

Canadian
Crafts
Federation

Fédération
canadienne des
métiers d'art

L'envergure des métiers d'art

Un exposé de principes par
la Fédération canadienne des
métiers d'art

Avant-propos

Les métiers d'art sont une créature vivante à l'existence complexe, qui évolue au sein de l'humanité et de la société. L'acte de créer est intrinsèquement lié à la culture, à la technologie et aux idéaux de beauté et d'art, ainsi qu'à la santé et au bien-être des collectivités, des économies et de l'éducation. Les moyens par lesquels les artistes de métiers d'art créent, les raisons pour lesquelles ils et elles le font et leur façon de décrire cette activité continueront d'évoluer au fil du temps.

L'objectif principal de ce document est de fournir une introduction aux métiers d'art pour les représentants gouvernementaux et pour ceux qui œuvrent à l'extérieur du secteur des métiers d'art.

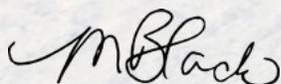
La Fédération canadienne des métiers d'art reconnaît, respecte et estime hautement la diversité de voix, de perspectives et d'expériences des métiers d'art partout dans l'Île de la Tortue. En établissant un spectre des métiers d'art, plutôt qu'une définition rigide, on crée un espace pour que chacun et chacune trouve sa place dans ce secteur, plutôt que de définir une série de moules auxquels vous adapter.

Je souhaite remercier tous les gens de la communauté des « arts » pour leurs interprétations et leurs contributions à l'élaboration de ce document. Cela comprend les membres de nos comités de revendication, les lecteurs-évaluateurs communautaires, ainsi que tous ceux qui ont partagé leurs définitions personnelles par écrit, en personne et en ligne. Des salles de conférence aux médias sociaux, des visites d'atelier aux inaugurations de galeries, des coins tranquilles lors de conférences aux haut-parleurs du podium — vous avez été entendus, et on continuera de vous entendre.

Ce n'est pas tâche facile de traduire ce langage à l'écrit, mais je suis confiante qu'à tout le moins, nous continuerons de discuter du sens des métiers d'art à mesure que l'avenir se dessine. D'ici là, nous vous présentons avec humilité ce document vivant qui aborde le spectre des métiers d'art.

Merci à tous pour cette conversation continue.

