonnée des collections de notre Musée national d'art moderne et contemporain.

Emmanuelle Huvnh & Nicolas Floc'h, Formation, 2017 © Marc Domage

Kris Verdonck, Conversations (at the End of the World), 2017 @ Kristof Vrancker

¹ THOMAS VINTERBERG, MOGENS RUKOV, CYRIL TESTE FESTEN

Odéon - Théâtre de l'Europe, Paris Texte: Thomas Vinterberg, Mogens Rukov Adaptation Bo Hr. Hansen Adaptation française: Daniel Benoin Mise en scène: Cyril Teste Avec Estelle André, Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard ou Marion Pellissier, Sophie Cattani, Bénédicte Guilbert. Mathias Labelle, Danièle Léon, Xavier Malv. Lou Martin-Fernet, Ludovic Molière. Catherine Morlot, Anthony Paliotti. Pierre Timaître, Gérald Weingand et la participation de Laureline Le Bris-Cep Production Collectif MxM Production déléguée Bonlieu, scène nationale Annecy Grand succès critique et public. Tournée importante.

² LIZ SANTORO & PIERRE GODARD MAPS

Théâtre de la Cité internationale, Paris Concept: Liz Santoro, Pierre Godard Avec Matthieu Barbin, Lucas Bassereau, Jacquelyn Elder, Maya Masse, Cynthia Koppe, Charlotte Siepiora Production Le Principe d'incertitude

Donner le temps de la fabrique

Lorsque les projets explorent des territoires complètement inédits, c'est toute une production, en amont, qui doit répondre à leurs besoins spécifiques. Une fabrique complexe nécessite un temps de réflexion, de recherches, d'essais, de répétitions. Un temps long - et un accompagnement - qui permet au projet de mûrir, d'évoluer, de « se trouver ». Dans un contexte d'accélération permanente, la Fondation d'entreprise Hermès donne avant tout aux artistes la possibilité de créer dans les meilleures conditions.

Il est des productions atypiques qui requièrent du temps pour mettre en place une technologie complexe ad hoc, à l'image de Festen. Le film éponyme est un huis-clos qui révèle les bassesses humaines dans un cadre familial et domestique. Cyril Teste 1 n'a pas voulu renoncer aux gros plans cinématographiques, ni à montrer ce qui se passe dans le hors-champ, ni à donner corps aux fantômes. Grâce à un dispositif vidéo sophistiqué, il démultiplie les points de vue et élargit les possibilités de son théâtre. Cette mise en scène totale offre aux spectateurs une expérience intense, parachevée par de subtiles séquences olfactives qui nous immergent, davantage encore, dans cet implacable récit.

Découvrir les trajectoires hautement précises des six interprètes de *Maps* laisse deviner le temps préalable employé pour construire cette plastique chorégraphique guidée par des principes algorithmiques savamment élaborés. À partir de recherches sur la cartographie du cerveau, Liz Santoro et Pierre Godard² ont établi une chorégraphie synchronisée au cordeau qui déploie sa forme en mouvement sur le plateau. Alors que chaque danseur, tout à sa singularité, suit sa propre trajectoire, la beauté de la pièce se base sur cette attention à l'autre, imperceptible, mais essentielle à la bonne marche de l'ensemble.

Thomas Vinterberg / Mogens Rukov / Cyril Teste, Festen, 2017 © Simon Gosselin

Liz Santoro & Pierre Godard, Maps, 2017 @ Patrick Berger

3 ANNIE DORSEN

THE GREAT OUTDOORS

Théâtre de la Cité internationale, Paris Concept/metteuse en scène: Annie Dorsen Scénographie: Ryan Holsopple, Annie Dorsen Création sonore et musicale: Sébastien Roux Conception du système vidéo: Ryan Holsopple Développeurs: Miles Thompson,

Marcel Schwittlick Interprète: Kaija Matiss Production Rosie Management (Alexandra Rosenberg) Première en France.

⁴ PUCE MOMENT (NICOLAS DEVOS & PÉNÉLOPE MICHEL) CRUMBLING LAND

Théâtre de la Cité internationale, Paris Conception et réalisation : Puce Moment (Nicolas Devos & Pénélope Michel)

Création musicale et scénographie:

Puce Moment

Création vidéo: Antoine Schmitt Flux en temps réel : SGO (Sodankylä Geophysic Observatory)

Composition vocale et interprétation :

Camille Merckx, Elise Dabrowski

Livret: Youness Anzane Production et diffusion RCH PROD Prouesse technologique (lien en temps réel avec l'observatoire de Sodankylä, en Finlande).

5 EURIPIDES LASKARIDIS TITANS

Théâtre des Abbesses, Paris. avec le Théâtre de la Ville

Mise en scène, chorégraphie et scénographie :

Euripides Laskaridis

Interprètes: Euripides Laskaridis,

Dimitris Matsoukas

Production Osmosis, Athènes

Première en France.

Importante tournée internationale.

6 ALAIN BUFFARD LES INCONSOLÉS (2017)

Centre Pompidou, Paris Conception: Alain Buffard

Fabrication: Alain Buffard, Matthieu Doze.

Christophe Ives

Assistants: Claire Servant, Christophe Wavelet Reconstruction 2017: Matthieu Doze,

Christophe Ives

Accompagnement artistique: Fanny de Chaillé Interprétation: Bryan Campbell, Mark Lorimer,

Miguel Pereira

Production Association PI:ES Alain Buffard Ce proiet s'inscrit dans l'événement « Alain Buffard, spectacles, colloque, exposition » produit par le CN D -Centre national de la danse et l'Association PI:ES Alain Buffard (lire aussi page 24).

Dans une recherche parallèle sur la maîtrise de l'aléatoire, le projet de la metteuse en scène américaine Annie Dorsen³ repose sur la conception d'un algorithme qui restitue des images, textes et sons puisés quotidiennement sur Internet. Chaque soir, la séquence est différente. Chaque soir, l'interprète de *The Great Outdoors* offre une nouvelle version de ce voyage dans le cyberespace. Le public, installé dans l'obscurité d'un planétarium, est plongé dans le flux virtuel d'une pensée globale, hors du temps, qui sature ses repères habituels et soulève la question de notre contrôle de la sphère numérique.

Le mystérieux Crumbling Land du duo Puce Moment 4 s'appuie également sur la technologie, puisque le dispositif sonore et visuel réagit en temps réel aux mouvements des vents solaires observés par l'observatoire finlandais de Sodankylä. Cette présence magnétique, incarnée par un disque monumental, domine la rencontre de deux mondes interprétée dans une partition lyrique : une figure du capitalisme mondialisé et une émanation magique du peuple Sami. Convoquer ces forces qui nous dépassent peut contribuer à nous alerter sur la fragilité de notre propre singularité humaine et du monde qui nous entoure.

Loin de la haute technologie, ce sont plutôt des inventions formelles et facétieuses qui ont présidé à la création de l'univers fantasque des Titans d'Euripides Laskaridis 5. Le chorégraphe grec donne à voir la mythologie dans une version burlesque, avec un duo divin inscrit dans un quotidien constitué de matériaux pauvres qui stimulent la créativité - et l'humour! Deux personnalités complémentaires - l'une solaire, exubérante, apparemment enceinte?, l'autre sombre, secrète, masquée - s'adonnent à un jeu de cache-cache dans un étrange bric-à-brac.

Enfin, New Settings #7 a accompagné la reprise de la pièce Les Inconsolés d'Alain Buffard⁶, disparu en décembre 2013. Le temps de la fabrique est ici celui de la transmission auprès des nouveaux interprètes, un temps incompressible lié à la nécessité de recréer une intimité, mais aussi de réécrire un script à partir des souvenirs de la création initiale de la pièce. Le temps de remonter sans trahir ces Inconsolés dans lesquels se mêlent, selon les mots d'Alain Buffard « des jeux de miroirs disparates, des jeux d'alliance et de désalliance ».

Euripides Laskaridis, Titans, 2017 @ Julian Mommert

¹ BORIS CHARMATZ FOUS DE DANSE

Centquatre-Paris, avec le Festival d'Automne à Paris et le CN D - Centre national de la danse, Pantin Conception Boris Charmatz

Un projet du Musée de la Danse/Boris Charmatz Production Musée de la Danse/Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne

Deux éditions ont eu lieu à Rennes. une à Brest et une à Berlin. 11 000 participants à Paris.

² MOHAMED EL KHATIB STADIUM

La Colline - Théâtre national, en collaboration avec le Théâtre de la Ville à Paris. Théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye, Théâtre de Chelles, Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France, L'Avant-scène/Théâtre de Colombes, Théâtre du Beauvaisis à Beauvais, avec le Festival d'Automne à Paris Conception/réalisation: Mohamed El Khatib, Fred Hocké

Texte: Mohamed El Khatib Avec 53 supporters du Racing Club de Lens Production Collectif Zirlib Importante tournée. Publication du texte de la pièce, Stadium (textes de Mohamed El Khatib, photographies de Yohanne Lamoulère) aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Besancon, 2017, avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès.

Des artistes engagés

La nécessité de créer semble parfois répondre à une urgence tandis que l'artiste ressent le besoin de prendre la parole dans la société, voire dans l'espace public. Mais en quoi consiste cette parole? Comment l'artiste la met-il en acte dans la Cité? Quelle relation instaure-t-il avec le public? Comment la voix de l'artiste crée-t-elle une communauté?

Regarder danser, apprendre à danser, danser à son tour. Admirer la virtuosité des uns alors que la danse - toutes les danses - se donne en spectacle. Puis s'élancer pour vivre un moment unique avec le groupe qui cède à une même envie : se laisser envahir par le mouvement, faire œuvre commune, ressentir le plaisir du collectif. Avec le projet Fous de danse, le chorégraphe Boris Charmatz 1 continue de créer une communauté dansante, ouverte à tous et à toutes les pratiques. Tout au long d'une journée, le public est invité à nourrir la création, à sortir du statut de spectateur pour danser avec les autres et partager le plaisir du mouvement.

Stadium s'inscrit dans une volonté similaire de décloisonnement. Dans ce projet hors norme, Mohamed El Khatib² confronte le « meilleur public de France » - celui du RC Lens - au public du théâtre, le temps d'un match, mi-temps comprise. Résultat d'un geste audacieux de création partagée, Stadium, avec humour et bienveillance, puise directement dans les trajectoires personnelles de cinquante-trois supporters lensois qui portent chacun leur parole. En prise directe avec le réel, le metteur en scène n'hésite pas à bousculer les clichés établis et à déjouer les attentes des spectateurs peu enclins à fréquenter les stades de football, avant de créer du lien, troisième mi-temps oblige.

Boris Charmatz, Fous de Danse au Centquatre-Paris, 2017 @ Richard Louvet

3 GAËLLE BOURGES CONJURER LA PEUR

Théâtre des Abbesses, Paris, avec le Théâtre de la Ville Conception: Gaëlle Bourges Danse de et par Matthias Bardoula, Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Marianne Chargois, Camille Gerbeau, Guillaume Marie, Phlaurian Pettier, Alice Roland, Marco Villari Production déléquée association Os Tournée importante.

Conjurer la peur, enfin, nous invite à réapprendre à regarder et à développer un esprit critique. Sur une scène des plus dépouillées, Gaëlle Bourges³ et ses danseurs réalisent une véritable gageure : ils incarnent littéralement la fresque de l'Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement, peinte vers 1338-1339 par Ambrogio Lorenzetti dans le Palazzo Pubblico de Sienne en Italie. Associant visite guidée, décryptage symbolique et relecture contemporaine, cette performance inclassable emprunte son titre (et la richesse de son analyse) à l'essai éponyme de l'historien français Patrick Boucheron. Au fil de cette contemplation à distance, Conjurer la peur cherche à libérer les corps et éveiller les esprits, afin que tous, ensemble, nous puissions enfin danser senza paura, sans peur.

Gaëlle Bourges, Conjurer la peur, 2017 © Danielle Voirin

Mohamed El Khatib, Stadium, 2017 @ Yohanne Lamoulère

LES SOUTIENS **AUX ARTS DE LA SCÈNE**

¹ CROSSING THE LINE 11e ÉDITION

New York, États-Unis 6 septembre - 15 octobre 2017 crossingthelinefestival.org

New Settings à New York:

Alessandro Sciarroni. UNTITLED I will be there when you die Bouchra Ouizquen, Corbeaux Annie Dorsen, The Great Outdoors Les spectacles de New Settings ont attiré 1326 personnes sur un total de 10 300 spectateurs pendant le festival.

² DANSE ÉLARGIE

Paris, France danse-elargie.com Soutien depuis 2010

- Diffusion des projets lauréats au Théâtre des Abbesses à Paris (1820 spectateurs).
- · Aide à la mobilité pour le Syrien Mithkal Alzghair, lauréat de Danse élargie #4 pour une participation au Dublin Dance Festival 2017.

4 éditions, dont une extension à Séoul en Corée.

4 ouvertures de saison au Théâtre 94 projets présentés sur scène et en public.

³ PLASTIQUE DANSE FLORE, 11° ÉDITION

Potager du Roi. Versailles. France 23 - 24 septembre 2017 plastiquedanseflore.com Soutien depuis 2008

Pour la cinquième année consécutive, le programme New Settings se diffuse de l'autre côté de l'Atlantique. Chaque année depuis 2013, des spectacles soutenus par la Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de New Settings enrichissent la programmation du Festival interdisciplinaire et international Crossing the Line¹, créé en 2007 par le French Institute Alliance Française (FIAF). En 2017, Alessandro Sciarroni (soutenu dans le cadre de New Settings #5), Bouchra Ouizguen (New Settings #6) et Annie Dorsen (New Settings #7) ont ainsi présenté leurs spectacles au public américain, à la faveur de ce partenariat.

Favorable au décloisonnement, à l'émergence de nouveaux talents, ainsi qu'à la transversalité de la création artistique à l'image du programme New Settings, la Fondation d'entreprise Hermès s'implique depuis 2010 dans le concours biennal transdisciplinaire et international Danse élargie², imaginé par le musée de la Danse à Rennes et le Théâtre de la Ville à Paris. Face à un jury de professionnels et à un public chaque année plus nombreux, trois interprètes au minimum, quel que soit leur mode d'expression artistique, se produisent sur un plateau pendant dix minutes au maximum. Les lauréats sont ensuite accompagnés dans l'approfondissement de leur projet avant d'intégrer la programmation du Théâtre de la Ville. Un véritable tremplin hors des sentiers battus, qui a déjà permis de révéler de multiples talents, tels que Noé Soulier, Simon Tanguy, La Horde ou Mithkal Alzghair. Les pratiques artistiques transversales sont également au cœur du festival Plastique Danse Flore³, porté par Frédéric Seguette, qui permet au public de découvrir de jeunes créateurs dans un cadre inédit.

Mithkal Alzghair (entouré des deux interprètes de sa pièce), lauréat du concours Danse élargie #4, Paris, France, 2016 @ Laurent Philippe

⁴ FONDATION ROYAUMONT

Asnières-sur-Oise, France royaumont.com Soutien depuis 2008 Onze chorégraphes français et étrangers pour le programme Prototype IV, trois chorégraphes français et un grec pour le programme Dialogues II.

5 CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

Pantin, France cnd.fr Soutien depuis 2009. membre du Club CN D-Entreprises ⁶ Camping, 4e édition, Pantin et Lyon

- 18 30 juin 2017 Amateurs, étudiants, danseurs professionnels, encadrants et spectateurs...: 4800 personnes ont pris part à Camping à Pantin, 700 à son édition lyonnaise.
- ⁷ « Alain Buffard, colloque, spectacles, exposition, concert », CN D, Pantin et Centre Pompidou, Paris 4 octobre - 15 décembre 2017 Au total, 3219 personnes ont pris part à cet événement pluriel.

8 REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ/ELDM

Rio de Janeiro, Brésil redesdamare.org.br/eldm/ ou liarodrigues.com Soutien depuis 2011 Deux danseurs issus de cette formation ont intégré l'école Rosas, créée par Anne Teresa de Keersmaeker à Bruxelles.

Création du Núcleo 2, projet de formation professionnelle technique et artistique.

En amont de la confrontation avec le public, la Fondation d'entreprise Hermès soutient plusieurs initiatives dédiées à la formation professionnelle. À la Fondation Royaumont⁴, elle accompagne deux cursus dirigés par Hervé Robbe, destinés à de jeunes chorégraphes qui souhaitent réfléchir et approfondir leur pratique (Programmes Prototype IV et Dialogues II). Parmi les multiples projets du CN D - Centre national de la danse 5, la Fondation a accompagné la nouvelle édition du programme Camping 6 - une plate-forme internationale de workshops, cours, spectacles et ateliers, ouverte à tous les publics, mais proposant un important volet de formation avec la participation d'écoles du monde entier. Elle a également soutenu un autre projet porté par le CN D que dirige Mathilde Monnier: l'événement «Alain Buffard, colloque, spectacles, exposition, concert » 7, organisé dans le contexte du versement au Centre des archives du chorégraphe français, disparu en 2013*.

Parmi ses engagements en faveur de la formation professionnelle, la Fondation est depuis plusieurs années aux côtés de l'École libre de danse de Maré⁸ fondée par Lia Rodrigues (avec l'association Redes), qui forme de jeunes danseurs issus des favelas. En 2017, il lui a ainsi paru naturel de soutenir la transmission de May B, pièce majeure de Maguy Marin, aux stagiaires de Lia Rodrigues - qui fut parmi les interprètes de la pièce lors de sa création en 1981. D'une génération à l'autre, d'un continent à l'autre, ce passage de témoin entre les deux artistes s'inscrit également dans le projet pédagogique de la chorégraphe brésilienne. En effet, il reviendra désormais aux dix danseurs issus du Groupe Núcleo 2 de Maré d'assurer la diffusion de May B auprès du public, en France puis en Amérique du Sud. Pour Lia Rodrigues, l'initiation de ces jeunes interprètes à cette œuvre-jalon de l'histoire de la danse revêt de « nouvelles possibilités de partages, dialogues et collaborations ». Une véritable consécration pour ces jeunes danseurs issus de quartiers difficiles.

