

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018

SOMMAIRE

- 02**
PARIS X KYOTO
- 05**
ACCOMPAGNEMENT
- 08**
PRIX DE
PERFECTIONNEMENT
AUX MÉTIERS D'ART
- 10**
PROMOTION
- 12**
GRANDS PRIX
DE LA CRÉATION
- 14**
LABEL
FABRIQUÉ À PARIS
- 16**
PROJETS
À L'INTERNATIONAL
- 18**
ANIMATION
DE LA FILIÈRE
- 20**
ÉVÉNEMENTS
HORS LES MURS
- 21**
CONFÉRENCES ET
PRÉSENTATIONS
- 22**
COMMUNICATION
- 24**
FONDS DE DOTATION
- 25**
AURÉLIA GUALDO,
DOCTORANTE

Cette année encore, le bureau du design, de la mode et des métiers d'art a accompagné, encouragé, conseillé et récompensé des créateurs de talent. Grâce aux services proposés par les Ateliers de Paris, les professionnels sont accompagnés dans le développement, la concrétisation et l'implantation à Paris de leurs projets.

L'ouverture vers l'international, a pris cette année une nouvelle dimension, avec la mise en œuvre de l'exposition *Création sous influence*, proposée à Kyoto dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire du pacte d'amitié entre les Villes de Paris et Kyoto. Cette exposition a réuni des créateurs ayant dialogué, échangé et emprunté au Japon, grâce notamment à des dispositifs de la Ville de Paris comme les programmes Kyoto Contemporary ou Savoir-faire des Takumi.

Je tiens à féliciter et à remercier l'équipe des Ateliers de Paris qui, chaque jour, met en œuvre la politique de la Ville de Paris en faveur des métiers de création. Leurs actions sont essentielles et nécessaires à ces secteurs et leurs acteurs passionnés, à l'économie et à l'attractivité de la Capitale.

Je leur souhaite, avec enthousiasme, de la réussite dans leurs nouveaux projets pour l'année 2019.

Frédéric Hocquard

Adjoint à la Maire de Paris chargé de la vie nocturne et de la diversité de l'économie culturelle.

PARIS X KYOTO

60 ans d'amitié

En 2018, les Villes de Paris et Kyoto ont célébré le 60ème anniversaire de leur amitié. Unies depuis 1958 par un Pacte d'amitié et de coopération, les deux villes n'ont cessé de mener des projets communs et de s'inspirer mutuellement.

Pour cette année particulière, plusieurs événements ont été organisés : une grande soirée à l'Hôtel de Ville de Paris, en présence du Maire de Kyoto en juin, une exposition sur les grilles de la Tour Saint-Jacques avec les illustrations réalisées par les élèves de l'EPSAA (École professionnelle supérieure d'arts graphiques de la Ville de Paris) et une exposition des Ateliers de Paris présentée au Japon : *Création sous influence*. Inaugurée à Kyoto, l'exposition a ensuite été présentée au Metropolitan Museum de Tokyo dans le cadre du *Tandem Culturel*.

Cette exposition réunissait des créateurs parisiens qui ont été influencés par le Japon. Les œuvres exposées révélaient, au regard des savoir-faire, la richesse du dialogue entre ces deux pays et ce lien si particulier qui les unit. Ainsi « puiser dans le réservoir infini des savoir-faire japonais est un puissant élixir car chacun répond à un effet, une couleur, une texture, un rite et ouvre des perspectives nouvelles » rappelle Françoise Seince, directrice des Ateliers de Paris et commissaire de l'exposition.

Rêver le Japon, c'est s'approprier ses codes, ses principes esthétiques et ses usages. Emprunter au Japon, c'est s'immerger dans la culture en dépassant la barrière de la langue, se former aux techniques modernes ou rares.

Revisiter le Japon, c'est réinvestir les techniques, les détourner, les assimiler et les intégrer dans une fusion dynamique.

Ces étapes d'imprégnation sont rendues possibles par des expériences inoubliables. La Villa Kujoyama, antenne de l'Institut Français au Japon, est la seule à offrir la possibilité à des créateurs français de résider à Kyoto et de pouvoir vivre une expérience d'immersion.