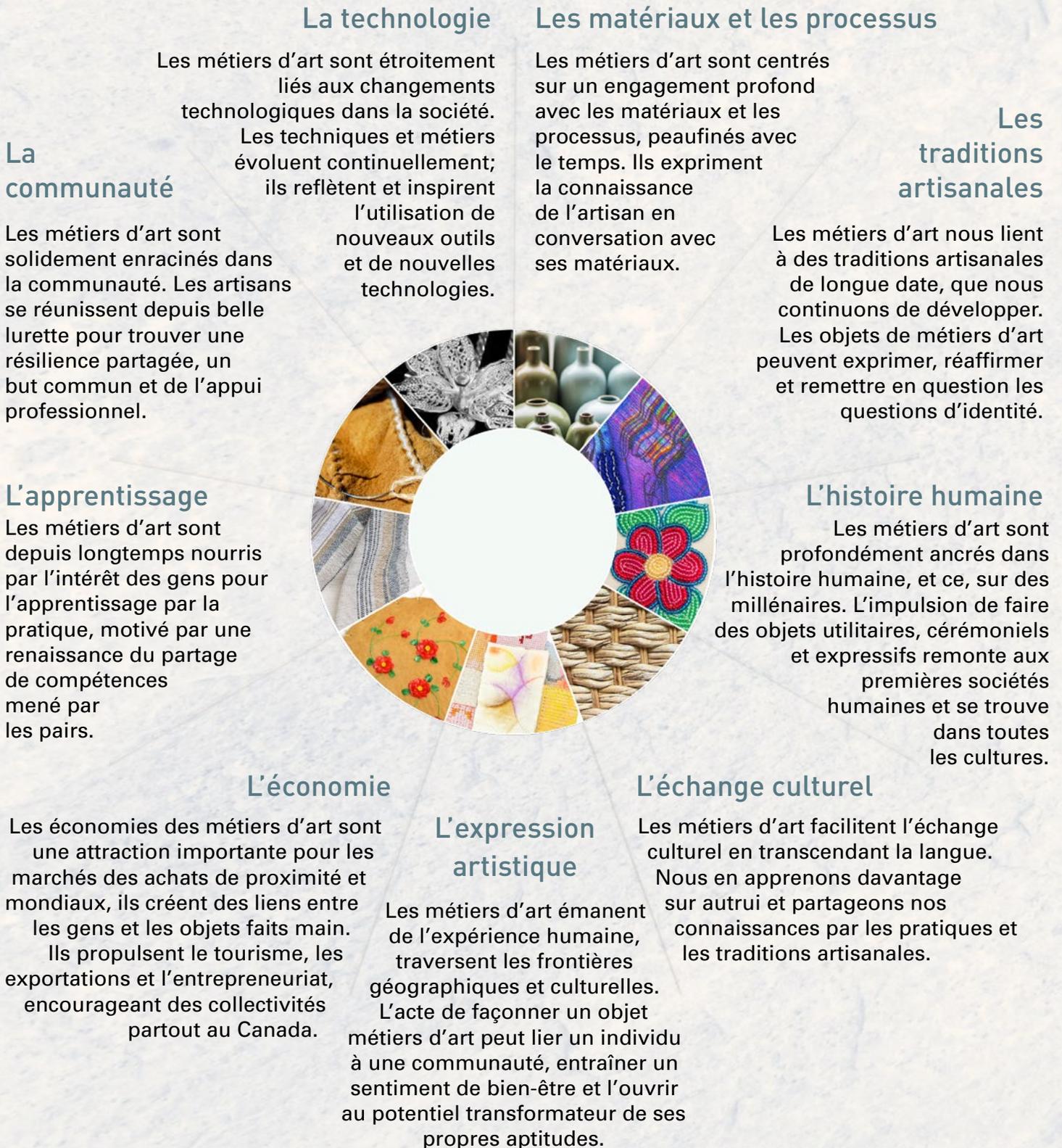
En toute solidarité,

La directrice du CCF/FCMA,
Maegen Black

ARTISAN - ARTISTE E
VISUELS - SCULPTEU
EN TEXTILES - TISSE
BIJOUTIER - FERRON
- JOAILLIÈR - FERRO
D'ART - ORFÈVRE - C
- POTIER - RELIEUSE
BOISSELIER - TOURN
BOIS - ÉBÉNISTE - G
- LUTHIER - SCULPTI
VERRE - ARTISTE VE
ARTISAN - ARTISTE E
VISUELS - SCULPTEU
EN TEXTILES - TISSE
BIJOUTIER - FERRON
- JOAILLIÈR - FERRO
D'ART - ORFÈVRE - C
- POTIER - RELIEUSE
BOISSELIER - TOURN
BOIS - ÉBÉNISTE - G
- LUTHIER - SCULPTI
VERRE - ARTISTE VE
ARTISAN - ARTISTE E
VISUELS - SCULPTEU
EN TEXTILES - TISSE
BIJOUTIER - FERRON
- JOAILLIÈR - FERRO
D'ART - ORFÈVRE - C
- POTIER - RELIEUSE
BOISSELIER - TOURN
BOIS - ÉBÉNISTE - G
- LUTHIER - SCULPTI
VERRE - ARTISTE VE