Redes / École libre de danse de Maré, Rio de Janeiro, Brésil, 2017 @ Elisangela Leite

⁹ MC93 - MAISON DE LA CULTURE **DE SEINE-SAINT-DENIS**

Bobigny, France mc93.com

Soutien depuis 2016

• Soutien de la 2º (2016-2017) et de la 3º promotion (2017-2018) de la master-classe. Dans la 2º promotion, six élèves sur douze ont été reçus au concours d'entrée d'une école supérieure de théâtre. · Aide à la rénovation du hall de la MC93.

10 COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD

Maison centrale, Arles, France Soutien en 2017 Au terme d'un an et demi de travail, la pièce Marius a fait l'objet de cinq représentations devant les familles, des codétenus, le personnel de la prison ainsi que des partenaires du projet.

11 RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS

Seine-Saint-Denis, France 12 mai – 17 juin 2017 rencontreschoregraphiques.com Soutien depuis 2010

- En 2017, 492 heures d'ateliers de sensibilisation proposées à un total de 686 personnes (scolaires, étudiants, amateurs, personnes âgées et enfants en crèche).
- Soutien spécifique de la création Tremor and More d'Herman Diephuis. à travers une aide à la mobilité pour le danseur brésilien Jorge Ferreira. Au CN D, 294 personnes ont assisté à cette création, avant une large tournée au Brésil.

12 LE GRAND BAL (DU 14 JUILLET)

Grand Palais, Paris, France 13 juillet 2017 grandpalais.fr Soutien en 2017

Au total, 3700 personnes ont pris part au Bal animé par 260 « ambassadeurs de la danse »; 140 danseurs ont interprété le ballet Messe pour un temps présent.

Dans une perspective similaire, en France, la Fondation accompagne la Master-Classe 93, qui prépare de jeunes comédiens de la Seine-Saint-Denis aux concours des écoles supérieures de théâtre. Portée par la MC939, depuis l'arrivée d'Hortense Archambault à sa tête, cette formation exigeante permet de faire émerger de jeunes talents et d'aller à l'encontre d'un certain déterminisme social.

L'appropriation de la création artistique par des publics qui en sont a priori exclus est l'un des objectifs de la Fondation: c'est à ce titre, notamment, qu'elle a souhaité soutenir Joël Pommerat et la Compagnie Louis Brouillard 10, pour leur projet au sein de la maison centrale d'Arles. Avec un groupe de détenus, l'auteur et metteur en scène français a réécrit et monté la pièce Marius de Marcel Pagnol. Les participants ont été initiés à la pratique théâtrale et invités à s'emparer très librement des enjeux, personnages et situations de la pièce, procédant également à une modernisation des situations à partir de questions susceptibles de faire écho à leur propre vécu. « Du fait de son ambition artistique élevée, explique Joël Pommerat, ce théâtre confronte aussi les détenus à la notion d'engagement. » Permettre aux artistes de travailler sur des écritures contemporaines dans des contextes inédits constitue un enjeu majeur pour la Fondation. Cette création hors norme a été jouée à l'hiver 2017 dans les murs de la prison à l'issue d'un travail au long cours.

L'initiation à la création artistique ne peut qu'être portée par des œuvres exigeantes: c'est forte de cette conviction que la Fondation poursuit son accompagnement des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 11, emmenées par Anita Mathieu, qui proposent des ateliers de sensibilisation artistique à un large public du département. C'est également dans cette perspective que la Fondation a soutenu le Grand Bal du 14 juillet 12, gratuit et ouvert à tous. Sous la direction artistique de José Montalvo, la réinterprétation du ballet Messe pour un temps présent de Maurice Béjart était au cœur d'un grand bal populaire reposant sur la transmission de mouvements, attitudes et cultures chorégraphiques à tous les publics : un projet fédérateur pour célébrer collectivement la liberté et la joie de danser ensemble.

Compagnie Louis Brouillard, Marius, maison centrale d'Arles, France, 2017 © Christophe Loiseau

* La Fondation a également soutenu la reprise des Inconsolés d'Alain Buffard, présentée au Centre Pompidou dans le cadre de New Settings #7 (lire aussi page 20).

EXPOSITIONS

Permettre aux artistes de créer, puis les accompagner dans la diffusion de leur travail auprès du public : c'est avec ce double objectif que la Fondation assure la programmation de cinq espaces d'expositions dédiés à l'art contemporain, situés en Asie et en Europe.

Placées sous la houlette de commissaires indépendants – respectivement inscrits dans les réseaux artistiques de Séoul, Tokyo, Singapour, Bruxelles et Saint-Louis –, ces galeries accueillent des projets inédits de plasticiens français et étrangers, le plus souvent dans le cadre d'expositions personnelles qui permettent une meilleure appréhension de la démarche de chacun.

Imaginées et produites spécifiquement pour chaque lieu, les œuvres exposées restent ensuite la propriété de l'artiste. Les manifestations sont assorties de publications et font l'objet d'un accompagnement pédagogique à l'intention de différents publics.

Enfin, si ces expositions participent pleinement à la vie culturelle de chaque région concernée, elles bénéficient également d'un plus large rayonnement sur la scène artistique globale.

« J'ai eu la chance de créer en appréciant l'engagement fort de la Fondation. Celle-ci favorise les productions spécifiques et donne l'occasion aux artistes de travailler dans un dialogue formidable avec un commissaire d'exposition à l'écoute. Elle met à disposition une assistance technique expérimentée et offre une publication pour chaque projet. Ainsi l'espace de La Verrière à Bruxelles - un formidable laboratoire artistique, ouvert et engagé, fréquenté avec succès tant par les artistes que par les amateurs d'art - s'est-il imposé comme un centre d'art contemporain incontournable sur la scène belge et étrangère.»

Ann Veronica Janssens

Artiste plasticienne, invitée à La Verrière en 2015 et marraine du deuxième cycle du programme des Résidences d'artistes

28 - ATELIER HERMÈS, SÉOUL

30 - ALOFT AT HERMÈS, SINGAPOUR

32 - LE FORUM, TOKYO

34 - LA VERRIÈRE, BRUXELLES

36 - LA GRANDE PLACE, SAINT-LOUIS

En 2017 13 expositions, 24 artistes soutenus.

5 espaces d'expositions (6 jusqu'en 2014). 140 expositions. 46 artistes français exposés à l'étranger. Plus de 400 000 visiteurs

ATELIER HERMÈS SÉOUL

L'Atelier Hermès a engagé l'année 2017 de manière festive suite au dixième anniversaire de son inauguration, et a choisi de « Revisiter le passé » en guise de programme annuel. Dans cette perspective, il s'agissait d'explorer son évolution en tant qu'institution artistique, mais aussi celle de la société coréenne avec les problèmes liés à sa modernisation, ainsi que la trajectoire de l'artiste que fut Frida Kahlo.

Pour la première exposition, O philoi, oudeis philos, six jeunes artistes coréens - Kim Minae, Kim Yunha, Kim Heecheon, Park Kiljong, Baek Kyungho et Yoon Hyangro - ont mis en miroir le passé, le présent et le futur de l'Atelier Hermès à partir de leurs conceptions singulières de l'art contemporain. Il était moins question pour eux d'envisager la décennie de l'Atelier Hermès de façon rétrospective que de comprendre ce que son passé pouvait nous dire de son avenir.

Dans l'exposition When Two Galaxies Merge, l'artiste coréen **Yangachi** a voulu mettre en scène différentes instances du futur antérieur : le Continental Drift Club, la 5G, l'insomnie, Séoul, l'hypnose et l'amour. La scène qu'il a concue est un lieu trouble, où l'invisible et l'inaudible viennent brouiller un ordre moderne fondé sur le visible et l'audible. Cette œuvre s'inscrit dans la continuité du travail de Yangachi. Il cherche à créer un langage artistique qui ne soit pas seulement fondé sur la vue, comme souvent dans l'art contemporain, mais qui engage d'autres sens.

On the Corner of Londres and Allende Streets (1938-1954) est une exposition de Rosa Maria Unda Souki conçue à partir de ses recherches exhaustives sur La Casa Azul (La maison bleue), l'ancienne maison de Frida Kahlo (1907-1954). L'artiste vénézuélienne a soigneusement étudié ce lieu, à partir des documents iconographiques et historiques qu'elle a rassemblés, avant de recomposer sur sa toile les souvenirs et histoires qui y sont associés. En plaçant la mémoire au cœur de son travail, Rosa Maria Unda Souki

a restitué le passé dans le présent éternel de la peinture. Le résultat est une œuvre complexe, qui mélange rêve et réalité.

Signalons enfin que la plasticienne coréenne Oh Min est devenue la 17e lauréate du Hermès Foundation Missulsang en mars 2017.

Kim Yunkyoung

Commissaire de l'Atelier Hermès Séoul, Corée

KIM MINAE, KIM YUNHA, KIM HEECHEON, PARK KILJONG, BAEK KYUNGHO, YOON HYANGRO

O PHILOI. OUDEIS PHILOS

20 mai - 23 juillet 2017

Près de 7000 visiteurs.

Une rencontre publique avec la commissaire et un des artistes exposés. Visites conférences pour étudiants.

Exposition O philoi, oudeis philos, Atelier Hermès, Séoul, 2017 © Kiyong Nam

Yangachi, exposition When Two Galaxies Merge, Atelier Hermès, Séoul, 2017 © Kiyong Nam

Rosa Maria Unda Souki, exposition On the Corner of Londres and Allende Streets (1938-1954), Atelier Hermès, Séoul, 2017 © Kiyong Nam

YANGACHI

WHEN TWO GALAXIES MERGE

8 septembre - 22 novembre 2017

3531 visiteurs.

Deux performances.

Visites conférences pour étudiants.

MEMBRES DU JURY **DU 17º HERMÈS FOUNDATION MISSULSANG**

Kim Sungwon

Professeur, université nationale de science et technologie de Séoul (SeoulTech); ancien commissaire de l'Atelier Hermès

Oh Inhwan

Professeur, université nationale de Séoul; lauréat 2015 du Korea Artist Prize

Gaël Charbau

Commissaire d'exposition

Catherine Tsekenis

Directrice, Fondation d'entreprise Hermès

ROSA MARIA UNDA SOUKI

ON THE CORNER OF LONDRES AND ALLENDE STREETS (1938-1954)

8 décembre 2017 - 4 février 2018

Près de 5500 visiteurs.

Une conférence de l'artiste pour un groupe d'étudiants. Visites conférences pour étudiants.

En mars 2017, l'artiste coréenne Oh Min a été distinguée par le 17e Hermès Foundation Missulsang. Suite à une résidence de quatre mois à Paris sous le parrainage du commissaire d'exposition Gaël Charbau, la lauréate présentera à l'automne 2018 une exposition personnelle à l'Atelier Hermès.

> En 2017 Publication d'un catalogue pour chaque exposition.

ALOFT AT HERMÈS SINGAPOUR

En 2017, Aloft at Hermès a eu dix ans. Reflection, le thème de cette année, convenait parfaitement à ce moment puisqu'il nous a donné l'occasion de réfléchir à notre positionnement et à la direction que nous allions prendre.

Oneness de Minjung Kim présente des vues de montagnes onduleuses inspirées par la tradition japonaise du dessin à l'encre de Chine, qui est à l'origine une pratique picturale des hommes de lettres chinois. Les œuvres de l'artiste coréenne représentent et s'inscrivent dans une tradition asiatique profondément spirituelle et métaphysique. Oneness incite les visiteurs à délaisser leurs vies frénétiques, submergées par la technologie, pour renouer avec une sagesse et un enseignement anciens.

(Un)filtered Reflections de Noriko Ambe présente des portraits de lycéens du Japon et de Singapour. Ce projet est un tournant essentiel dans la pratique artistique de l'artiste japonaise : elle a collaboré avec des collégiens pour la première fois, en faisant d'eux son sujet central et en intégrant leurs contributions au processus de création. Ces œuvres invitent le spectateur à comprendre les pressions que subit la jeunesse. Elles nous engagent aussi à réfléchir aux sentiments qu'éprouvent ces jeunes gens, à l'état actuel de nos relations sociales et au chemin qui se dessine pour les générations futures.

Ces deux expositions ont constitué une enquête éclairante sur la condition humaine au temps de la modernité. Materiality, le thème de 2018, nous offrira assurément un autre point de vue stimulant.

Commissaire de Aloft at Hermès Singapour

Noriko Ambe, exposition (Un)filtered Reflections, Aloft at Hermès, Singapour, 2017 © Noriko Ambe

Publication d'un livret pour chaque exposition.

Bonne couverture presse.

Singapour, 2017 @ C I&A Photography

Noriko Ambe, exposition (Un)filtered Reflections, Aloft at Hermès,

Minjung Kim, exposition Oneness, Aloft at Hermès, Singapour, 2017 @ C I&A Photography

MINJUNG KIM

ONENESS

27 avril - 30 juillet 2017

1230 visiteurs.

Rencontres de l'artiste avec le public. Conférences sur le travail de Minjung Kim.

Minjung Kim, exposition Oneness, Aloft at Hermès, Singapour, 2017 © C I&A Photography

NORIKO AMBE

(UN)FILTERED REFLECTIONS

22 novembre 2017 – 11 février 2018

1187 visiteurs.

Quatre workshops menés avec les collégiens japonais et singapouriens qui ont contribué

Visites commentées de l'exposition.

LE FORUM **TOKYO**

Des sculptures au fil des états de la matière

L'art contemporain, reflet de son époque, est devenu un espace qui interroge et agit sur la société et l'environnement. En étendant son champ d'expression, il assume une fonction critique et propose une autre interprétation de la réalité. À l'occasion des trois expositions présentées au Forum en 2017, des artistes ont révélé les différents « états de la matière » à travers la pratique même de leur sculpture. Les « états de la matière » – une expression tirée d'une œuvre d'Abraham Cruzvillegas – renvoient, dans le domaine de la physique, aux états changeants des particules: solide, liquide, gazeux et plasma.

Conçue par l'artiste mexicain, la série d'expositions intitulée The Water Trilogy porte sur les sources et les formes d'énergies qui nous sont indispensables. Elle prend pour objet à la fois la pollution de l'environnement, les catastrophes naturelles, l'industrie, la politique, l'économie, la culture, la biologie, l'histoire et la sociologie. Abraham Cruzvillegas travaille uniquement à partir des matériaux qu'il trouve sur le lieu de ses expositions et produit ses œuvres avec le concours de personnes sur place. Il s'empare de tout le chaos et l'hybridité qui lui sont transmis, sans les organiser de façon hiérarchique, ce qui permet de faire ressortir la spontanéité des gestes et des pensées de ses collaborateurs ponctuels.

ATM tempo I/II/III, du sculpteur français Emmanuel Saulnier, s'inspire des concerts au Japon du pianiste de jazz Thelonious Monk. L'œuvre se présente comme une composition musicale: le tempo I se déploie tel un solo improvisé, le tempo II s'apparente à une session entre amis partageant une même philosophie, tandis que le tempo III offre une relecture des propres pièces de l'artiste, tels des standards. Une partie de l'exposition compose un portrait à plusieurs facettes d'Emmanuel Saulnier en assemblant différentes œuvres de ses amis et prend tout son sens au regard de cette phrase d'Alberto Giacometti: « Je donnerais toute mon

œuvre pour une conversation. » Cette collision d'univers différents signale une ouverture et une fragilité. Elle présage en effet des relations sensibles qui peuvent se tendre jusqu'à la rupture.

« Le brouillard, qui change selon l'environnement, est à la fois un phénomène et une entité concrète. » Depuis 1970, l'artiste japonaise Fujiko Nakaya cherche à révéler des atmosphères invisibles pour les intégrer dans des formes sculpturales. Greenland est dédiée à son père, Ukichiro Nakaya, un physicien spécialisé dans l'étude des glaciers qui a travaillé au Groenland à la fin de sa vie. Fujiko Nakaya rend hommage à son travail en s'interrogeant sur l'essence des sciences naturelles, fondée sur l'expérimentation et l'observation. Installée au cœur du Forum, cette œuvre, qui représente un héritage paternel important, constitue une expérience très marquante pour le public.

Reiko Setsuda

Culture & Window Senior Manager, Hermès Commissaire du Forum Tokyo, Japon

Emmanuel Saulnier, exposition ATM Tempo I/II/III, Le Forum, Tokyo, 2017 © Nacása & Partners Inc.

Abraham Cruzvillegas, exposition The Water Trilogy 2: Autodefensión Microtonal Obrera Campesina Estudiantil Metabolista Descalza. Le Forum, Tokyo, 2017 © Nacása & Partners Inc.

ABRAHAM CRUZVILLEGAS

THE WATER TRILOGY 2: AUTODEFENSIÓN MICROTONAL OBRERA CAMPESINA ESTUDIANTIL METABOLISTA DESCALZA

21 avril - 2 juillet 2017 10 361 visiteurs.

EMMANUEL SAULNIER

ATM TEMPO I/II/III

14 juillet - 31 octobre 2017 11152 visiteurs.

FUIIKO & UKICHIRO NAKAYA

GRFFNI AND

22 décembre 2017 - 4 mars 2018 21324 visiteurs.

En 2017 Pour chaque exposition: Publication d'un livret. Entretiens filmés avec les artistes publiés sur les réseaux sociaux. Visites commentées par la commissaire de l'exposition. Bonne couverture presse

Fujiko & Ukichiro Nakaya, exposition Greenland, Le Forum, Tokyo, 2017 @ Nacása & Partners Inc.

LA VERRIÈRE **BRUXELLES**

En 2017, La Verrière a déroulé trois nouvelles expositions du cycle « Poésie balistique », au titre volontairement mystérieux. De fait, il s'agit de faire résonner la poésie à travers des formes rigoureuses et rationnelles et de montrer comment l'art conceptuel, un art d'idées et de programmes, garde une part d'ombre qui échappe au discours et fonde sa puissance affective.