Le projet Kyoto Contemporary a permis à une quarantaine de designers parisiens d'aller à la rencontre d'artisans kyotoïtes pour des échanges productifs. L'exposition a réuni des créateurs qui ont bénéficié de ces dispositifs mais aussi des lauréats des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris ou encore des résidents des Ateliers de Paris. *Création sous influence* révèle la richesse de ces dialogues sans cesse réinventés par les créateurs qui entretiennent ainsi le pont esthétique, culturel et économique entre la France et le Japon. Cette exposition a bénéficié du soutien financier de l'Institut Français et de la Ville de Paris.

Avec :

RÊVER LE JAPON :

Mylinh Nguyen, Jean-Pierre Baquère, Céline Sylvestre, Manuela Paul-Cavallier, Isabelle Emmerique, Pierre Charpin, Betty de Paris, Ysabelle de Maisonneuve

EMPRUNTER AU JAPON :

Aboubakar Fofana, Aurore Thibout, Martine Rey, Sébastien Cordoléani, Karl Mazlo, Arthur Leitner, Linda Ouhbi, Julie Stephen Chheng & Thomas Pons, Émilie Pedron

REVISITER LE JAPON :

Felipe Ribon, Studio Monsieur, Atelier Pelpell, François Azambourg, Florence Bost, Laurence Brabant & Alain Villechange, Laurent Corio, Pierre Charrié, Jean-Sébastien Lagrange, Judith Bourdin & Arthur Leitner, Anne Xiradakis.

Création sous influence

Création sous influence

Création sous influence

Création sous influence

ILS SONT ARRIVÉS EN 2018 :

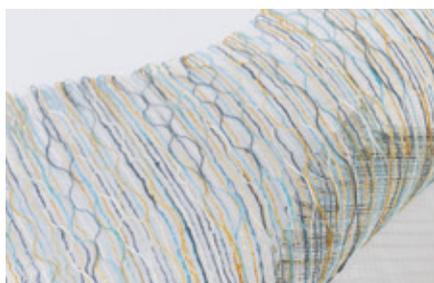
Martial Marquet, architecte et designer

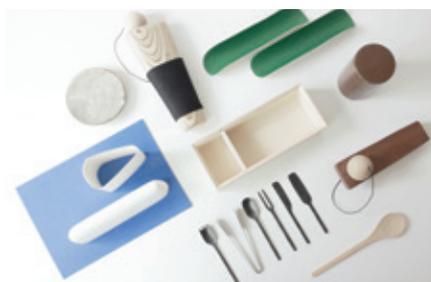
Maxime Bellaunay, artisan créateur d'objet

Marie Berthouloux, EKCELL, artisan designer textile

Léna Perraguin, designer textile

Flavien Delbergue, designer

Janique Bourget, plasticienne du papier

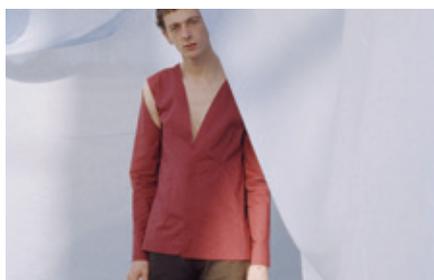
France Rocher, créatrice de mode

Clémentine Despocq, créatrice de bijou

Célia Suzanne, marqueteur

Simon Lextrait, créateur de mode

Gabriela Alexandrova, créatrice de mode

Lucie Touré, designer textile

May Bernardi, créatrice de mode

ACCOMPAGNEMENT

Résidents 2018

L'INCUBATEUR

Les 2 incubateurs permettent d'accueillir, chaque année, **35 porteurs de projet en permanence**. Hébergés et accompagnés (conseils, formations, mises en relation...) pendant une année renouvelable une fois, les résidents bénéficient en outre, d'une large visibilité sur leurs projets et actualités, notamment lorsqu'ils sont conviés par les Ateliers de Paris à présenter leur travail lors d'événements et salons professionnels. Afin d'améliorer l'appropriation de toute l'offre d'incubation, l'accent a été mis en 2018 sur l'accueil des nouveaux résidents via de nouveaux outils et des temps conviviaux.