Le spectre des métiers d'art

Les métiers d'art dans un Tweet

CCF/FCMA @CCFFCMA

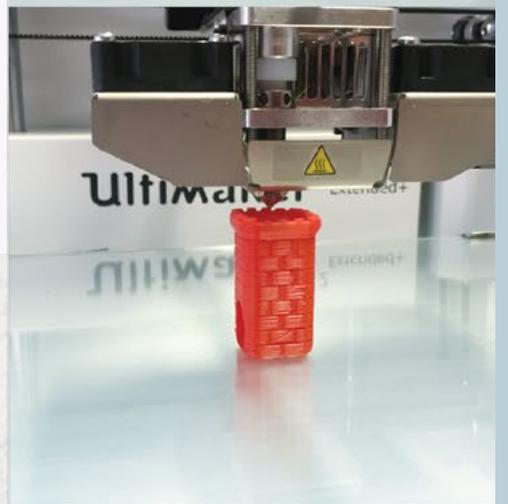
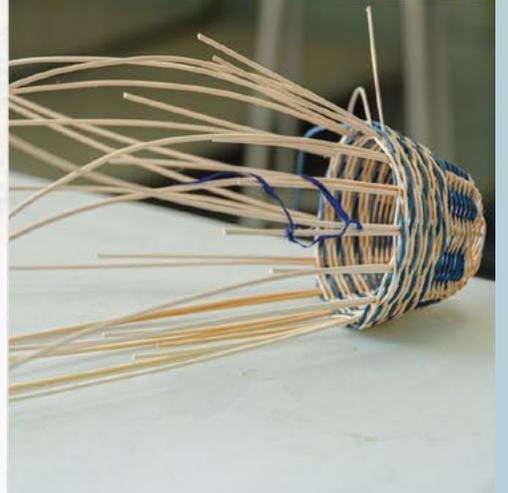
Follow

Les métiers d'art sont une forme de savoir-faire qui allie traditions matérielles et aptitudes, technologie et design contemporains.

Il s'agit d'un terme vaste et souple; et essentiellement, les métiers d'art sont une façon enrichissante de nous unir à nous-mêmes; et à d'autres, tout près et au-delà des frontières.

Nous vous invitons à partager votre [#metiersdart](#) avec nous.

Amir Sheikvand

Les métiers d'art en contexte

En 2020, le secteur des métiers d'art comptait pour

2,4 milliards

de dollars du PIB de la culture au Canada.

(Statistiques Canada, 2021)

Les métiers d'art en textile augmentent le sentiment de bien-être pour ceux qui souffrent du syndrome de fatigue chronique, de dépression et d'autres problèmes de santé à long terme.

(How Craft is Good for our Health, 2018)

En 2019, les conseils des métiers d'art au Canada ont vendu pour

14 024 577 \$

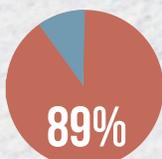
d'objets de métiers d'art canadiens.

(Fédération canadienne des métiers d'art, 2020)

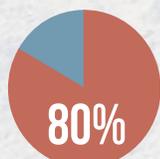
L'UNESCO reconnaît que les métiers d'art, comme d'autres activités créatives, répondent aux besoins et aux droits essentiels des enfants, « **en renforçant la créativité et l'estime de soi et en les aidant à travers les difficultés et les traumatismes personnels [traduction libre].** »

(UNESCO, 2009)

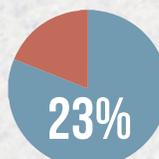
En 2017, Etsy rapportait plus de deux millions de vendeurs actifs sur sa plateforme. Au Canada :

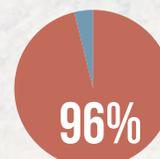
sont des femmes

des entreprises individuelles

vivent en région rurale

travaillent de la maison

(Etsy Impact Update, 2017)

Dans une recherche effectuée auprès de 50 000 participants, on a démontré que les activités créatives aident à régulariser l'humeur et à augmenter le sentiment de bien-être.

(BBC Arts, 2019)

FAQs

Qu'est-ce qui distingue les métiers d'art des beaux-arts?

Les métiers d'art ne sont pas distincts du monde des beaux-arts. Souvent séparés en raison de leurs origines matérielles ou de leur approche basée sur le savoir-faire, les métiers d'art chevauchent les frontières en matière de définition. Les artisans sont des artistes et les artistes, des artisans — les beaux-arts font des emprunts aux métiers d'art, et les métiers d'art adoptent à juste titre le nom d'« art » -- l'un ne va pas sans l'autre.

En quoi les métiers d'art et les nouvelles technologies sont-ils reliés?

Les métiers d'art sont des formes d'art en évolution où les aptitudes et les technologies changent constamment. La technologie et les métiers d'art sont à l'avant-garde de la science, du design et de l'ingénierie. Des innovations textiles qui guérissent le corps, aux moyens innovateurs de mieux adapter l'IA à l'humain, les métiers d'art considèrent l'aspect humain des technologies parfois froides. La main et la machine sont des partenaires essentiels à la création, à l'innovation et à l'inspiration. Les métiers d'art représentent l'intermédiaire entre matière et le sens.