Un duo anglo-français d'artistes formé pour l'occasion, Douglas Eynon & Erwan Mahéo, a d'abord divisé l'espace de La Verrière pour une expérience intrigante, entre bureau fonctionnel et paysage romantique, à moins que ce ne soit l'inverse : un bureau romantique et un paysage fonctionnel. Sous son appellation très corporate, NOVELTY Ltd., entièrement produite pour et dans l'espace d'exposition, proposait l'irruption du fantastique au cœur du banal, lorgnant vers le conte de fées et le cinéma.

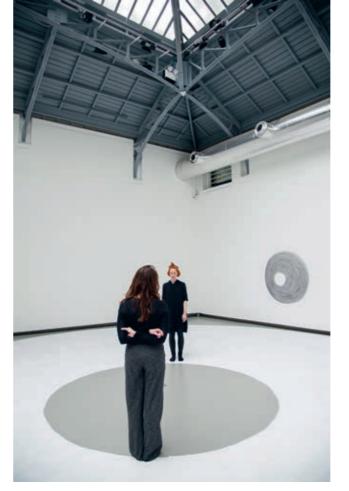
Puis, dans cette lignée entre fonction et fiction, le Britannique Tris Vonna-Michell a imaginé une vaste installation pensée comme un paysage faussement disparate dont les éléments étaient des projections de films, des photographies, du son et des aquariums remplis d'objectifs photographiques plongés dans l'eau. Dans une obscurité enveloppante, ils opéraient comme une séquence d'images mentales ou un songe déplié dans l'espace.

Enfin, **Dora García**, artiste espagnole érudite et exigeante, a généreusement proposé de travailler spécifiquement le matériau poétique à partir d'un texte du philosophe Martin Heidegger intitulé Aus der Erfahrung des Denkens, traduit en anglais comme The Thinker as Poet. Le dispositif de l'exposition, radical, proposait un espace quasi vide, une figure au sol, des dessins-diagrammes sur les murs et la présence permanente de quatre performeurs presque immobiles dans l'espace, chacun absorbé dans une activité excluant partiellement le visiteur.

Plus que des expositions conçues comme des agencements d'œuvres, ces trois projets proposaient une expérience sensible utilisant la pensée et l'intelligence pour dérouter au lieu d'expliciter : une définition possible de la poésie.

Guillaume Désanges

Commissaire de La Verrière Bruxelles, Belgique

Dora García exposition Somewhere Two Planets Have Reen Colliding for Thousands of Years (The Thinker as Poet). La Verrière, Bruxelles, 2017 © Isabelle Arthuis

DOUGLAS EYNON & ERWAN MAHÉO

NOVELTY LTD.

18 janvier - 25 mars 2017 2251 visiteurs.

DORA GARCÍA

SOMEWHERE, TWO PLANETS HAVE BEEN COLLIDING FOR THOUSANDS OF YEARS (THE THINKER AS POET)

6 octobre - 9 décembre 2017 1351 visiteurs.

TRIS VONNA-MICHELL

PUNCTUATIONS & PERFORATIONS

22 avril - 1er juillet 2017 2010 visiteurs.

En 2017

Pour chaque exposition : Publication d'un nouveau numéro du Journal de La Verrière. Lectures et/ou performances à la fin de chaque exposition. Ateliers créatifs pour enfants. Visites commentées par le commissaire et/ou les artistes. Visites commentées chaque samedi par une médiatrice. Entretiens filmés avec les artistes et le commissaire publiés sur les réseaux.

Douglas Eynon & Erwan Mahéo, exposition NOVELTY Ltd. La Verrière Bruxelles 2017 @ Isabelle Arthuis

Tris Vonna-Michell exposition Punctuations & Perforations La Verrière Bruxelles 2017 © Isabelle Arthuis

LA GRANDE PLACE **SAINT-LOUIS**

Entre 2016 et 2017, le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine a proposé, pour la Grande Place, musée du cristal Saint-Louis, trois projets s'intéressant au potentiel onirique de la région de Saint-Louis-lès-Bitche, pays du verre et du cristal.

Premier de ce cycle, Rêve d'obscur, au pays des étoiles terrestres explorait en 2016 la thématique des astres, reprenant le nom du réseau artistique régional des Étoiles terrestres*. Le deuxième, Over the Rainbow, filait la métaphore céleste et observait cumulus congestus, halos lumineux, lunes rousses, pluies extraordinaires, trombes terrestres, cyclones marins, auréoles des aéronautes, colonnes lumineuses, électricités atmosphériques et autres phénomènes météorologiques. Conçu avec une dizaine d'écoles, d'associations, de partenaires et d'artistes de la région, ce projet regroupait des productions d'artisans, artistes et scientifiques. Il ouvrait la voie à une approche désacralisée et décomplexée de l'art, et invitait à croiser les points de vue pour regarder au-delà des nuages.

* Le réseau artistique régional des Étoiles terrestres réunit La Grande Place, musée du cristal Saint-Louis. le site verrier de Meisenthal et le musée Lalique de Wingen-sur-Moder, en France.

Exposition Over the Rainbow, La Grande Place, Saint-Louis, 2016-2017 @ Camilla Pouv

Le projet Arweider, dernier volet de ce cycle, optait pour une approche terrestre. Comme son titre en francisque lorrain le soulignait, il portait sur les ouvriers et artisans des usines de verre et de cristal. Il semblait essentiel, au sein du musée du cristal, de s'intéresser aux savoir-faire et aux préoccupations esthétiques des personnes qui y travaillaient. Il ne s'agissait pas simplement de donner à voir leurs productions, mais de construire un projet participatif avec elles. Pour ce faire, le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine a invité les artistes messines Julie Luzoir et Anne Delrez à aller à la rencontre de plusieurs arweider. Dans l'intimité des intérieurs, elles ont fait naître les discussions à partir de photographies de famille, de dessins et d'objets soigneusement sortis des vitrines pour l'occasion. Ensemble, ils et elles ont mis en lumière, mais en toute discrétion, les goûts et les histoires nichés au cœur des manufactures de verre et de cristal.

Margot Delalande

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

Exposition Arweider, La Grande Place, Saint-Louis, 2017 @ Camille Roux

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 et Lingjie Wang, artistes invités

Partenaires

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

4955 visiteurs (billet couplé avec le musée).

ARWEIDER

6 juillet 2017 - 8 janvier 2018

Commissariat

Béatrice Josse

Avec

Anne Delrez et Julie Luzoir, artistes invitées

- 7688 visiteurs (billet couplé avec le musée). Édition d'un journal pour accompagner l'exposition Arweider.
- Intégration de l'exposition dans la programmation de différentes manifestations culturelles, dont les Journées européennes du patrimoine 2017.

Exposition Arweider, La Grande Place, Saint-Louis, 2017 @ Camille Roux

Exposition Arweider La Grande Place Saint-Louis 2017 © Camille Roux

RÉSIDENCES D'ARTISTES

Les **Résidences d'artistes** invitent les plasticiens à déplacer leurs pratiques, à aborder de nouvelles matières et à se confronter aux savoir-faire. Avec le concours des manufactures de la maison Hermès, la Fondation d'entreprise Hermès a lancé ce programme en 2010 pour offrir une expérience inédite aux créateurs d'aujourd'hui.

Sous le parrainage d'artistes confirmés nommés pour trois ans, chaque plasticien est convié à appréhender une matière (soie, cristal, argent, cuir) au sein d'une manufacture Hermès avec le concours de ses artisans. Au terme d'une immersion *in situ*, l'artiste est invité à concevoir sur place une œuvre originale. Chaque artiste en résidence produit celle-ci en deux exemplaires: l'un demeure son entière propriété, tandis que l'autre est conservé par la Fondation afin d'être présenté dans les manufactures ou dans le cadre d'expositions. Chaque résidence fait l'objet d'une publication – *Les Cahiers de résidence* – qui retrace le déroulé de cette aventure humaine et artistique au cours de laquelle artisans et plasticiens sont amenés à poser un nouveau regard sur leurs pratiques respectives.

Après une première exposition, Condensation, qui a permis au public de découvrir les pièces réalisées au cours du premier cycle des Résidences d'artistes, l'exposition Les Mains sans sommeil donne à voir les œuvres produites dans le cadre du deuxième cycle qui vient de s'achever.

40 - EXPOSITION LES MAINS SANS SOMMEIL

44 - SOUTIENS AUX ARTS PLASTIQUES

« Les résidences d'artistes sont comme une rencontre entre deux mondes qui vont chercher à mieux se connaître puis à s'apprivoiser : l'art et l'artisanat se challengent mutuellement pour essayer en permanence de tirer le meilleur l'un de l'autre. À Saint-Louis, c'est ainsi que naissent des objets et des formes magnifiant le cristal, qui se révèle être à la fois sujet et outil. Il s'agit d'une véritable aventure mêlant l'humain et la matière, alliant ainsi la dextérité à la créativité. »

Jérôme Fougeras de Lavergnolle Trésorier général, Fondation d'entreprise Hermès Président directeur général, Cristallerie Saint-Louis

2 cycles de résidences.
7 parrains et marraines.
25 plasticiens en résidence.
25 Cahiers de résidence publiés en coédition avec Actes Sud.
35 œuvres produites.
13 manufactures de la maison Hermès participantes.
267 artisans impliqués.
1 exposition itinérante par cycle de résidences.

L'EXPOSITION LES MAINS SANS SOMMEIL

Présentée au Palais de Tokyo à Paris, l'exposition Les Mains sans sommeil est venue clôturer le deuxième cycle (2014-2016) du programme des Résidences d'artistes au sein des manufactures Hermès. Elle constitue un moment important pour les plasticiens ayant participé à ce programme comme pour la Fondation qui partage ainsi avec le public les œuvres produites au cours des trois dernières années. Ces pièces, dont les matières (soie, cristal, cuir, argent) incarnent les manufactures qui les ont vues naître, sont accompagnées d'œuvres choisies dans les corpus respectifs des neuf artistes concernés, de manière à montrer comment ces réalisations singulières s'inscrivent bel et bien dans le parcours de chacun. Transversale à maints égards, cette exposition a été conçue avec brio par le critique d'art et commissaire Gaël Charbau, qui a souhaité appréhender ces œuvres inédites à travers les gestes créatifs indissociables de leur processus de production. Un programme de performances in situ est par ailleurs proposé en marge de l'événement.

En 2013, l'exposition Condensation 1 mettait en scène la dimension alchimique et l'univers du rêve, sous l'angle de la transformation des matières. Avec Les Mains sans sommeil, il paraissait intéressant de déplacer notre regard sur les nombreux mouvements que l'on peut observer dans les manufactures et qui forment une chorégraphie accompagnant la métamorphose des matériaux. Il ne s'agit pas uniquement de gestes commandés par l'esprit au corps et à la main, mais bien d'une autonomie que la main acquiert en particulier, apparaissant comme « détachée » du contrôle de l'esprit.

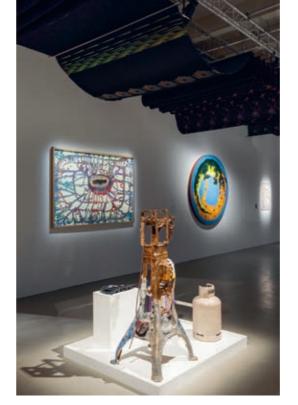
Ce n'est ni un geste inconscient lié à l'équilibre ou à la motricité, ni un mouvement réflexe provoqué par une stimulation extérieure, mais bien plus un état d'équilibre chorégraphique entre le corps et la matière.

Pour explorer le lien très intime que les artistes et les artisans nouent avec leurs matériaux, nous avons souhaité présenter, en complément des œuvres produites lors des résidences, des travaux récents de chaque artiste, pour renforcer les parallèles entre le travail réalisé dans l'atelier du plasticien et celui de la manufacture. Tous partagent ceci de manifeste: les artisans sont des passeurs de gestes guidés par le savoir-faire, les artistes sont des inventeurs de formes traversés par un nécessaire laisser-faire.

Enfin, il semblait opportun que chacun puisse découvrir les œuvres présentées sous l'angle de cette autonomie laissée aux gestes eux-mêmes, qu'il s'agisse d'étirer une cuillère pour en faire un long fil d'argent (Clarissa Baumann), de déployer des figures abstraites sur près de guarante mètres de soie (Célia Gondol), de décliner les formes et les couleurs d'un motif (Bianca Argimon), d'emprisonner un motif cinétique dans un bloc de cristal (DH McNabb), de laisser couler du ciment dans une enveloppe de cristal (Lucia Bru), de prendre l'empreinte de machines perçues comme des créatures (Anastasia Douka) ou encore, sous forme métaphorique, de créer des outils dont il nous faut inventer les usages (Io Burgard), d'assembler librement des chutes de textiles pour confectionner un bestiaire fabuleux (Jennifer Vinegar Avery) ou de figurer, à partir de vastes surfaces de cuir, un symbole de l'infini et de la régénérescence de l'âme (Lucie Picandet).

Gaël Charbau

Commissaire de l'exposition Les Mains sans sommeil

Exposition Les Mains sans sommeil, Palais de Tokyo, Paris, 2017 (pièce d'Anastasia Douka au premier plan, œuvres de Lucie Picandet au mur) © Tadzio

DÉTAIL DU DEUXIÈME CYCLE DES RÉSIDENCES D'ARTISTES

(Artiste / Manufacture / Parrain)

2016

Bianca Argimon / Holding Textile Hermès / Jean-Michel Alberola Lucia Bru / Cristallerie Saint-Louis / Ann Veronica Janssens Anastasia Douka / John Lobb / Richard Fishman

201

Io Burgard / Maroquinerie de Seloncourt / Jean-Michel Alberola Célia Gondol / Holding Textile Hermès / Ann Veronica Janssens DH McNabb / Cristallerie Saint-Louis / Richard Fishman

2014

Jennifer Vinegar Avery / Holding Textile Hermès / Richard Fishman Clarissa Baumann / Puiforcat / Ann Veronica Janssens Lucie Picandet / Ateliers Hermès / Jean-Michel Alberola

LES MAINS SANS SOMMEIL

LES RÉSIDENCES D'ARTISTES DE LA FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

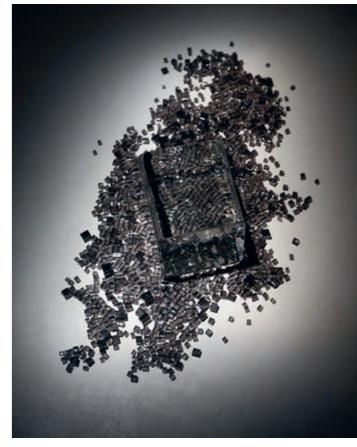
Palais de Tokyo, Paris, France 24 novembre 2017 – 7 janvier 2018 palaisdetokyo.com

Avec

Bianca Argimon
Clarissa Baumann
Lucia Bru
Io Burgard
Anastasia Douka
Célia Gondol
DH McNabb
Lucie Picandet
Jennifer Vinegar Avery

Commissariat

Gaël Charbau

Œuvre de Lucia Bru, exposition Les Mains sans sommeil, Palais de Tokyo, Paris, 2017 © Tadzio

¹ Condensation avait dévoilé en 2013 au Palais de Tokyo les travaux des seize artistes du premier cycle de résidences dans les manufactures Hermès.

Installation de lo Burgard, exposition Les Mains sans sommeil, Palais de Tokyo, Paris, 2017 © Tadzio

PERFORMANCES PROPOSÉES PAR LES ARTISTES PENDANT L'EXPOSITION

Dessin performance de Clarissa Baumann

Pupa, Poubelle et les Bêtes performance de Jennifer Vinegar Avery, avec Ky Why

Réciter les langues performance de Célia Gondol et Lynda Rahal, avec Julien Deransy

Cuillère performance de Clarissa Baumann, avec Louise Leverd et Olavo Vianna

Ô Universo nu, Canção Nordestina performance de Célia Gondol, avec Olivier Normand

Jennifer Vinegar Avery a par ailleurs été présente de manière quotidienne au sein de l'exposition pour activer ses œuvres.

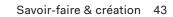
Exposition *Les Mains sans sommeil*, Palais de Tokyo, Paris, 2017 (pièce de Lucia Bru au sol, installation de Clarissa Baumann à l'arrière-plan) © Tadzio

Exposition Les Mains sans sommeil, Palais de Tokyo, Paris, 2017 (œuvres de DH McNabb au premier plan et d'Anastasia Douka au second plan) © Tadzio

Œuvre de Bianca Argimon, exposition Les Mains sans sommeil, Palais de Tokyo, Paris, 2017 © Tadzio

« Vous m'avez si souvent demandé où va ce projet, où est l'art. Et si l'art était dans ces formidables conversations que nous avons eues ? Et si l'art était la transmission de votre savoir-faire des artisans aux artistes et vice-versa ? »

Jennifer Vinegar Avery, s'adressant aux artisans de HTH

Palais de Tokyo, Paris, 2017 © Tadzio

« J'aime ce cadre de travail que l'on partage

Vue de la performance de Jennifer Vinegar Avery, exposition Les Mains sans sommeil

et qui est proposé par la Fondation d'entreprise Hermès, qui est de ne pas avoir de prototype en tête et de s'engager à faire des expériences, de poser des questions à la matière pour voir quelles réponses on obtient pour développer un axe de travail.»

Lucia Bru

En 2017
13 498 visiteurs.
Six performances.
Entretiens filmés avec le commissaire
et les artistes de l'exposition publiés
sur les réseaux sociaux.
Itinérance de l'exposition
à venir au Forum à Tokyo.

Exposition Les Mains sans sommeil, Palais de Tokyo, Paris, 2017 (projet de Célia Gondol au centre, œuvres de DH McNabb au mur) © Tadzio

LES SOUTIENS **AUX ARTS PLASTIQUES**

1 OLIVIER SÉVÈRE DE RIEN NE SE CRÉE RIEN

Musée de Cluny, musée national du Moyen Âge, Paris, France 11 octobre 2017 - 15 janvier 2018 musee-movenage.fr oliviersevere.com 73 319 visiteurs au musée de Cluny pendant l'exposition des pièces d'Olivier Sévère.

² DH MCNABB TRANSATLANTIC CREATIVE **EXCHANGE 2017**

WantedDesign Brooklyn, New York, États-Unis 17 - 23 mai 2017 wanteddesignnyc.com dhmcnabb.com

³ MARCOS AVILA FORERO LES CHOSES QUI VIBRENT

14 octobre 2017 - 4 février 2018 Le Grand Café, Centre d'art contemporain, Saint-Nazaire, France grandcafe-saintnazaire.fr

⁴ PRIX MARCEL DUCHAMP

Paris, France adiaf.com Soutien depuis 2008 Avant l'annonce du lauréat, les quatre artistes nommés bénéficient d'une exposition collective au Centre Pompidou, assortie d'un catalogue publié par l'ADIAF. Depuis 2008

10 éditions du Prix Marcel Duchamp

La Fondation d'entreprise Hermès suit avec attention, par-delà les années, les plasticiens qui ont bénéficié du programme des Résidences d'artistes. Elle les accompagne notamment lorsque les pièces produites pendant leur résidence sont amenées à être présentées au public - et prête parfois, le cas échéant, son exemplaire de l'œuvre produit à cet effet (lire aussi page 39).

En 2017, les pièces de cristal créées en 2011 par Olivier Sévère 1, lors de la première édition des Résidences d'artistes, ont été présentées au public dans une scénographie ad hoc en marge de l'exposition Le Verre, un Moyen Âge inventif organisée au musée de Cluny, musée national du Moyen Âge à Paris. Au sein de la délicate chapelle de l'hôtel des abbés de Cluny, l'installation De rien ne se crée rien rassemblait les neuf ensembles de toutes formes - galets, pavés, rochers... - réalisés lors de sa résidence au sein de la Cristallerie Saint-Louis. La Fondation a soutenu la présentation de cette œuvre plurielle, offrant un contrepoint contemporain à l'exposition sur le verre proposée par le musée.

À New York, d'autres pièces créées à Saint-Louis ont été présentées au public avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès : celles de l'artiste américain DH McNabb², produites en 2015 lors de sa résidence en France. Les Crystal Prisms, Spherical Horizons, Bubble Rings aux formes géométriques pures ont naturellement trouvé leur place au sein de l'exposition Transatlantic Creative Exchange 2017. Présentée à WantedDesign Brooklyn, cette manifestation lancée en 2016 est dédiée aux croisements de savoir-faire entre des designers et des artisans basés de part et d'autre de l'Atlantique. Signalons enfin le prêt accordé par la Fondation des cinq tambours en cuir de Marcos Avila Forero³ pour l'exposition personnelle Les Choses qui vibrent, que lui a consacrée cette année Le Grand Café, Centre d'art contemporain de Saint-Nazaire. Intitulées Palenqueros, cinq tambours transformés par leur interprétation en un voyage, ces pièces ont été produites lors de la résidence de l'artiste au sein de la Maroquinerie nontronnaise en 2013.

Dans le domaine des arts plastiques, la Fondation accompagne fidèlement l'ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l'art français) qui distingue chaque année un plasticien français ou résidant en France en lui décernant le Prix Marcel Duchamp 4. Créé en 2000, ce prix d'art contemporain français bénéficie d'une aura internationale. En 2017, il a été attribué au duo libanais basé à Paris Joana Hadjithomas et Khalil Joreige.

Olivier Sévère, exposition De rien ne se crée rien, musée de Cluny, Paris, 2017 © Sébastien Randé/Studio Cui Cui

DH McNabb, exposition Transatlantic Creative Exchange, WantedDesign, New York, 2017 @ Ikonproductions

Prix Marcel Duchamp 2017: Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, vue d'Unconformities, leur projet exposé au Centre Pompidou, Paris, 2017 @ Centre Pompidou, 2017, Audrey Laurans

IMMERSION, UNE COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE FRANCO-AMÉRICAINE

Désireuse de s'impliquer en amont dans la création, la Fondation d'entreprise Hermès a souhaité proposer aux photographes de se confronter à de nouveaux territoires – artistiques, géographiques, politiques, etc. En 2015, elle a ainsi lancé Immersion, une commande photographique franco-américaine.

Ce programme se déploie de part et d'autre de l'Atlantique sous la forme d'une résidence en immersion, et se prolonge, l'année qui suit la résidence, par la production d'œuvres photographiques, la publication d'un ouvrage et la réalisation d'une exposition à l'Aperture Foundation à New York – dans le cadre de son alliance avec la Fondation d'entreprise Hermès.

Véritable pont culturel entre la France et les États-Unis, ce programme s'adresse tour à tour à un photographe français ou américain, selon un système de résidences croisées entre les deux pays. Le travail de chaque lauréat est suivi par un professionnel de la photographie en qualité de parrain.

« Des images documentaires aux constructions photographiques savantes, des séances de pose en studio aux portraits saisis dans la rue, de la rigueur du travail à la chambre à l'instantanéité d'un polaroid, la Fondation d'entreprise Hermès n'a cessé de soutenir la production photographique dans toute sa richesse et sa diversité. Dans un monde gouverné par l'image, les photographes nous transmettent leur regard. Accompagner aujourd'hui ces artistes dans leur cheminement créatif est essentiel pour que nous puissions continuer à voir le monde, encore et toujours, dans toute sa complexité et sa beauté.»

Pierre-Alexis Dumas
Membre du conseil d'administration,
Fondation d'entreprise Hermès
Directeur artistique général,
Hermès International

- 48 IMMERSION #2 EN FRANCE
 ALESSANDRA SANGUINETTI (EXPOSITION)
- 49 IMMERSION #3 AUX ÉTATS-UNIS TAYSIR BATNIJI (RÉSIDENCE)
- 50 SOUTIENS À LA PHOTOGRAPHIE

Depuis 2015
3 artistes en résidence.
2 expositions passées, 1 à venir.
2 ouvrages publiés,
1 en cours d'impression.

IMMERSION #2

Alessandra Sanguinetti, exposition Le Gendarme sur la Colline, Aperture Gallery, New York, 2017 @ Thomas Bollier

ALESSANDRA SANGUINETTI

LE GENDARME SUR LA COLLINE

Lauréate 2016 de la deuxième édition du programme Immersion, une commande photographique franco-américaine, Alessandra Sanguinetti a présenté à l'Aperture Gallery une sélection de photographies issues de ses différents séjours en France. Elle a choisi d'aborder sa résidence de manière itinérante, au gré de rencontres confiées, dit-elle, « à une certaine dose de hasard».

L'immersion a débuté à Calais, aux abords d'un camp de réfugiés, où la photographe américaine croise ce Gendarme sur la Colline qui donne son titre à la série à la manière d'un conte pour enfants. Incarnation de la sécurité pour les riverains, de la crainte pour les migrants, cette figure ambivalente résume à elle seule « les tensions subtiles entre l'ancien et le nouveau » qu'Alessandra Sanguinetti a ressenties au cours de son périple. Son regard de flâneuse étrangère se pose sur les traditions qui évoluent, sur la poésie insoupçonnée de notre quotidien comme sur l'intemporalité de certains archétypes français.

Avançant à l'intuition, elle sillonne l'Hexagone en bus, train et voiture jusqu'à la Méditerranée, et arpente des territoires reculés comme de grands centres urbains avant de gagner Paris. Ses images témoignent de tous les lieux traversés, des nobles demeures aux abris de fortune. Chacun de ses portraits résulte d'une relation, si fugace soit-elle, avec des enfants, des femmes, des jockeys, des comédiens, dont le visiteur - pas plus que le lecteur - ne saura rien de plus. L'exposition, tout comme l'ouvrage éponyme, constitue ainsi la mémoire de cette tentative éminemment personnelle de définir la France d'aujourd'hui.

Exposition

Aperture Foundation, New York, État-Unis 27 avril - 29 iuin 2017 2450 visiteurs, dont 17 groupes.

Publié par les éditions Aperture pour la Fondation d'entreprise Hermès, 2017 96 pages, anglais/français Tiré à 2000 exemplaires.

aperture.org alessandrasanguinetti.com

Marraine: Susan Bright, commissaire d'expositions et auteur Soutien en 2016 - 2017

«Lors de mes balades à travers la campagne, dans les villes, moyennes et grandes, j'ai eu comme l'impression d'être dans un manège ou un théâtre ambulant, d'entrapercevoir le mystère présent dans chaque être croisé ou rencontré brièvement. D'infimes révélations, de légers dévoilements suivis du rideau qui se baisse pour laisser place à l'acte suivant. »

Alessandra Sanguinetti

Alessandra Sanguinetti, Eidel, Marseille, 2016 © Aperture Foundation - Courtesy de l'artiste

IMMERSION #3

TAYSIR BATNIJI

HOME AWAY FROM HOME

Lauréat 2017 de la troisième édition du programme Immersion, une commande photographique franco-américaine, le photographe franco-palestinien Taysir Batniji a passé six mois aux États-Unis, où il a été accueilli par des cousins palestiniens établis de longue date en Californie et en Floride.

Vivant sa résidence de l'intérieur, il apprend à connaître ces « étrangers familiers ». Son travail d'observation oscille entre la quête de racines palestiniennes communes et la découverte d'un quotidien inscrit dans l'American Way of Life. Conscient de l'inévitable « manque de distanciation » par rapport au caractère intime de sa recherche, Taysir Batniji devient malgré lui « le réceptacle de [son] histoire familiale ». Il photographie (dessine, voire filme) les visages de ses cousins, leur environnement, leurs intérieurs, leurs proches. Il recueille aussi leurs récits de cette migration collective : leur départ de Palestine, leur nouvelle vie aux États-Unis, leur relation à la terre de leur jeunesse. Il mesure leur intégration dans la société américaine, tout en s'étonnant des liens préservés avec la Palestine et la culture d'origine.

Au-delà du portrait intime de sa propre diaspora familiale, le projet de Taysir Batniji au cœur de ce Home Away from Home (« C'est comme chez soi», selon les mots de sa cousine Khadra) soulève avec pudeur des guestions universelles liées à l'exil, à la prégnance des racines et à la construction des identités.

Portrait de Taysir Batniji © Sophie Jaulmes Batniji

En résidence aux États-Unis tavsirbatniii.com

Parrain: Sam Stourdzé, directeur des Rencontres d'Arles Soutien en 2017 - 2018

« Comme le veut la coutume en Palestine, il était entendu que je resterais chez mes cousins, durant mon séjour aux États-Unis. Louer un appartement n'était pas envisageable. Mon projet a donc consisté en une immersion totale. Tous mes cousins travaillent [...]. La journée, hormis une promenade dans l'enceinte de leurs quartiers sécurisés, je restais seul chez eux [...]. J'ai photographié l'extérieur, les façades, puis les intérieurs [...] J'ai ainsi cherché [...] à faire leurs portraits, à les révéler à travers le lieu où ils vivent ou les objets qui leur appartiennent. À déceler un reflet de leur présence, sans qu'ils soient sur la photographie. »

Taysir Batniji

Taysir Batniji, Home Away from Home, 2017 © Aperture Foundation - Courtesy de l'artiste

[•] Présentation de l'exposition à venir à l'Aperture Gallery à New York du 15 mars au 10 mai 2018.

[•] Parution, à cette occasion, du livre Home Away from Home issu de cette résidence.

[•] Présentation de l'exposition à venir aux Rencontres d'Arles 2018.

LES SOUTIENS À LA PHOTOGRAPHIE

¹ APERTURE FOUNDATION

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

Paris, France

² PRIX HENRI CARTIER-BRESSON

henricartierbresson.org Soutien exclusif depuis 2013

présentées à Paris puis à New York.

3 CLAUDE IVERNÉ BILAD ES SUDAN

Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris, France 11 mai - 30 juillet 2017 Aperture Gallery, New York, États-Unis 15 septembre - 9 novembre 2017

⁴ CHARLES FRÉGER CIMARRON

charlesfreger.com Soutien à la production en 2017 Partenaire privilégié de la Fondation pour le programme Immersion, une commande photographique franco-américaine, l'Aperture Foundation 1 est une institution américaine majeure dans le domaine de la photographie. Dans le cadre de son alliance avec la Fondation, elle accueille à New York, chaque année, l'exposition du lauréat du programme Immersion mais aussi, tous les deux ans, celle du lauréat du Prix Henri Cartier-Bresson². La Fondation d'entreprise Hermès est le mécène de ce prix biennal international, décerné par la Fondation Henri Cartier-Bresson à un(e) photographe confirmé(e), pour un projet qui ne saurait aboutir sans ce soutien.

C'est à ce titre qu'en 2017 le photographe français Claude Iverné, Prix HCB 2015³, a présenté à Paris, puis à New York, l'exposition Bilad es Sudan, issue du travail mené grâce à cet accompagnement. Après avoir dépeint le nord du Soudan en noir et blanc, Claude Iverné a souhaité documenter le 193° État de notre planète, le Soudan du Sud. Il a ainsi opté pour la couleur, qui magnifie les portraits, les uniformes des écoliers, les murs et objets du quotidien... Lorsque la situation politique est devenue trop chaotique, le photographe a décidé de prolonger cette quête en France, auprès des réfugiés soudanais qui incarnent en Europe ce « pays des Noirs », selon l'intitulé arabe de l'exposition. En France comme aux États-Unis, plus de cent tirages, documents et objets ont narré la relation du photographe avec ce territoire complexe, des premières images du désert aux récents portraits de Soudanais exilés en France.

Enfin, la Fondation a soutenu cette année Charles Fréger 4 dans la production d'une nouvelle série, intitulée *Cimarron*, du nom des esclaves fugitifs ayant fondé des communautés dans des lieux inaccessibles. Ce nouveau projet questionne ainsi l'hybridation et la diversité des cultures afro-caribéennes et afro-américaines. Après Wilder Mann (2010-2011) et Yôkaïnoshima (2013-2015), le photographe français poursuit ainsi son exploration des rites et traditions populaires dans la région des Caraïbes, de l'Amérique Latine et au sud des États-Unis.

> 5000 visiteurs à la Fondation Henri Cartier-Bresson, 2500 à l'Aperture Gallery pour l'exposition Bilad es Sudan de Claude Iverné, Prix HCB 2015.

> > Le photographe sud-africain Guy Tillim est le lauréat 2017 du Prix HCB. Exposition à venir de son travail à la Fondation Henri Cartier-Bresson en 2019.

Claude Iverné, Groupe folklorique, cérémonie de remise de diplômes d'apprentis, centre de formation Saint-Vincent-de-Paul - Sœur Emmanuelle, quartier Lologo, Juba, décembre 2015 © Claude Iverné - Elnour

Depuis 2008 41 expositions de photographie soutenues et manifestations dédiées à ce domaine.

Claude Iverné, exposition Bilad es Sudan, Aperture Gallery, New York, 2017 @ Thomas Bollier

& TRANSMISSION **SAVOIR-FAIRE**

MANUFACTO, - 57 LA FABRIQUE DES SAVOIR-FAIRE SOUTIENS EN FAVEUR - 62 DE LA DÉCOUVERTE DE L'ARTISANAT

ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE – 65

- 70 SOUTIENS EN FAVEUR DE LA DÉCOUVERTE DE L'ARTISANAT ET DU DESIGN
- 73 H³-HEART, HEAD, HAND
- 81 BIODIVERSITÉ & ÉCOSYSTÈMES
- 82 WWF
- 84 AUTRES SOUTIENS

ENJEUX & BILAN

par Catherine Tsekenis Directrice de la Fondation d'entreprise Hermès

Hermès tire sa force des valeurs de l'artisanat: la transmission intergénérationnelle, l'exigence ainsi que l'attachement à la belle facture et au respect des matières. Les savoir-faire - et leurs « savoir-être » ont forgé une culture dont la Fondation est l'émanation. Les soutiens et les programmes que nous développons depuis dix ans dans le domaine de la solidarité lui font écho.

C'est parce que la maison Hermès transmet et fait évoluer ses propres savoir-faire que sa Fondation accompagne les métiers de la main, vecteurs d'épanouissement et de développement, dans leur diversité. Notre volonté est d'agir « à bon escient ». Pour ce faire, nous nous attachons à identifier des besoins non couverts - ou qui le sont partiellement - dans le secteur de l'artisanat. Cette approche nous permet d'intervenir, à notre mesure, selon des modalités spécifiques et adaptées.

Il nous est tout d'abord apparu que l'artisanat est méconnu ou improprement connu : c'est ainsi que nous avons élaboré le programme Manufacto, la fabrique des savoir-faire afin de sensibiliser les enfants et les adolescents à cet univers. C'est grâce à l'adhésion du rectorat de Paris que nous avons pu lancer ce programme en octobre 2016. Apprendre directement d'un artisan les premiers gestes fondamentaux d'un métier, c'est éprouver le « plaisir de faire » et s'éprouver soi-même. Après une année scolaire qui a confirmé la pertinence de ce programme, la rentrée

de septembre 2017 marque le déploiement de Manufacto. Nous sommes portés par les résultats positifs des premiers ateliers et l'enthousiasme de nos partenaires que sont l'Éducation nationale, les Compagnons du Devoir, l'école Camondo et. dorénavant, la villa Noailles.