FAQs

Qu'est-ce qui distingue les métiers d'art canadiens?

Bien des traditions artisanales sont enracinées dans les communautés canadiennes, ainsi que dans les matériaux, les outils et les enseignements qu'on y trouve. La décoration d'écorce de bouleau en piquants de porc-épic des Territoires du Nord-Ouest est caractéristique des communautés artistiques du Nord, tout comme les tapis hookés de Chéticamp le sont pour les artisans du Cap-Breton. Dans les villages et les villes du Canada, les artisans se réunissent dans des espaces communautaires, des guildes et des ateliers d'apprentissage – chacun unique à sa région et à son peuple – guidés par une synergie composée de connaissances partagées, de chaîne d'approvisionnement et d'expertise locale.

Comment les artistes des métiers d'art obtiennent-ils de la formation?

Dans les métiers d'art, la tradition du mentor et de l'apprenti est bien ancrée. Bien que cette forme d'apprentissage soit moins commune aujourd'hui, ses influences perdurent. Les artistes des métiers d'art apprennent par un vaste éventail de moyens, notamment les programmes collégiaux et universitaires, les études à court terme et le développement professionnel par les conseils des métiers d'art et les guildes. Les artistes peuvent être autodidactes, parfois résultat de la montée des occasions d'apprentissage en ligne, ou encore, ils peuvent profiter de la tradition de la transmission de savoir-faire au sein d'une même famille. L'apprentissage est souvent une combinaison de moyens qui permet aux artistes de peaufiner leurs habiletés au fil du temps, pour pouvoir ensuite assumer le rôle de mentor pour une nouvelle génération d'artisans.

Profil d'artiste

enabling new techniques
blower - font

Sound development
ros

David Freeman est luthier : un artiste qui fabrique et répare des instruments à cordes tels que la guitare, la harpe, la mandoline, le ukulélé, le dulcimer, etc.

David Freeman, Saskatchewan

David Freeman est luthier : un artiste qui fabrique et répare des instruments à cordes tels que la guitare, la harpe, la mandoline, le ukulélé, le dulcimer, etc.

discovering multi instruments

À propos de David

- David a géré une école internationale privée et un programme d'artiste en résidence où il enseignait la fabrication d'instruments à cordes de 1986 à 2021.
- Il participe à des marchés, festivals et conférences, et il offre des ateliers et présente des conférences partout dans le monde.
- Il construit et répare tous les instruments à cordes, effectue des recherches sur l'acoustique et le design esthétique et réalise des œuvres originales sur commande.
- Il est aussi musicien, joaillier et céramiste. Il touche des revenus de ces pratiques artistiques connexes.

use rep
main/kan

nes

2x2es

ce

travel
base

am a Luthier musical IN

Profil d'artiste

Amir Sheikvand, Ontario

La formation d'Amir en biologie, en conception graphique et en joaillerie constitue un tout dans ses œuvres d'art à porter faites de métal, de bois, d'émail et d'autres matériaux.

« La majorité de mes œuvres parlent de rassemblements sociaux, de paradoxes, de tradition et de modernité. Mon œuvre met le porteur au défi : celui d'être sa vitrine. »

À propos d'Amir

- Il est diplômé de la Gold Institute à Téhéran (1994), ce qui l'a mené à une carrière de plus de 30 ans en joaillerie.
- Amir a exposé ses créations dans des galeries iraniennes avant de reprendre sa pratique au Canada en 1999.
- L'œuvre d'Amir incorpore des rendus graphiques de calligraphie, de typographie et d'illuminations persanes. Il explore ainsi les frontières entre l'art de la joaillerie et la poésie persane.
- Il a été mentor pour les artistes émergents au Harbourfront Centre et au George Brown College à Toronto.
- La réussite commerciale n'est pas son objectif principal lorsqu'il crée pour des collectionneurs et des expositions — l'excellence artistique et la reconnaissance de la communauté sont ses objectifs premiers.