En 2012, lorsque nous avons co-organisé avec Sèvres - Cité de la céramique le workshop intitulé « Savoir-faire et modernité », qui regroupait des étudiants de Sciences-Po et de l'ENSCI à Paris, il s'agissait déjà de réunir les conditions d'une réflexion sur l'adaptabilité des savoir-faire au monde d'aujourd'hui et d'étudier les pistes de leurs développements ultérieurs. Notre ambition est arrivée à maturation avec la mise en place en 2014 de l'Académie des savoir-faire. En 2017, nous avons organisé la troisième édition de l'Académie qui était dédiée au métal après avoir traité du bois en 2014 et de la terre en 2015. Cette plate-forme de partage de savoirs et de savoir-faire est offerte à des professionnels - dont les vingt « académiciens » -, des étudiants et des amateurs souvent « éclairés » : tous peuvent ainsi étendre leurs connaissances et techniques mais également nourrir le débat autour de l'avenir de ces métiers. Cet espace d'intelligence collective est relayé par notre site et par les ouvrages de la collection « Savoir & Faire » coéditée avec Actes Sud. Ces deux programmes phares ne nous éloignent pas d'autres acteurs que nous soutenons dans ces mêmes domaines, telles l'association Rempart et l'Union des associations

L'Outil en Main. Nous ne pouvons d'ailleurs pas être nous-mêmes opérateurs dans tous les domaines de la transmission et de la solidarité. Ainsi, au cours des dix dernières années, nous avons accompagné des organismes qui œuvrent pour la formation, l'insertion professionnelle, favorisant ainsi l'accès à un métier. Notre engagement s'étend aux enjeux environnementaux dans le domaine de la biodiversité par l'aide à des associations qui favorisent le développement de savoir-faire locaux afin de maintenir les écosystèmes. Une approche que nous complétons aujourd'hui avec notre soutien au WWF.

Ces engagements se devaient d'être partagés avec nos collègues, notamment ceux qui s'inscrivent eux-mêmes dans une démarche philanthropique. C'est ainsi qu'en 2013 nous avons imaginé le programme H³ - Heart, Head, Hand, qui leur permet dorénavant de solliciter la Fondation afin qu'elle soutienne les associations dans lesquelles ils sont impliqués. Vingt-trois projets ont ainsi été aidés en 2017 dans le cadre de la deuxième édition de ce dispositif. Progressivement, H³ devient le vecteur principal de l'action solidaire de la Fondation, aux côtés des programmes pour lesquels elle a toute compétence pour agir. Attentive au monde que nous allons transmettre aux générations futures, la Fondation d'entreprise Hermès tient plus que jamais à promouvoir le partage des connaissances et la solidarité en faveur d'une société plus juste et apaisée.

Programme Manufacto: choix de cuirs par des élèves de troisième pour personnaliser des haut-parleurs, collège Germaine Tillon, Paris France @ Benoît Teillet

MANUFACTO, LA FABRIQUE DES SAVOIR-FAIRE

C'est avec la conviction que les métiers artisanaux doivent être valorisés auprès des jeunes générations que la Fondation d'entreprise Hermès a lancé en 2016 en milieu scolaire le programme Manufacto, la fabrique des savoir-faire.

En partenariat avec les établissements participants, ce programme annuel prend place pendant le temps scolaire, du primaire au lycée, sous la forme d'ateliers pratiques encadrés par un trio d'experts: un artisan, un assistant et un enseignant. Les élèves sont non seulement initiés à des savoir-faire artisanaux, mais aussi sensibilisés à l'univers des formes.

Avec rigueur et exigence, ils réalisent eux-mêmes un objet de belle facture, dont ils seront fiers. L'apprentissage technique permet d'acquérir des connaissances autrement, de révéler des compétences et de changer les regards sur les métiers de la main pour, peut-être, susciter demain des vocations.

« Être attentif aux évolutions de la société
et devenir un acteur à part entière
de la vie sociale et culturelle;
réfléchir et s'engager pour construire
un monde meilleur;
accorder le temps nécessaire
à la mise en place d'un projet;
développer des relations de confiance;
rassembler pour mieux partager;
transmettre une envie, un savoir.
Tel est l'esprit de la Fondation qu'incarne
à lui seul Manufacto: un projet qui s'ouvre
sur l'avenir et remplit de désir et de fierté
le cœur de ces jeunes. »

Martine Tridde-Mazloum

Membre du conseil d'administration, Fondation d'entreprise Hermès Membre du comité de pilotage du programme Manufacto, la fabrique des savoir-faire

58 - MANUFACTO, LA FABRIQUE DES SAVOIR-FAIRE 62 - SOUTIENS EN FAVEUR DE LA DÉCOUVERTE DE L'ARTISANAT 26 classes participantes.
3 académies.
650 élèves.
650 objets réalisés
ou en cours de réalisation.
33 professeurs.
24 artisans.
27 assistants.

MANUFACTO, LA FABRIQUE DES SAVOIR-FAIRE

À l'automne 2016, la Fondation d'entreprise Hermès a lancé le programme Manufacto, la fabrique des savoir-faire, pour une année pilote dans des établissements scolaires parisiens. Tout au long de l'année, des artisans, épaulés par des assistants, ont transmis leurs savoir-faire à des élèves pour qu'ils réalisent des objets exigeants. Manufacto revendique le fait main - comme son nom l'indique - et entend ainsi revaloriser les filières artisanales auprès du public scolaire. Face au succès de cette première expérience, le programme a été élargi à d'autres établissements à la rentrée 2017. Le bilan de l'année pilote constitue ainsi le socle de la nouvelle édition de Manufacto qui s'est engagée à l'automne 2017 en France.

LES EFFECTIFS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

8 menuisiers, 6 maroquiniers, 4 selliers-garnisseurs

8 étudiants de l'école Camondo, 10 enseignants-stagiaires 3 étudiants de l'École supérieure d'art et de design

7 enseignants de l'école primaire, 17 en collège et 3 en lycée

12 classes de l'académie de Paris, 6 classes de l'académie de Créteil et 2 classes de l'académie de Nice, soit environ 500 élèves

Séance d'assemblage d'un tabouret, classe de troisième, collège Georges Rouault, Paris © Benoît Teillet

Séance d'assemblage d'une lampe en bois, classe de CM1, école élémentaire de La Motte-Picquet, Paris @ Benoît Teillet

Déroulé d'une année Manufacto

Le programme Manufacto se déploie tout au long de l'année scolaire auprès de classes volontaires, du primaire au lycée, en douze séances hebdomadaires de deux heures pleinement intégrées au cursus des élèves. Elles se déroulent toutes au sein de l'établissement, à l'exception d'une visite d'atelier qui permet aux élèves de saisir la réalité du travail artisanal dans son contexte. Tout au long du projet, les élèves sont accompagnés par un trio d'experts - un artisan, un assistant et un enseignant et disposent des outils professionnels pour assurer la réalisation technique des objets.

À chaque classe d'âge correspond un objet spécifique, spécialement imaginé par un duo de designers selon un cahier des charges exigeant; sa fabrication suit un scénario pédagogique détaillé qui s'étire sur plusieurs séances. Après la découverte du métier d'artisan, des matières et une sensibilisation à la question esthétique, les élèves engagent donc la production proprement dite de leur objet avec l'apprentissage des gestes et des techniques inhérents à chaque métier (menuisier, sellier-garnisseur ou maroquinier). Pour les élèves, ces étapes, qui nécessitent rigueur et application, s'apparentent

à une mise en situation très concrète dans l'atelier de l'artisan même si elles sont réalisées en classe. Des premiers tracés aux finitions, c'est bel et bien la transmission d'un savoir-faire qui se joue pas à pas. En quise de dernière intervention, les élèves sont invités à personnaliser leur création, ce qui leur permet de s'approprier pleinement le modèle initial en laissant libre cours à leur fantaisie.

Une fois l'objet achevé, une ultime session prend la forme d'une restitution – parfois en présence des parents - propice à la valorisation du travail accompli par les élèves, individuellement mais aussi collectivement. Chacun conserve l'objet qu'il a lui-même réalisé, non sans fierté, ainsi qu'un carnet de bord ludique personnel qui l'aura accompagné tout au long de cette expérience inédite.

> « Ce qui m'étonne le plus, c'est ce qu'on peut faire avec un peu de cuir, un fil et deux aiguilles. »

> > Élève de CM2

LES OBJETS DU PROGRAMME (ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018)

Imaginés par le duo français du Studio BrichetZiegler, les objets proposés une véritable exigence dans leur conception. Destinés à l'enseignement ainsi qu'aux moyens de fabrication présents en classe.

Objets de maroquinerie

- lampe en cuir
- trousse

Objets de menuiserie

Objet de sellerie-garnissage

Étape de filetage des éléments d'une trousse en cuir. classe de première, lycée Henri Bergson, Paris © Benoît Teillet

De multiples enjeux pour Manufacto

- Initier les élèves aux gestes du monde des savoir-faire artisanaux.
- Faire découvrir aux élèves des matières qu'ils côtoient quotidiennement sans vraiment les connaître.
- Valoriser les métiers de la main auprès des élèves et des équipes pédagogiques.
- Sensibiliser les élèves à une approche esthétique en les conduisant à s'interroger sur le rôle des objets qui les entourent, sur les formes et les matières.
- Permettre aux élèves de se découvrir de nouvelles aptitudes à travers des enseignements dits « non académiques ».
- Promouvoir les valeurs portées par ces métiers, telles que la transmission, l'entraide et l'exigence.
- Éprouver le plaisir de faire et la fierté du travail accompli.

« Manufacto m'a permis de voir des enfants en difficulté se retrouver en situation de réussite. »

Catherine Enseignante en CM1

Ponçage des éléments d'un tabouret, classe de troisième, collège Georges Rouault, Paris © Benoît Teillet

Bilans croisés au terme d'une année pilote (2016-2017)

Pour les élèves: Manufacto leur permet en premier lieu de s'engager dans un projet personnel du début à la fin et de valoriser ainsi leur travail sur le long terme. Ils en éprouvent une grande fierté, car ils ont conscience des difficultés surmontées au fil des étapes. Ils font l'expérience de la patience, de la rigueur et de la précision et, au niveau de la classe, de l'entraide. Ils développent également leur esprit critique tout comme leur sens de l'esthétique. Enfin, ils découvrent grâce à cette expérience la filière artisanale et, pour certains, la perspective d'un avenir professionnel.

Pour les artisans: Manufacto les invite à sortir de leur zone de confort, en se confrontant à des situations inédites. Ils éprouvent un grand plaisir à transmettre leurs savoir-faire hors du cadre professionnel et à un nouveau public. Certains ressentent une grande satisfaction à offrir un accompagnement qu'ils auraient souhaité recevoir dans leur jeunesse; ils sont heureux de pouvoir valoriser l'activité artisanale et ses multiples facettes et de montrer qu'elle est inscrite dans le monde contemporain.

Pour les professeurs: Manufacto leur permet avant tout de poser un autre regard sur leurs classes. Ils font l'expérience d'interactions différentes avec leurs élèves, moins hiérarchiques, et acceptent même de se retrouver dans une situation d'apprentissage similaire. Manufacto mobilise toute la classe dans un climat de solidarité où les rôles sont parfois inversés entre celui qui explique et celui qui souhaite comprendre. Les professeurs soulignent également les multiples liens qu'ils peuvent établir entre Manufacto et la matière qu'ils enseignent. Enfin, désormais sensibilisés aux filières artisanales, ils se sentent plus enclins à pouvoir orienter les élèves les plus doués dans cette voie.

Pour les assistants (étudiants en design ou futurs professeurs des écoles): Manufacto leur offre l'occasion de se frotter au contexte de leur environnement professionnel à venir, la classe pour les futurs enseignants, le travail en dialogue avec un artisan pour les futurs designers. Ces derniers font également l'expérience du contact avec un jeune public.

Démonstration d'une presse à came Klemmsia à une classe de CM1, école élémentaire Pierre Brossolette, Le Pré Saint-Gervais ® Benoît Teillet

Savoir-faire & transmission 61

« Pour moi, enseignante, Manufacto a été l'occasion d'allier théorie et pratique et de rendre mes cours plus vivants. »

> Gertrude Professeur en première

« J'ai découvert le plaisir de faire quelque chose avec mes mains. »

Ahmed Élève de CM2

Pour les élèves de troisième, le projet Manufacto peut faire l'objet de l'oral du brevet des collèges. Présentation filmée du programme

Présentation filmée du programme diffusée sur les réseaux sociaux.

Modèle de pouf ottoman proposé à la réalisation, sous la houlette d'un sellier-garnisseur, pour l'année scolaire 2017-2018 © Benoît Teillet

COMITÉ DE PILOTAGE (ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018)

- Des représentants de la Fondation d'entreprise Hermès
- Des représentants des Compagnons du Devoir et du Tour de France
- Des représentants de l'école Camondo, Paris
- Des représentants de la villa Noailles. Hyères
- Des représentants de l'académie de Paris
- Des représentants de l'académie de Créteil
- Des représentants de l'académie de Nice
- Des représentants d'Hermès Maroquinerie Sellerie
- . Un chef d'établissement (renrésentation tournante)
- Martine Tridde-Mazloum, membre du conseil d'administration de la Fondation d'entreprise Hermès

PARTENAIRES DU PROGRAMME

Compagnons du Devoir et du Tour de France Académie de Paris Académie de Créteil Académie de Nice École Camondo, Paris

SOUTIENS EN FAVEUR DE LA DÉCOUVERTE DE L'ARTISANAT

¹ LES PETITS DÉGOURDIS

Sèvres - Cité de la céramique. Sèvres. France sevresciteceramique.fr Soutien à Sèvres - Cité de la céramique depuis 2008 et membre fondateur du Cercle des mécènes depuis 2011 Soutien spécifique aux Petits Dégourdis depuis 2011

Pour l'année scolaire 2016-2017, les Petits Dégourdis de Sèvres ont été accompagnés par le créateur de mode Gustavo Lins. Il s'agissait de quatorze classes, du CP à la sixième, dont des élèves en situation de handicap, issues de sept établissements scolaires.

² LES PITCHOUNS, 7° FESTIVAL **POUR LES ENFANTS**

Villa Noailles, Hyères, France 20 décembre 2017 - 14 janvier 2018 villanoailles-hyeres.com Soutien depuis 2013 3436 visiteurs pour une exposition, quatre ateliers de trois jours, six performances artistiques.

3 L'UNION DES ASSOCIATIONS L'OUTIL EN MAIN

France loutilenmain.fr

Soutien depuis 2015

L'Union rassemble 170 associations. En 2017, ce sont 2800 enfants qui ont été accueillis par 3600 bénévoles dans cinquante-quatre départements.

4 UNION REMPART

France rempart com Soutien depuis 2012 L'Union Rempart rassemble 180 associations sur le territoire français. Dans le cadre des réunions d'informations collectives, 250 jeunes ont été sensibilisés

au patrimoine et à ses métiers.

Parallèlement au programme Manufacto, la fabrique des savoir-faire, la Fondation d'entreprise Hermès soutient plusieurs projets qui agissent en faveur de la découverte des savoir-faire auprès de différents publics. De la sensibilisation dès le plus jeune âge à la formation professionnelle, ces actions reposent toutes sur la transmission de gestes et de techniques.

Il n'est pas d'âge pour créer et se familiariser avec les savoir-faire artisanaux. À Sèvres - Cité de la céramique, des élèves du département des Hauts-de-Seine sont ainsi initiés, tout au long de l'année scolaire, à l'art de la céramique. Sous la conduite d'un artiste médiateur, ces Petits Dégourdis de Sèvres 1 découvrent les arts du feu, expérimentent la matière avant de créer à leur tour, avec joie et fierté, en s'inspirant des techniques observées dans les ateliers. Dans le cadre exceptionnel de la villa Noailles, à Hyères, les plus jeunes bénéficient de leur propre festival pluridisciplinaire - Les Pitchouns² - pour découvrir toutes sortes de savoir-faire. Leur sont notamment proposés des ateliers menés par des designers, photographes, architectes, créateurs de mode. Leurs productions font l'objet d'une exposition collective et d'un défilé - comme les grands!

Partout en France, les associations de L'Outil en Main³ permettent aux enfants de 9 à 14 ans de se familiariser avec des techniques et outils dans le cadre d'ateliers de découverte et de pratique, animés principalement par des experts à la retraite. La transmission des savoir-faire se double ainsi d'un échange entre générations et contribue parfois, sur le long terme, à l'émergence de vocations. Pour les jeunes de 17 à 25 ans en quête d'orientation professionnelle, voire en situation de rupture sociale ou scolaire, l'Union Rempart 4 propose des journées de sensibilisation aux métiers du patrimoine puis, à ceux qui souhaitent s'engager bénévolement, des chantiers de restauration. L'apprentissage de techniques traditionnelles, dans un contexte inédit, conduit ces volontaires à prendre un nouveau départ, et même certains d'entre eux à s'engager dans un métier artisanal. L'orientation professionnelle est également au cœur du programme Create! proposé par le Victoria and Albert Museum⁵ à Londres, pour les jeunes de 13 à 24 ans. Parmi les ateliers et festivals proposés dans l'année, des journées thématiques avec des experts reconnus leur permettent d'approfondir concrètement les compétences requises par chaque métier et d'être accompagnés par des professionnels pouvant les aider dans leur insertion auprès des industries créatives.

5 CREATE!

Victoria and Albert Museum, Londres, Grande-Bretagne vam.ac.uk Soutien depuis 2008

• Plus de 3000 jeunes ont pris part aux ateliers proposés pendant l'année au sein du V&A. • Pour la journée « Making it: Careers in Fashion » du 25 novembre 2017,

destinée aux 16-24 ans, 2516 inscriptions ont été enregistrées. • Le programme « CreateFutures: Makers »

a permis à une cinquantaine de jeunes sans qualification d'acquérir des compétences

spécifiques auprès d'artistes et designers. ⁶ CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE

Moulins, France cncs.fr

Soutien en 2017

• Au 31 décembre 2017, l'exposition Artisans de la scène a accueilli 12 045 visiteurs.

· Le CNCS organise quatre workshops, destinés à former quatre-vingts étudiants au total.

7 LA SOIE DES HELLÈNES

Soufli, Grèce Soutien depuis 2014 Doublement de la production de soie entre 2016 et 2017.

En France, à Moulins, le Centre national du costume de scène 6 a consacré une exposition temporaire aux métiers qui interviennent dans les ateliers des opéras ou des théâtres, sous le titre Artisans de la scène. À cette occasion, l'institution propose des workshops de deux à quatre jours à des lycées professionnels : les élèves sont ainsi initiés par des artisans aux techniques abordées dans l'exposition (patine, teinture, travail du cuir, conception de masques ou d'accessoires à plumes). Certaines séances ont lieu au sein même de l'exposition afin de sensibiliser le grand public à ces savoir-faire artisanaux.

Un autre projet, enfin, a été retenu par la Fondation d'entreprise Hermès pour son action qui vise non seulement à préserver un savoir-faire ancestral - la sériciculture - mais aussi à inscrire durablement cette filière artisanale dans le marché actuel. Basée à Soufli, en Grèce, l'association La Soie des Hellènes 7 développe sa production dans le respect de la biodiversité et s'ouvre désormais aux productions cosmétiques bio à partir des protéines de soie.

En 2017, la Fondation a également soutenu la Fondation Gol de Letra au Brésil et, en France, la Mission locale de la Lyr à Pantin, ainsi que le Congrès des métiers des matériaux souples des Compagnons du Devoir à La Rochelle.

Séance de sculpture sur bois, L'Outil en Main, Montfort-sur-Meu, France, 2017

7º édition des Pitchouns, festival pour les enfants, villa Noailles, Hyères, France, 2017 © Lothaire Hucki

Projet « Making It: Careers in Fashion ». Victoria and Albert Museum Londres, Royaume-Uni, 2017 © Victoria and Albert Museum, London

ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE

Lancée en 2014, 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, envisagée dans une dimension prospective.

Elle réunit, tous les deux ans, sous la houlette d'un designer invité en tant que directeur pédagogique, des artisans, des ingénieurs et des designers, déjà engagés dans la vie active.

Ces « académiciens » sont invités à approfondir leur expertise sur le matériau étudié et à explorer ensemble des voies d'innovation en favorisant la transversalité des connaissances ainsi que l'intelligence collective.

Pour chaque édition, l'Académie des savoir-faire propose une programmation de six matinales, mensuelles et publiques, réunissant des experts de multiples champs pour aborder le matériau choisi sous toutes ses facettes. Les académiciens prolongent ces conférences par une série de master-classes qui leur permettent d'approfondir *in situ* leur exploration de la matière retenue. Chaque édition de l'Académie s'achève par un workshop proposé par le directeur pédagogique, pendant lequel les académiciens questionnent leur pratique au regard des compétences acquises collectivement tout au long du programme.

Les connaissances mobilisées pour chaque Académie des savoir-faire font l'objet d'une publication à vocation encyclopédique sur la matière étudiée, dans une collection ad hoc, « Savoir & Faire », coéditée par Actes Sud.

« Des racines pour grandir, des ailes pour voler. »

« Apprendre et comprendre, c'est ce qu'apporte l'Académie des savoir-faire. Un projet unique fait de transmissions, de partages, de connaissances, de magnifiques rencontres pour se nourrir, grandir, aimer un métier, une matière. Un incubateur épanouissant et enthousiasmant qui informe, questionne, explique, explore, recherche et qui valorise le travail de la main en confrontant les pratiques de l'artisanat, du design et de l'ingénierie, les métiers de demain. Un programme, enfin, qui crée les meilleures conditions pour accompagner, essaimer et donner des ailes... »

Pascale Mussard

Vice-présidente, Fondation d'entreprise Hermès Directrice artistique petit h

Depuis 2014 3 éditions sous la direction de 4 designers invités.

3 matières: bois, terre, métal.
63 académiciens.
18 matinales avec 61 intervenants.
2361 personnes ont assisté aux matinales.
26 909 vues des matinales sur la chaîne YouTube
de la Fondation.
17 master-classes.
3 workshops.
2 publications dans la collection
« Savoir & Faire », en coédition avec Actes Sud.

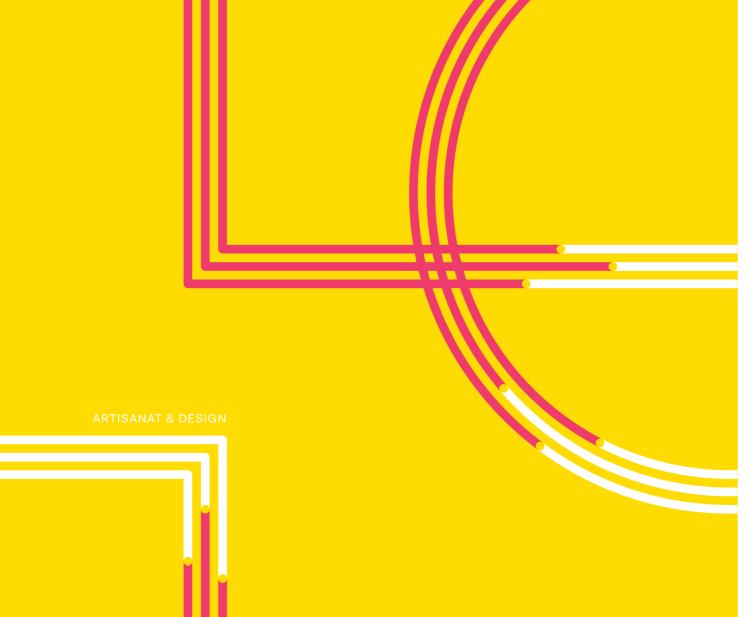
2011 – 2016 / Prix Émile Hermès 3 éditions, 3 présentations publiques. 10 lauréats.

70 - SOUTIENS EN FAVEUR

DE LA DÉCOUVERTE

DE L'ARTISANAT ET DU DESIGN

Séparer, (r)assembler

11 h 15

12 h 30

12 h 45 Olivier Fournier, président de

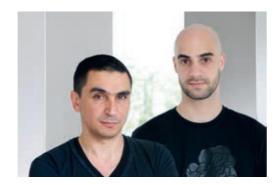
ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE #3

Le métal

Direction pédagogique de l'Académie des savoir-faire #3 Normal Studio, alias Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï Agence de création industrielle fondée en 2006 normalstudio.fr

Thématique: le métal

Après le bois et la terre, l'Académie des savoir-faire a consacré cette nouvelle édition à la troisième grande matière qui incarne depuis toujours le progrès technique: le métal. Son travail recouvre de fait un large panel de savoir-faire, tandis que ses différentes formes et celles de ses alliages font l'objet d'importants travaux de recherche et développement. Cette troisième édition de l'Académie se propose d'explorer les multiples dimensions de ce matériau, tout en l'inscrivant dans une démarche prospective, expérimentale mais aussi durable.

Normal Studio, alias Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï © Morgane Le Gall

Très bonne fréquentation des matinales de la part d'un large public, avec une moyenne de 200 personnes par conférence. Disponibilité des conférences sur la chaîne YouTube de la Fondation et sur le site de France Culture à l'adresse franceculture.fr/conferences/fondation-dentreprise-hermes.

COMITÉ DE PILOTAGE ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE #3

Pascale Mussard

Responsable de projets, Fondation d'entreprise Hermès

Hugues Jacquet

Sociologue spécialisé dans les savoir-faire

LES ACADÉMICIENS

11 artisans

Michel Delarasse Léa Grillère François Leprince Mylinh Nguyen Marie-Hélène Soyer

6 designers

4 ingénieurs

Michel Bouvier

Matinale IV - « Architectures », conférence de Frédéric Seitz, architecte et universitaire, BNF - Bibliothèque nationale de France, Paris, 2017 © Tadzio

Les matinales

Le cycle semestriel de conférences constitue le premier temps fort de l'Académie des savoir-faire. Suivis par l'ensemble des académiciens - designers, artisans et ingénieurs retenus pour participer à cette édition dédiée au métal -, ces interventions et débats sont également ouverts au grand public.

Pendant six matinales, tous ont pu assister à une série de conférences thématiques au cours desquelles des professionnels ont contribué, par leur expertise, à dresser un état des connaissances sur les usages, les savoir-faire et les innovations dans le domaine des métaux et des matériaux qui leur sont associés.

Après une introduction historique et technique, le métal a été considéré du point de vue des créateurs, avant que ne soit abordé son rôle dans la recherche fondamentale et appliquée. Son usage pluriel en architecture a également fait l'objet d'une matinale, tout comme son emploi dans les métiers d'art - orfèvrerie, serrurerie et bronzerie. L'histoire du métal dans l'armement a enfin été évoquée avant une fin de cycle en musique - au son de l'orgue - et au préalable un développement sur la place du métal dans la facture instrumentale.

Les master-classes

Réservées aux académiciens, les master-classes ont été notamment consacrées à la visite de sites de production en France comme à l'étranger, de l'atelier artisanal au site industriel en passant par quelques lieux d'exposition ciblés.

Le travail du métal – et sa technicité d'excellence – a fait l'objet de plusieurs séances. Établie quai de Conti depuis 1775, la Monnaie de Paris a permis aux académiciens de découvrir ses ateliers de fonderie, de frappe de la monnaie, de gravure et d'émaillage sur métaux, désormais voués à l'artisanat d'art, ainsi que son musée. Ils ont également été reçus au Domaine de Coubertin, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, pour une immersion dans les ateliers de fonderie et de métallerie (serrurerie, forge et travail du métal à froid). Le groupe s'est aussi déplacé à Pantin, auprès des ateliers de la maison Puiforcat, pour découvrir les savoir-faire de cette orfèvrerie d'exception. Enfin, un autre site spécialisé dans la production de pièces uniques et d'éditions limitées, la Carpenters Workshop Gallery, les a accueillis à Mitry-Mory.

Master-classe à la Monnaie de Paris, atelier de gravure, 2017 © Tadzio

Un déplacement au centre de la France a permis d'envisager les métaux sous d'autres aspects. À Saint-Étienne, les académiciens ont parcouru le musée d'Art et d'Industrie, portant une attention particulière aux collections d'armes et de cycles, avant de visiter la 10e Biennale internationale de Design. La question du recyclage des métaux a pu être évoquée au sein de l'usine ArcelorMittal située à Rive-de-Gier. Ils ont ensuite gagné Thiers, la capitale française de la coutellerie. La fabrication des lames à l'échelle industrielle a été abordée au sein de l'établissement Arno SAS - spécialisé dans la conception et la forge de lames industrielles et d'outils tranchants. En contrepoint, l'atelier de coutellerie haut de gamme Perceval, porteur d'un savoir-faire inscrit dans la tradition du Bassin thiernois, leur a offert une perspective artisanale de choix.

En Italie, enfin, les académiciens se sont immergés dans une région caractérisée par un écosystème industriel voué au design et à l'ameublement, où fournisseurs et manufactures sont enracinés dans un même territoire. Au nord de Milan, l'éditeur Alessi a maintenu sur place toute sa production et a ouvert un musée dédié à ses collections, que les académiciens ont également visité. Non loin de Bergame, au siège de l'éditeur Alias, ils ont rencontré le designer Alberto Meda, auteur d'emblématiques assises en métal.

Toutes ces visites ont été l'occasion d'échanger in situ avec des professionnels du métal - artisans, responsables d'ateliers, conservateurs, designers tout en faisant avancer la réflexion collective des académiciens sur ce matériau.

« L'architecture des conférences et master-classes joue un peu un rôle de catalyseur, permettant qui ne se feraient que très difficilement autrement. »

Normal Studio

Le workshop

Fin août-début septembre, les académiciens et leurs directeurs pédagogiques se sont retrouvés à l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne (ESADSE) pour une semaine de workshop collectif. Le binôme de Normal Studio les a invités à se pencher sur la thématique de la main face aux nouvelles technologies, et notamment celle de la fabrication additive (ou impression 3D). Plusieurs thèmes leur ont été proposés pour imaginer un objet ou une forme, en considérant la fabrication additive en métal comme l'unique moyen de production des pièces et l'aboutissement du travail.

Mettre de côté la notion d'outil et repenser le rôle de la main dans la conception était une contrainte plutôt déroutante à laquelle Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï (Normal Studio) ont volontairement soumis les académiciens, désireux que « chacun puisse remettre en question sa manière d'envisager les choses ». Répartis en cinq groupes de quatre personnes pendant la semaine, ceux-ci ont exploré des voies diverses en croisant leurs compétences respectives sur le métal. Ils sont parvenus à des créations qu'aucun n'aurait pu réaliser seul dans son corps de métier, mais dans lesquelles chacun se reconnaît.

Un groupe a ainsi mené une réflexion sur la forme et ses variations, tandis qu'un autre s'est penché sur les potentialités mathématiques de la technologie de la fabrication additive. Un troisième groupe s'est inspiré de la structure du diamant pour créer un maillage à la fois rigide et élastique, dont les qualités et propriétés diffèrent selon sa densité. Enfin, deux groupes ont travaillé sur les notions de réseaux et de tubes. Illustrées par des scénarii, maquettes, voire modélisations 3D, les formes issues de ces réflexions font référence à la lumière, à la légèreté ainsi qu'aux notions de vide et de plein.

THÈMES PROPOSÉS

Évidé/er Articulé/er

Minimum

intéressant : l'un va essayer de nous emmener dans une direction, l'autre ne comprend pas vraiment, donc il faut changer de langage, avec des dessins, une histoire, une analogie, pour qu'enfin on puisse tous se comprendre et trouver quel va être le fil conducteur de notre recherche. »

« Le mélange des regards est extrêmement

Mathilde Bretillot Académicienne, designer

« Croiser nos compétences, nos sensibilités, nos savoir-faire, mais aussi nos faiblesses. avec des personnes qui pouvaient compenser ce que l'on ne savait pas faire ou ce que l'on ne savait pas penser. »

> Mylinh Nguyen Académicienne, artisane

Consacré au métal, l'ouvrage de référence issu de cette édition de l'Académie des savoir-faire paraîtra à l'automne 2018, dans la collection « Savoir & Faire » coéditée par Actes Sud et la Fondation d'entreprise Hermès.

Workshop à l'ESADSE - École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, 2017 @ Tadzio

Modulable Multiple

Aléatoire

SOUTIENS EN FAVEUR DE LA DÉCOUVERTE DE L'ARTISANAT ET DU DESIGN

¹ LES ARTS DÉCORATIFS

Paris, France madparis.fr Soutien depuis 2008 Membre du Club des Partenaires des Arts Décoratifs depuis 2008. Depuis 2008

- Animal en 2009
- ² DESIGN PARADE 12

Villa Noailles, Hyères, France

30 juin - 24 septembre 2017 villanoailles-hveres.com Soutien depuis 2008 Au-delà des journées professionnelles qui ouvrent le festival, les expositions de Design Parade restent accessibles tout l'été pour recevoir un large public. Plus de 25 000 visiteurs ont ainsi été accueillis en soixante-treize jours d'ouverture.

³ D'DAYS, 17e ÉDITION

Paris et Pantin, France 2-14 mai 2017 designfestivalddays.paris Soutien depuis 2013 Treize écoles supérieures d'arts appliqués invitées dans le cadre du programme «Écoles».

4 BOURSE AGORA POUR LE DESIGN

bourseagora.fr Soutien depuis 2008 Imaginé par Samuel Tomatis, « Alga » est un champ de recherche sur la rencontre entre la matière algue et le design industriel. À la frontière entre science et design, ce projet tisse des liens entre plusieurs disciplines et ambitionne à terme la mise en place d'une économie circulaire réunissant acteurs locaux et industriels.

Parallèlement au programme de l'Académie des savoir-faire, la Fondation accompagne plusieurs structures ou manifestations qui soutiennent l'artisanat et le design auprès des professionnels comme des amateurs, voire du jeune public.

Inscrits dans une des ailes du palais du Louvre, les Arts Décoratifs 1 se présentent comme « le conservatoire du génie des artisans et des artistes », fondé en 1882. La Fondation d'entreprise Hermès accompagne depuis 2008 cette institution plurielle dédiée à l'objet, qui se déploie sur plusieurs sites et rassemble des musées, une école, une bibliothèque et des ateliers de formation. La transversalité des approches qui caractérise ses collections, ses expositions et ses cursus fait écho à la perspective adoptée par la Fondation dans son programme de l'Académie des savoir-faire.

La Fondation d'entreprise Hermès soutient par ailleurs deux manifestations annuelles qui visent à promouvoir la création contemporaine auprès des professionnels et d'un large public. À Hyères, la Fondation est partenaire de Design Parade - Festival international de design², qui célébrait cette année sa 12º édition. À cette occasion, la villa Noailles accueille un concours international ouvert aux jeunes designers ainsi qu'une programmation d'expositions et de rencontres, dans le but de faire rayonner la création actuelle. Entre Paris et Pantin, le Festival du design des D'Days 3 était placé sous le signe du « jeu » pour sa 17e édition. Parmi ces expositions et événements ouverts à tous les publics, la Fondation d'entreprise Hermès a soutenu le programme « Écoles » : une dizaine d'écoles supérieures d'arts appliqués françaises ont présenté leurs réalisations, projets d'étudiants et résultats de workshops, comme autant d'expositions thématiques soulignant la créativité des designers de demain.

Enfin, soucieuse de faire émerger de nouveaux talents et de soutenir le design dans sa dimension prospective, la Fondation s'est associée dès 2008 à la Bourse Agora 4 soutenue par le ministère de la Culture. Elle est attribuée tous les deux ans à un designer professionnel de moins de 40 ans qui souhaite réaliser un projet personnel. En 2017, elle a été décernée à Samuel Tomatis pour son projet « Alga ».

Musée des Arts Décoratifs, Paris, France @ Philippe Chancel

Visuel du Festival D'Days, 17e édition, Paris, France © Undo Redo

Samuel Tomatis lauréat de la Bourse Agora en 2017 @ DR

12e édition du Festival Design Parade: Pernelle Poyet, exposition Figurés, villa Noailles, Hyères, France, 2017 © Lothaire Hucki

H³-HEART, HEAD, HAND

Le programme H³ – Heart, Head, Hand part du constat que la maison Hermès et l'ensemble de ses collaborateurs partagent des valeurs humanistes communes. En 2013, la Fondation d'entreprise Hermès a lancé un premier appel à projets international interne, invitant les collaborateurs Hermès à porter à sa connaissance des organismes d'intérêt général dans lesquels ils sont engagés à titre personnel.