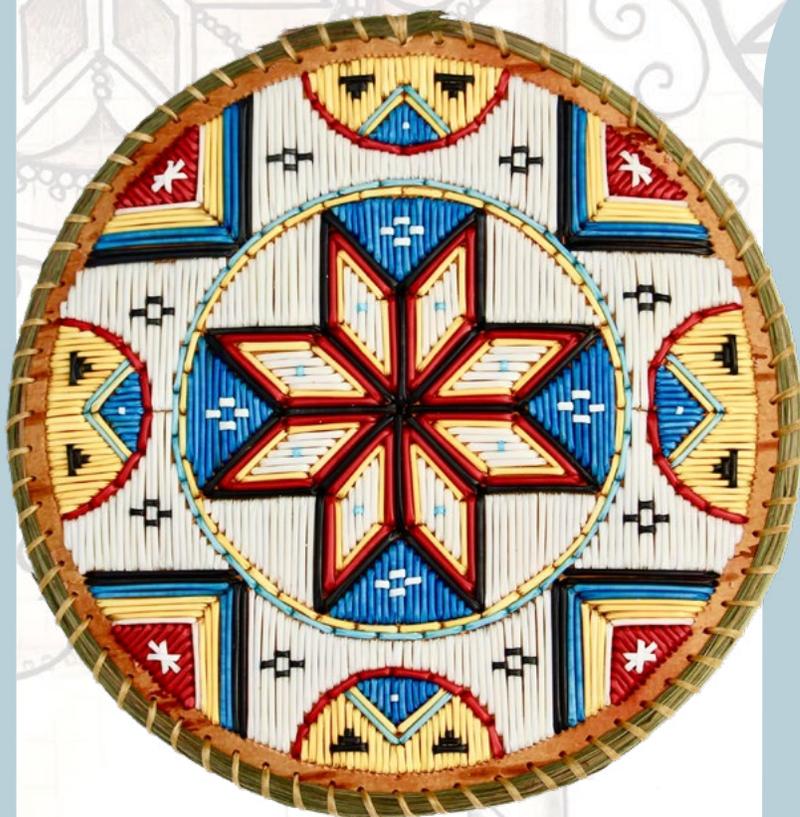
Profil d'artiste

Melissa Peter-Paul, Î.-P.-É.

L'apprentissage en décoration aux piquants de porc-épic de Melissa était ancré dans les techniques et les enseignements culturels mi'kmaqs traditionnels. Son travail incorpore des motifs géométriques complexes ainsi que la récolte ainsi que la teinture de matériaux naturels.

J'ai commencé mon expression artistique à un jeune âge, lorsque je créais des vêtements cérémoniels et de la broderie de perle dans une famille de vanniers. Mon ouverture à d'autres formes d'art mi'kmaqs m'a menée à la décoration en piquants de porc-épic, une compétence traditionnelle à laquelle excellaient mes ancêtres.

À propos de Melissa

- Artiste de la relève en plein essor, Melissa a inauguré sa première exposition solo à Charlottetown en 2019.
- Elle suit les traditions et les protocoles liés à la collecte de matériaux bruts pour son travail.
- Melissa a joué un rôle important dans l'établissement d'une communauté de décorateurs aux piquants de porc-épic localement et en ligne, en sensibilisant davantage le public à cette forme d'art et en travaillant sur des projets collaboratifs.
- Elle est fière de transmettre ses connaissances à ses deux fils et à la communauté en général.

Profil d'artiste

Je m'appelle Naila, mais on me surnomme Rox. J'ai commencé à faire de la courtepointe alors que je me remettais de traitements contre le cancer du sein. La courtepointe était un médium lent qui m'occupait et qui m'a aidée à guérir.

Naila Janzen/Rox, Manitoba

Rox est née en Jamaïque, a grandi à Miami et vit maintenant à Winnipeg. Les couleurs et la culture tropicales de son passé se retrouvent dans ses textiles.

À propos de Rox.

- Rox est designer/artisane d'articles pour la maison et d'accessoires.
- Elle est grandement influencée par le design et l'architecture minimalistes, la culture tropicale (y compris la flore et la faune), l'art déco de South Beach et sa famille.
- La conception et la fabrication sont de riches composantes de son ADN, avec une grand-mère maternelle qui a fait vivre sa famille en étant designer/couturière et un grand-père paternel qui concevait et construisait des maisons selon le style du temps au milieu du siècle en Jamaïque.
- Elle souhaite créer des pièces qui sont à la fois modernes et confortables, ravivant les techniques traditionnelles pour créer des pièces d'art moderne réconfortantes et chaleureuses.