Cet appel à projets biennal permet à la Fondation d'identifier dans le monde entier des actions en faveur de la sensibilisation à la culture, de la formation professionnelle, de la solidarité ou de la préservation de la biodiversité. La Fondation retient une vingtaine de structures par édition et s'engage à les soutenir pour deux ans, avec la complicité des collaborateurs porteurs de la candidature.

Ceux-ci deviennent, en qualité « d'ambassadeurs », les relais privilégiés entre la Fondation et l'association qu'ils accompagnent sur le terrain. Ce programme repose sur l'exigence et la diversité des engagements personnels de chacun. En impliquant les collaborateurs, il contribue à créer un lien inédit au sein de la maison tout en étoffant l'action solidaire de la Fondation auprès d'organismes dont elle n'aurait pu avoir connaissance autrement.

« Donner du sens à notre quotidien, être des acteurs de la Cité, "accrocher notre charrue à une étoile", participer au bien commun, équilibrer nos vies professionnelles et personnelles, rêver, faire et agir: telle est la réalité du projet H³ et c'est ainsi que nos équipes le vivent. La diversité des projets soutenus par la Fondation est aussi une belle illustration de l'éclectisme, du talent et de l'engagement des hommes et des femmes qui travaillent dans la Maison et, par là-même, de sa richesse. Longue vie à H³!»

74 - SOUTIENS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

- 76 SENSIBILISATION À LA CULTURE ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
- 77 SOUTIENS EN FAVEUR D'UNE SOCIÉTÉ
 PLUS SOLIDAIRE
- 78 SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ
 ET À LA PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES

Bertrand Michaud Ambassadeur H³ Directeur général, Hermès Grande-Bretagne

Depuis 2014 2 éditions. 42 projets soutenus. 5 ambassadeurs impliqués.

¹ ARCA DO SABER

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

- Inauguration en octobre des nouveaux bâtiments du centre de formation.
- Au sein de la promotion des douze jeunes onze d'entre eux ont obtenu leur diplôme à l'issue de la formation, le dernier ayant trouvé un travail avant son achèvement.

² MAISON FAMILIALE RURALE - LE VILLAGE

Saint-André-le-Gaz, France Construction de la halle « Réussir autrement » mfr-village-saintandre.org Quatre-vingts jeunes de 14-15 ans ont découvert dix métiers artisanaux à l'occasion de la construction de la halle. Chaque élève a pu cumuler 640 heures de pratique professionnelle au cours de ce projet.

³ MINI-RACING CHAMBÉRIEN

Chambéry, France « Des bolides et des gosses » miniracing-chamberien.com Quinze enfants de 12 à 18 ans interviennent sur les véhicules, encadrés par cinq adultes.

⁴ LES AMIS DU SITE DU CHÂTEAU DE LAVAUGUYON

Maisonnais-sur-Tardoire, France « Le bâti médiéval, support d'éducation au patrimoine et d'insertion professionnelle » amischatlavauguyon.wixsite.com Le site a fait l'objet pendant l'été d'un chantier Rempart international voué à la restauration du mur de première défense de la forteresse, avec douze jeunes participants.

⁵ GOLDFINGER FACTORY

Londres, Royaume-Uni goldfingerfactory.com Jason, entré en apprentissage en 2016, a appris cette année les rudiments de la menuiserie et de la ferronnerie. Au terme de 1660 heures de formation, il est maintenant capable de diriger des ateliers et d'enseigner à son tour à des débutants.

⁶ IBABA DÉVELOPPEMENT

Rutongo, Rwanda Développement et rayonnement des savoir-faire en broderie ibabarwanda.com Six jeunes filles ont été formées en management de coopérative en association avec l'ONG Indigo Africa. Deux nouvelles formatrices (issues de cursus précédents) ont formé à leur tour cinq débutantes en broderie.

Soutiens à la formation professionnelle

Ressentir de la fierté et du plaisir dans l'exercice de sa profession est un indéniable facteur d'épanouissement personnel. Parmi les projets H³ proposés par les collaborateurs de la maison, plusieurs initiatives concernent la transmission de savoir-faire et la formation professionnelle, afin que les jeunes comme les actifs puissent se réaliser dans le métier de leur choix et trouver une place au sein de la société.

Soit des structures qui permettent à des jeunes en difficulté de trouver leur voie et d'acquérir une formation professionnelle de qualité. Dans la favela de Vila Prudente à São Paulo, l'association **Arca do Saber**¹ se mobilise pour ouvrir les portes de l'entreprise aux jeunes en situation de vulnérabilité et leur offrir des perspectives professionnelles. Elle a lancé cette année le centre de formation professionnelle Arca do Crescer : des jeunes de 15 à 28 ans y apprennent le métier de boulanger et suivent une formation complémentaire en anglais et informatique. En France, la Maison Familiale Rurale - Le Village 2 offre plusieurs possibilités d'orientations à des jeunes en situation de décrochage scolaire. Situé en Isère, ce centre de formation professionnelle permet, par l'alternance, de découvrir le monde du travail, ses exigences et de susciter des vocations. Des expérimentations ciblées sont menées en amont pour encourager chaque adolescent à déterminer le métier qui lui correspond.

Plusieurs organismes offrent une véritable immersion dans la transmission des savoir-faire aux côtés de professionnels. Ainsi, l'apprentissage de la mécanique et de la carrosserie est au cœur du projet du Mini-Racing chambérien³, qui permet à des jeunes de fabriquer collectivement des répliques de voitures de Formule 1, sous la houlette d'experts adultes. La transmission intergénérationnelle de ces techniques est couronnée, une fois le véhicule achevé, par la possibilité de le conduire dans le cadre de démonstrations. Dans le Limousin, les amis du site du château de Lavauguyon 4 se mobilisent pour préserver le patrimoine local, en organisant des ateliers de sensibilisation et des chantiers ouverts à tous. Sous la conduite d'un compagnon tailleur de pierres et d'un technicien du génie civil spécialisé, de jeunes bénévoles s'initient à des pratiques artisanales. Avant de s'engager, pour certains, dans un cursus professionnel, ils contribuent à la restauration du site dans le respect des techniques traditionnelles.

À Londres, la Goldfinger Factory 5 fonctionne selon un principe similaire de transmission de savoir-faire. Cet atelier coopératif aura accueilli pendant deux ans un jeune apprenti, auparavant sans vocation artisanale particulière, qui aura été initié à la menuiserie, l'ébénisterie, la ferronnerie et la peinture, par des artisans. Cette formation professionnelle complète lui permet désormais d'embrasser une carrière artisanale.

En Inde et au Rwanda, des initiatives encouragent les femmes à s'engager dans un emploi plus qualifié. Dans un village où florissait autrefois le savoir-faire en broderie, l'association Ibaba Développement ⁶ relance cette activité qui fut enrayée par le génocide de 1994.

7 ENTREPRENEURS DU MONDE

Kolkata Inde Professionnaliser le savoir-faire en broderie des femmes des bidonvilles entrepreneursdumonde.org 500 femmes des bidonvilles, en situation de grande précarité, ont bénéficié d'une formation.

8 ASSOCIATION FRANÇAISE DES ÉLEVEURS DE CHÈVRES CACHEMIRE

Rhône, France Achat et intégration d'une éjarreuse Le projet est toujours en cours et contribue à la structuration de la filière.

Le projet vise à construire un atelier-école et à former de nouvelles brodeuses, réunies en coopérative, qui elles-mêmes seront amenées à transmettre leurs pratiques. Ces formations professionnelles permettent aux artisanes de s'instruire, de conquérir leur autonomie et se perfectionner en couture afin de diversifier leurs activités et leurs sources de revenus. Il en va de même à Kolkata, où l'ONG Entrepreneurs du Monde 7 a mis en place soixante-quinze centres de formation pour donner la possibilité à des femmes en grande précarité de s'initier à la couture, la broderie, voire à la technique du henné. Cette opportunité élargit leur horizon : en allant vers des savoir-faire plus qualitatifs, elles prennent confiance dans leurs propres compétences, gagnent en autonomie et en influence au sein de leur famille.

Dans le Rhône, enfin, l'association française des éleveurs de chèvres Cachemire 8 s'est mobilisée pour l'achat d'une éjarreuse afin de préserver le savoir-faire textile haut de gamme porté par ce groupe de professionnels et redynamiser la production locale de cachemire.

Goldfinger Factory: apprenti dans les métiers de la menuiserie et de la ferronnerie, Londres, Royaume-Uni, 2017 © Victoria and Albert Museum, London

Ibaba Développement: brodeuses, Rutongo, Rwanda, 2017 © Olivier Weidemann

Entrepreneurs du Monde: programme STEP, microfinance dans les bidonvilles, Kolkata, Inde, 2017 © Entrepreneurs du Monde

Projets H³ soutenus en 2016-2017

¹ MÜNCHNER KAMMERSPIELE

Munich, Allemagne

« Kammerklicke »

muenchner-kammerspiele.de

- Vingt jeunes de 14 à 21 ans, issus de dix pays différents, ont monté la pièce Des Cow-boys, d'après le texte de Sandrine Roche, mise en scène par Karnik Gregorian.
- Première représentation à la Kammerspiele : 1er juillet 2017.

2 SYDNEY DANCE COMPANY

Sydney, Australie

« Sydney Dance Company Education Ensemble »

sydneydancecompany.com

Tournée de Crazy Times dans vingt-et-un établissements scolaires de la banlieue est de Sydney, touchant plus de 3900 élèves, parmi lesquels 1255 ont participé à des ateliers.

3 FONDATION MAÎTRE LÉONARD FOUJITA

Paris, France

« L'expérience artistique pour sublimer les formations professionnelles » fondation-foujita.org Quatorze lycéens de première préparant

un bac pro cuisine ont abordé et travaillé l'esthétique des assiettes par la photographie, ce qui a donné lieu à une exposition dans le restaurant du lycée.

⁴ LOWER EASTSIDE GIRLS CLUB

New York, États-Unis airlsclub.ora

Entre le printemps et l'été, trois ateliers de travail du cuir ont été proposés : vingt-trois filles y ont participé pour fabriquer différents obiets sous la houlette d'artisans.

Sensibilisation à la culture et à la création artistique

La création, sous toutes ses formes, est un vecteur d'épanouissement, voire d'émancipation. Quatre projets H³ ont conduit des enfants et des adolescents à s'ouvrir au monde grâce à la pratique artistique.

À Munich, de jeunes réfugiés sans famille et des jeunes aux situations sociales fragiles ont constitué une troupe cosmopolite de comédiens, encadrée par des professionnels, au sein de la prestigieuse Münchner Kammerspiele 1. En transcendant leurs propres expériences et questionnements existentiels, ils ont adapté un texte, entre fiction et documentaire, et créé un spectacle inédit présenté au public du théâtre.

La plus ancienne compagnie de danse d'Australie, la Sydney Dance Company², a créé cette année au Sydney Opera House Crazy Times, son premier spectacle destiné au jeune public. Portée par huit danseurs, cette pièce a tourné dans les établissements scolaires de l'ouest de Sydney: pour les élèves les plus défavorisés, ce fut une véritable rencontre avec la danse contemporaine grâce à une chorégraphie accessible et stimulante. De nombreux ateliers ont permis aux enfants d'aborder concrètement la pratique de la danse et d'élargir ainsi leurs horizons.

Faire ressentir l'importance de l'art dans un contexte professionnel - et dans la vie de façon générale - est également l'un des objectifs de la Fondation Maître Léonard Foujita³. Sous les auspices de cette figure majeure de l'École de Paris, des lycéens engagés dans des filières professionnelles s'ouvrent à la création contemporaine, afin de développer un sens de l'esthétique et une fibre artistique qui ne peuvent qu'étoffer et valoriser leurs compétences dans leur futur métier.

À New York, enfin, dans le guartier densément peuplé du Lower East Side, le Lower Eastside Girls Club 4 élargit les perspectives de jeunes filles de 11 à 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté et majoritairement issues des communautés latinos et afro-américaines. Celles-ci sont gratuitement initiées à des savoir-faire artisanaux. Leur sont également transmis des savoirs théoriques et des valeurs éthiques liées au monde artisanal qui contribuent à leur épanouissement et à leur ouverture au monde.

Lower Eastside Girls Club: atelier de découverte de maroquinerie, New York, États-Unis, 2017 © Courtesy of The Lower Eastside Girls Club of New York

Projets H³ soutenus en 2016-2017

¹ ASSOCIATION JEUNESSE TIZGUI POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ

Villiers-le-Bel, France « Le levain de demain » Suite à de frustrantes difficultés administratives, le permis de construire de la future boulangerie a été délivré en novembre 2017. L'ouverture du commerce est attendue pour juin 2018.

² CEREBRAL PALSY GREECE

Athènes, Grèce Respite Home eps-ath.gr En 2017, 378 séjours d'une semaine ont pu être proposés dans la maison de répit à des familles avec enfants.

3 THE FRENCH CHAMBER FOUNDATION

Hong Kong The Lunch Club fcf hk Quatre-vingt-quinze personnes ont trouvé un nouvel emploi en 2017 grâce au service de recrutement du Lunch Club.

⁴ SOKOAGE

Kesennuma, Minamisanriku et Sendai, Japon sokoage.org

452 élèves ont participé aux workshops organisés pour les collégiens et lycéens. quatorze programmes extra-scolaires ont été proposés, 117 étudiants y ont pris part.

Soutiens en faveur d'une société plus solidaire

Dans une société souvent caractérisée par de multiples inégalités, des hommes et des femmes s'engagent pour épauler les personnes les plus fragiles et atténuer les dommages de l'isolement. Quatre projets H³, inscrits dans des contextes très différents, incarnent chacun à leur façon ces gestes de solidarité, qui sont au fondement même de la philanthropie.

Créer une boulangerie communautaire pour permettre à des femmes de gagner en autonomie grâce à un emploi et améliorer le quotidien d'un village au Maroc : l'association Jeunesse Tizgui pour le développement et la solidarité 1 se mobilise pour accompagner un groupe de villageois dans cette mutualisation des compétences et des ressources afin d'améliorer à terme les conditions de vie d'une population enclavée.

À Athènes, au cœur de Cerebral Palsy Greece², centre d'accueil pour enfants et adultes souffrant d'infirmité motrice cérébrale, la Fondation soutient le fonctionnement quotidien d'une maison de répit qui accueille familles et enfants touchés par le handicap pour des séjours plus ou moins longs. Au-delà d'un accompagnement psychologique, cet établissement propose des ateliers de familiarisation à des pratiques artisanales et artistiques, des cours de gestion d'activités et des excursions, afin de permettre aux jeunes adultes paralysés de reprendre confiance en eux.

À Hong Kong, le Lunch Club créé par la French Chamber Foundation 3 accueille des personnes en situation de précarité cinq jours par semaine. Sur le temps du déjeuner, ils ont accès pour une somme modique à des menus équilibrés, mais aussi à des conseils de professionnels et de travailleurs sociaux pour les accompagner dans une reconversion vers un emploi plus valorisant. Ces moments d'échanges constituent un véritable « oasis social » – selon les mots d'un habitué – où réapprendre à tisser des liens et se réinscrire de fait dans la société.

Dans la préfecture de Miyagi, au Japon, l'association Sokoage 4 s'adresse particulièrement à la jeunesse d'une région très affectée par le tsunami de 2011. Portée par un groupe de cinq jeunes gens, l'association propose des ateliers, visites, rencontres pour insuffler de l'espoir parmi les lycéens et les étudiants. C'est en se réappropriant et en dynamisant un territoire meurtri que les jeunes générations pourront créer les conditions de leur réussite et de leur bonheur. Une invitation littérale à s'« élever » - comme l'indique le terme sokoage.

Sokoage: un groupe de jeunes imagine un nouvel avenir post-tsunami, Kesennuma, Japon, 2017 © Sokoage

Projets H³ soutenus en 2016-2017

¹ CORAL OKINAWA

Okinawa, Japon

« Save the coral! »

beokinawa.jp/coral/

300 personnes ont participé aux ateliers de sensibilisation et cinquante plongeurs ont aidé l'association à replanter le corail.

² MERCY RELIEF

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

1660 semis de quatre essences différentes ont été plantés, 1319 ont résisté et sont entretenus par les populations.

3 SERVICE D'ENTRAIDE ET DE LIAISON

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

Trente-deux champs en tout ont été cultivés et dix-neuf familles peuvent travailler à présent sur les parcelles préparées à cet effet. La fin de l'aménagement est attendue pour courant 2018.

⁴ LYCÉE WINSTON CHURCHILL

Londres, Royaume-Uni « Memorial Garden » lvceeinternational.london 241 élèves, du primaire au lycée, ont participé aux activités éducatives et écologiques autour du jardin.

⁵ J'ART D'AIN PARTAGÉ

Bellev. France « Créer des jardins vivants pour petits et grands » jartdainpartage.org Plus de 400 élèves de maternelle et primaire ont participé aux ateliers. Les rencontres thématiques ont été régulièrement suivies

par quarante adhérents et leurs familles.

6 PARTAGE

Madagascar Éducation environnementale participative partage.org Soixante-deux séjours ont été organisés, concernant 3077 enfants issus de trente-quatre écoles.

7 ARCENCIEL

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

En deux ans, plus de 200 jeunes Lebanese Conservation Volunteers ont été formés. Suite au succès de ce projet, arcenciel envisage de le répliquer dans d'autres pays.

Sensibilisation à la biodiversité et à la préservation des écosystèmes

Aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes s'engagent pour maintenir des écosystèmes uniques et sensibiliser les jeunes générations à ce patrimoine commun. Portés par des collaborateurs de la maison Hermès, ces projets retenus dans le cadre du programme H³ s'inscrivent naturellement parmi les actions de la Fondation en faveur de la préservation de la biodiversité.