Remerciements

La CCF/FCMA remercie le Conseil des arts du Canada pour son appui financier. Cet appui rend les activités de la Fédération possibles, notamment cet exposé de principes.

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

*Nous remercions particulièrement les auteurs de ce document :
Maegen Black (NB), Kathleen Morris (ON) et Stuart Reid (ON).*

Merci aussi aux nombreux membres du comité de revendication de la CCF/FCMA, d'hier et d'aujourd'hui, pour leurs efforts continus en faveur de l'appui au secteur dans tout le pays :

Linda Brine (ON)

Bernard Burton (NÉ)

Leighann Chalykoff (YT)

Marc Douesnard (QC)

David Freeman (SK)

Raine McKay (CB)

Tara Owen (AB)

Gordon Thompson (ON)

Sherri Van Went (MB)

Merci aussi aux consultants sur le contenu :

Patrice Buldoc (QC)

Bernard Burton (NÉ)

Louise Chapados (QC)

Alana Forslund (ON)

Seema Goel (MB)

Nancy Guyon (NU)

Erika Iserhoff (ON)

Bushra Junaïd (ON)

Gilles Latour (ON)

Rosalind Mercredi (TNO)

Carmen Milenkovic (SK)

Kathleen Nicholls (NU),

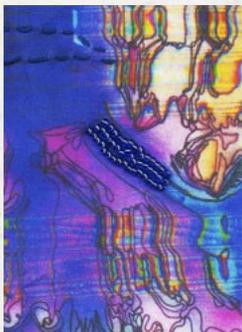
Julien Silvestre (QC)

Johanna Tiemessen (TNO)

Lisa Whörle (ON)

Clayton Windatt (ON)

Crédits photographiques

Couverture et Le spectre des métiers d'art : Les traditions artisanales (p.1, 3)

Khadija Aziz.
Influx (Source).
2019, environ 5 cm x 9 cm
Impression numérique sur peinture originale en gouache, perles fines, fil à broder.

Le spectre des métiers d'art : La technologie (p.3)

Samantha Tam.
Felicity.
2019, 5 x 4 cm
2019, 5 cm x 4 cm
Cloisonnée chinoise en filigrane, argent fin, argent sterling, pierres Swarovski, acier inoxydable
Réf. photo : Zephyr Wen.

Le spectre des métiers d'art : L'apprentissage (p.3)

Emma Enright.
Brier (détail).
2020, 23 cm x 6 cm
Coton et laine tissés à la main, armure toile, trame croisée, repiqué à la main.

Le spectre des métiers d'art : L'économie (p.3)

Jennifer Buckley
My Love comes in 3's.
2015, cercle de 30.5 cm de diamètre..
Anneau de métal enveloppé de cuir, écailles et arêtes de poisson sur cuir, babiche.
Photo originale : NWT Arts

Le spectre des métiers d'art : L'expression artistique (p.3)

Yahn Nemirovsky.
I come apart from my binding.
2020, 20 cm x 12 cm
Fils de papier et de coton, fil de coton et fil à broderie, toile Aïda, pastel à aquarelle, tissu de coton.

Le spectre des métiers d'art : L'histoire humaine (p.3)

Alice Evans
Traditional Dene Beading.
2019, 10 cm x 5 cm.
Perlage sur tissu Stroud
Image originale : NWT Arts

Les métiers d'art dans un Tweet (p.4)

Amir Sheikvand

Les métiers d'art dans un Tweet, (p.5)

À moins d'indication contraire, toutes les photographies ont été prises sur place durant la conférence 10 Digit Technology Conference de la CCF/FCMA à Saskatoon, le 20 mars 2020.

Profils d'artiste

Toutes les images sont fournies par les artistes présentés.

Images d'archives utilisées : CC0 1.0

Consécration universelle du domaine public

Texture de vague : p.2, 6, 7, 13

Images de poterie, de panier et de cuir : p.3

Imprimante 3D : Les métiers

d'art dans un Tweet, p.4

Images de tricot et de poterie : p.5