Au large du Japon, la lutte contre le réchauffement climatique passe par la plantation de corail sur les récifs de l'île d'Okinawa. Ces colonies jouent un rôle majeur dans la sauvegarde des ressources sous-marines, dans la prévention des catastrophes naturelles, la purification des eaux et l'absorption du dioxyde de carbone. L'association Coral Okinawa¹ propose ainsi des campagnes de plantation pour les plongeurs ainsi que des activités ludiques ouvertes à tous pour favoriser la connaissance de cet écosystème sous-marin unique au monde. Dans la baie de Manille, une problématique similaire anime les bénévoles de l'association Mercy Relief², qui encadrent la population dans la replantation d'une mangrove. Dans cette zone fortement exposée aux cyclones, cette reforestation est essentielle pour protéger les populations des éléments : elle est assurée par les habitants qui s'impliquent tout au long du processus, de la semence à l'entretien. La présence de jacinthes d'eau dans cette biodiversité singulière permet également de revitaliser un savoir-faire artisanal local par la création de coopératives. Au Burkina Faso, le Service d'Entraide et de Liaison³ se mobilise pour accompagner l'aménagement d'un périmètre bocager afin de remédier à la dégradation de l'environnement rural, due à l'agriculture, au surpâturage et aux conditions météorologiques. Impliquées à toutes les étapes du projet, depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre, les populations locales sont formées à des techniques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Une fois les sols régénérés, les familles pourront bénéficier sur le long terme d'une meilleure productivité des terres.

Retour dans un territoire urbain: aux abords du Lycée international Winston Churchill 4, à Londres, se trouve un espace vert, lieu de mémoire pour la paix et la liberté, planté d'arbres in memoriam comme autant d'hommages. Jusqu'alors peu entretenu, ce jardin fait l'objet d'un projet écologique et pédagogique destiné aux élèves de l'établissement. En favorisant le développement d'une végétation sauvage et native, les élèves contribuent à la préservation d'une biodiversité urbaine qu'ils étudient par ailleurs in situ dans le cadre de leurs cours. Dans l'Ain, des écoliers ont accès à plusieurs jardins partagés, devenus des lieux d'activités et de sensibilisation à l'initiative de l'association J'Art d'Ain partagé 5. Les bénévoles s'impliquent dans la mise en valeur de la biodiversité propre à chaque site, et aménagent des jardins créatifs dans un esprit d'expérimentation alternative, en privilégiant les techniques agro-écologiques. Avec l'appui des établissements scolaires, l'association anime des ateliers pratiques dans les écoles afin de sensibiliser petits et grands à la biodiversité urbaine et aux multiples enjeux de sa préservation. À Madagascar, l'association Partage 6 poursuit - à une autre échelle - un objectif similaire et accompagne des écoliers dans

de multiples actions d'information sur la richesse et la fragilité de l'environnement. Alors que la biodiversité exceptionnelle de l'île est fortement altérée, les enfants participent à des classes vertes pour saisir in situ les enjeux du maintien des écosystèmes particuliers qui la caractérisent (mangrove, forêt sèche, parc de tortues...). Ces visites pédagogiques se prolongent, à l'école, par des activités de plantation d'essences locales et de sensibilisation à la gestion des déchets.

Enfin, la réserve naturelle du Chouf, au Liban, est un site écologique majeur qui fait l'objet d'un projet de formation mené par l'association arcenciel 7 visant à renforcer les savoir-faire et connaissances en matière de conservation forestière pour préserver cette biodiversité précieuse. De jeunes adultes sont ainsi impliqués dans la construction de sentiers conformes aux normes internationales, dans la prévention des incendies et dans des actions de sensibilisation. À l'issue de la formation, les participants rejoignent un réseau de jeunes bénévoles et deviennent à leur tour formateurs.

Coral Okinawa: plantation de corail par des plongeurs professionnels Okinawa Japon 2017 © DR

J'Art d'Ain Partagé: projet «Incroyables comestibles », école maternelle et élémentaire, Ceyzérieu, France, 2017 © Marnia Chelepin

Partage: classes vertes à la découverte de la biodiversité, Madagascar, 2017 © DR

BIODIVERSITÉ & ÉCOSYSTÈMES

La fragilité de notre biodiversité nous engage à agir afin de préserver la grande richesse des écosystèmes qu'il importe de transmettre aux générations futures. C'est un enjeu majeur auquel la Fondation d'entreprise Hermès souhaite répondre à son échelle. De fait, notre action dans ce domaine vise avant tout à soutenir les hommes dans leur relation à cette biodiversité et ces écosystèmes, de façon à ce que celle-ci soit pertinente sur le long terme.

C'est pourquoi la Fondation porte une attention particulière aux populations qui, inscrites dans des habitats naturels sensibles, ont déployé des savoir-faire traditionnels leur permettant d'utiliser matières premières et ressources dans le respect de leur environnement. Ces exemples remarquables incitent la Fondation à promouvoir les pratiques durables, à travers des actions de sensibilisation et de formation, dans le domaine de la culture, de l'élevage ou de la construction.

La Fondation d'entreprise Hermès accompagne ainsi différents acteurs présents sur le terrain et partageant les mêmes valeurs en matière de préservation de la diversité biologique.

Depuis 2016, elle s'est rapprochée du WWF afin de donner plus d'ampleur à son action face à un enjeu écologique devenu essentiel pour l'ensemble de notre société.

« Après bientôt dix ans de collaboration au service de la préservation de la biodiversité, l'Iddri est très fier de ce partenariat avec la Fondation d'entreprise Hermès qui a pris un engagement rare et pionnier en soutenant la recherche pour mieux comprendre les causes de la perte de biodiversité en amont de l'action, en transformant cette expertise en projets de terrain valorisant les savoir-faire traditionnels, le tout avec un souci permanent de la transmission auprès du public. ».

Teresa Ribera

Directrice, Iddri (Institut du développement durable et des relations Internationales), Paris

82 - WWF

84 - SOUTIENS EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Depuis 2010

2 appels à projets « Biodiversité & savoirs locaux ».
5 programmes de recherche-action soutenus.
10 conférences « biodiversité »
coorganisées avec l'Iddri.

LE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE (WWF)

Africa-TWIX

Le trafic d'espèces sauvages est la quatrième activité criminelle transnationale au monde, avec des impacts ravageurs sur la biodiversité. En 2016, la plate-forme numérique sécurisée Africa-TWIX (pour Trade in Wildlife Information eXchange) a été lancée dans quatre pays d'Afrique - Cameroun, Congo, Gabon et République démocratique du Congo - rejoints cette année par la République centrafricaine. Portée par le WWF, cette initiative vise un meilleur partage de l'information et la collaboration entre les organismes d'application de la loi CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) pour contribuer à la réduction du commerce illégal d'animaux et de plantes sauvages.

Concrètement, la plate-forme numérique Africa-TWIX comporte une base de données, une mailing-list ainsi que des ressources techniques et juridiques. Les agents sur le terrain peuvent ainsi échanger des informations entre eux, identifier rapidement les produits illicites issus de la faune et de flore sauvages et renforcer la coopération par-delà les frontières. Sept groupes taxonomiques sont pour l'heure plus particulièrement documentés et ciblés par les usagers d'Africa-TWIX: éléphants, grands singes, pangolins, perroquets gris du Gabon, lions, léopards et bois tropicaux. La plate-forme favorise une expertise collective entre les organismes de lutte contre la fraude, comme les douanes, la police et la justice par exemple.

Le projet comporte également un important volet de formation concernant l'échange d'informations, les techniques d'enquête et le renforcement des cadres légaux. Ces formations visent à professionnaliser la lutte contre le négoce illicite et participent à l'appropriation progressive du projet Africa-TWIX, désormais reconnu

comme un outil de référence par les administrations pertinentes dans la sous-région. La Fondation d'entreprise Hermès accompagne ce projet transnational et transversal dans le cadre de son action en faveur d'un usage rationnel et respectueux des ressources naturelles.

WWF, Africa-TWIX: écailles de pangolin, programme de lutte contre le commerce illégal des espèces protégées © Andrew Calmley/Traffic

Le mont Blanc

Un statut de protection pour un trésor de la nature

Troisième site naturel le plus visité au monde, le massif du Mont-Blanc est un carrefour écologique majeur pour l'arc alpin, fort de 43 000 espèces animales et végétales répertoriées. Ce site se voit soumis à de multiples pressions dues à sa forte fréquentation, à des infrastructures omniprésentes et à la pollution de l'air croissante, auxquelles il convient d'ajouter l'impact du changement climatique. Face à ce défi, le WWF souhaite développer un système de protection du site à la hauteur des enjeux et se mobilise donc pour que le massif du Mont-Blanc soit inscrit au patrimoine naturel mondial de l'Unesco.

Face à la singularité de ce dossier (le site est partagé par trois pays: la France, l'Italie et la Suisse), le WWF peut légitimement accompagner cette candidature de par son engagement de longue date en faveur

de la préservation de la biodiversité alpine et de la protection de la région. L'ONG peut également s'appuyer sur son réseau international pour créer une dynamique commune en rassemblant les acteurs politiques et économiques autour de ce projet, tout en fédérant les initiatives déjà actives dans chacun des trois pays.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité, la Fondation soutient le WWF dans l'élaboration de la candidature du massif du Mont-Blanc au patrimoine naturel mondial de l'Unesco. Grâce à ce label qui offrirait un statut juridique au site, cette inscription apporterait en outre une meilleure reconnaissance de ce patrimoine exceptionnel et permettrait de mettre en place un développement concerté de l'activité économique, pédagogique et écologique, en intégrant les usages et spécificités culturelles des populations locales.

WWF - AFRICA-TWIX

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

africa-twix.org

Soutien depuis 2016

- 112 officiers habilités ont accès à la plate-forme.
- . 150 agents formés en 2017.
- · Lancement d'un site web opérationnel.
- Participation de la République centrafricaine au projet denuis 2017.
- Cinq enquêtes internationales ont été ouvertes depuis le lancement du projet.

WWF - PROJET MONT-BLANC

Paris, France wwf.fr

Soutien depuis 2017

Cette candidature portée par le WWF fédère les initiatives des trois pays concernés par le massif du Mont-Blanc : France, Italie et Suisse,

WWF: les aiguilles de Chamonix et le mont Blanc, candidat à l'inscription au patrimoine naturel mondial @ Wild Wonders of Europe/Frank Krahmer/WWF

SOUTIENS EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

¹ IDDRI

Paris, France iddri.org Soutien depuis 2009

Organisation de deux conférences:

- « Le thon : quelles conditions pour des pêcheries durables?» 13 juin 2017, Paris
- « Réduire le déforestation importée : quels impacts sur la consommation et les choix politiques en Europe et en France?» 16 novembre 2017. Paris
- Les deux conférences ont accueilli 170 personnes au total.

2 BRAINSEEDERS

Régions de Ouezzane et Taounate, Maroc Soutien depuis 2015

- En cinq ans, 300 jours de formation ont été proposés aux habitants des villages alentours dans le domaine de la maçonnerie, la permaculture et la réhabilitation des sols. • D'anciens bénéficiaires des formations animent désormais le jardin écologique.
- Visites des premières classes attendues pour le printemps 2018.

Parallèlement à son engagement aux côtés du WWF, la Fondation d'entreprise Hermès soutient deux organismes impliqués à différentes échelles dans la préservation des écosystèmes.

Institut de recherche indépendant, l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) 1 a pour objectif de favoriser la transition vers le développement durable ainsi que son appropriation par tous les acteurs concernés. L'Iddri identifie les conditions nécessaires pour que le développement durable soit intégré aux politiques publiques et propose des outils pour leur mise en œuvre, au niveau de la coopération internationale, d'un pays, d'une ville, voire d'une entreprise. Le partenariat entre la Fondation d'entreprise Hermès et l'Iddri a fait naître des analyses originales sur les relations entre l'économie mondialisée et la préservation du patrimoine naturel, diffusées dans le cadre de conférences remarquées organisées en commun. En 2017, deux journées d'échanges ont permis de s'interroger pour l'une sur les atouts et les limites de la certification de la pêche au thon, pour l'autre sur la question de la « déforestation importée ». Avant que les pouvoirs publics ne s'emparent de ces problématiques, ces conférences favorisent une véritable dynamique parmi les acteurs de l'environnement.

Dans la province de Ouezzane au Maroc, l'association Brainseeders² accompagne la réalisation d'un jardin écologique au centre pédagogique Dar Lil Kul (qui signifie « maison pour tous ») à Faraha, destiné à soutenir une activité agricole simple, pédagogique et participative, respectueuse de l'homme et de son environnement. Ce site entend s'inscrire dans un modèle de gestion agro-écologique pour devenir un jardin témoin en matière de réhabilitation des sols, culture maraîchère et usage de citernes. Accessible à tous, le jardin devrait progressivement s'affirmer comme une attraction pédagogique susceptible de générer un intérêt réel pour le public. À terme, il s'agit de contribuer à la diffusion de ces techniques auprès du plus grand nombre afin que les modes de vies soient plus attentifs à leur environnement direct pour limiter les impacts négatifs sur la biodiversité.

Conférence sur la « déforestation importée » avec Teresa Ribera (Iddri), Daniel Calleja y Crespo (Commission européenne) et Laurence Monnoyer-Smith (commissariat général au développement durable), IEP, Paris, 2017 @ Elise Coudane

Le centre Dar Lil Kul à Faraha et son jardin pédagogique, région de Ouezzane, Maroc, 2017 @ Brainseeders

LA FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

88 - STATUTS, BUDGET, SIÈGE

89 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

90 - ÉQUIPE DE LA FONDATION ET CONTACT

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 1° août 2003, et l'instruction fiscale n°112 du 13 juillet 2004, ainsi que par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.

BUDGET

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

SIÈGE

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2017

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

Ménéhould de Bazelaire

Directrice du Patrimoine culturel, Hermès International

Gilles Bœuf

Professeur,

Université Pierre et Marie Curie/ Sorbonne Université; Président.

e il

Conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité

Valérie Burguière

Directrice des Ressources humaines, Hermès Femme;

Représentante du personnel,

Hermès Sellier

Ina Delcourt

Directrice internationale de la Presse, Hermès International

Edna Dumas

Journaliste; Secrétaire,

Fondation d'entreprise Hermès

Pierre-Alexis Dumas

Directeur artistique général, Hermès International

Bernhardt Eichner

Directeur général,

Hermès Service Groupe;

Trésorier adjoint,

Fondation d'entreprise Hermès

Pierre Fleuriot

Président,

PCF Conseil & Investissement

Jérôme Fougeras de Lavergnolle

Président directeur général,

Cristallerie Saint-Louis;

Trésorier général,

Fondation d'entreprise Hermès

Olivier Fournier

Directeur général Gouvernance et du Développement des organisations,

Hermès International;

Président,

Fondation d'entreprise Hermès

Julie Guerrand Présidente.

H51

Pascale Mussard

Directrice artistique,

petit h;

Vice-présidente,

Fondation d'entreprise Hermès

Jean-Baptiste Puech

Comédien;

Secrétaire,

Fondation d'entreprise Hermès

Martine Tridde-Mazloum

Présidente,

Centre national des arts du cirque,

Châlons-en-Champagne;

Présidente,

Société des Amis du musée de Cluny, Paris

Catherine Tsekenis

Directrice de l'Action culturelle et solidaire,

Hermès International;

Directrice et secrétaire générale,

Fondation d'entreprise Hermès

Cyrille Violot

Directeur juridique Compliance et Affaires publiques.

Hermès International

Marc Voinchet

Directeur,

France Musique, Paris

Christine Bouvry

Commissaire aux comptes

ÉQUIPE

Olivier Fournier Président

Catherine Tsekenis
Directrice
Claire Avignon
Assistante de direction

Clémence Fraysse Responsable de projets Julie Arnaud Chargée de projets

Clément Le Duc Chef de projets

Quentin Guisgand Chef de projets

Frédéric Hubin Responsable Image éditoriale et Publications

Sacha Gueugnier Chargée de communication

CONTACT

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

Tél. +33 (0)1 40 17 46 43 fondationdentreprisehermes.org

Suivez la Fondation d'entreprise Hermès sur Facebook et Instagram, ainsi que sur sa chaîne YouTube!

Équipe de la Fondation et contact

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, les membres du jury 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 également 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, coordinatrice presse, Pierre-Nicolas Durand, réalisateur, Eva Gallice, réalisatrice.

Charlotte Guislain, coordinatrice de Manufacto, la fabrique des savoir-faire,
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 à ses actions en 2017 – Myriam Arino, Jules Barbier, Camille Cobb, Léa Guémard, Juliette Le Bihan, Victoria Le Guern, Aurore Ruffier, Nina Vigneron – ainsi que Marina Becerra qui a renforcé l'équipe de janvier à juin 2017.

UNE PUBLICATION DE LA FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

Président

Olivier Fournier

Directrice de la publication

Catherine Tsekenis

Responsable éditoriale

Sacha Gueugnier

Assistée de

Marie Sarde (stagiaire)

Rédaction et coordination des textes

Marylène Malbert

Pour les espaces d'exposition,

les commissaires et programmateurs

Yunkyoung Kim (Atelier Hermès, Séoul)

Emi Eu (Aloft at Hermès, Singapour)

Reiko Setsuda (Le Forum, Tokyo)

Guillaume Désanges (La Verrière, Bruxelles)

Margot Delalande (La Grande Place, Saint-Louis)

Conception graphique

Atelier Julia Bernard

En couverture

Programme Manufacto: séance de découpe d'une lampe en bois, classe de CM1, école élémentaire de La Motte-Picquet, Paris © Benoît Teillet

Secrétariat de rédaction et relecture du français

Danielle Marti

Traduction anglaise

Louise Rogers Lalaurie

Secrétariat de rédaction et relecture de l'anglais

Alison Culliford

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

> Ouvrage reproduit et achevé d'imprimer en avril 2018 sur les presses de l'imprimerie FOT pour le compte de la Fondation d'entreprise Hermès 24, faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris fondationdentreprisehermes.org

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 huit 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, une commande photographique franco-américaine pour la photographie, Manufacto, la fabrique des savoir-faire et l'Académie des savoir-faire pour la découverte et l'approfondissement des métiers artisanaux. À travers H³ - Heart, Head, Hand, 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 & écosystèmes.

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

fondationdentreprisehermes.org