Cette année, 2 appels à candidatures ont été organisés afin de renouveler les projets accueillis. Ce sont plus de **200 dossiers réceptionnés, pour 15 ateliers**

proposés, que les partenaires des Ateliers de Paris ont eu à examiner. Une première phase d'étude sur dossiers a mobilisé professionnels (artisans d'art, designers et créateurs de mode) et institutionnels pour identifier les 25 candidats présélectionnés. Ces derniers ont présenté leur travail et leur projet d'incubation au jury qui réunissait les 4 écoles d'arts appliqués de la Ville de Paris, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, l'Institut National des Métiers Art, la Fédération du Prêt à Porter Féminin, le Ministère de la Culture, la Chambre de Commerce et d'Industrie, l'école Camondo et des personnalités qualifiées : François Bernard de l'agence Croisement et Yves Sabourin, inspecteur à la création artistique au Ministère de la Culture.

Ils ont entamé leur 2e année de résidence en 2018 :

William Amor, *ennoblisser matières*

Wendy Andreu, *designer*

Agnès Bovis, *création de décors et de marionnettes*

Djamel Cheboub, Maison Honoré, *créateur de mode*

Florent Coirier, *designer*

Clara Daguin, *créatrice de mode*

Döppel Studio : Jonathan Omar et Lionel Dinis Salazar, *designers*

Anais Jarnoux, *tapissier-gainerie textile*

Hubert Jouzeau, *designer ornementaliste*

Jenna Kaës, *designer*

Karl Mazlo, *joaillier*

Adam Ruiz, *designer et artisan*

Eliane Heutschi, [savoar fer], *créatrice de mode*

Monika Jadach, Slash Brand, *créatrice de mode*

Iris Singer, *designer mode et textile*

Studio Big Time : Jimme Cloo, Marion Flament, Soline Portmann, *scénographie et paysage*

FORMATIONS COLLECTIVES

Indispensables pour accompagner les entreprises en phase de création ou de développement, 36 formations ont été dispensées à plus de **300 participants en 2018**. Le programme, entièrement financé par la Ville de Paris, aborde tous les aspects stratégiques de l'entreprise : du modèle économique à la communication, du calcul du prix au business plan en passant par les questions juridiques.

« DES FORMATIONS DE QUALITÉ. BUSINESS MODEL M'A BEAUCOUP AIDÉE À FINALISER MON BUSINESS PLAN, ET À MIEUX CONCEPTUALISER MA MARQUE. UN GRAND MERCI À TOUS LES INTERVENANTS ! »

Diana Diep

« CETTE FORMATION INTENSE (DÉTERMINATION DES COÛTS ET PRIX DE REVIENT) PERMET D'ABORDER UNE MÉTHODE CLAIRE POUR FIXER NOS PRIX AVEC L'ÉTUDE DE DIFFÉRENTS CAS : RÉPONDANT À DE NOMBREUSES QUESTIONS ET LACUNES EN ADOUCISSANT NOS PEURS DES CHIFFRES. »

Clémentine Despocq

PERMANENCES CONSEILS

Accessibles aux entreprises franciliennes des métiers de création pour les accompagner à toutes les étapes de leur développement, **282 consultations individuelles** ont été réalisées par des experts en gestion, communication ou droit. En 2018, de nouveaux intervenants ont rejoint l'équipe pour répondre à la demande croissante. Les thématiques se sont élargies à l'export et la détermination des coûts et prix de revient. Les rendez-vous sont proposés après évaluation des besoins de l'entrepreneur, afin d'inscrire le bénéficiaire dans une logique de parcours.

« LES CONSULTATIONS QUE NOUS AVONS EUES AVEC CARINE SFEZ ONT ÉTÉ PRÉCIEUSES ET ESSENTIELLES. ELLES NOUS ONT PERMIS D'ABORDER ET DE CONSTRUIRE NOS PREMIERS BUSINESS PLANS. GRÂCE À SON EXCELLENTE COMPRÉHENSION DES MÉTIERS CRÉATIFS, CARINE A SU NOUS AIGUILLER SUR NOTRE PROJECTION ÉCONOMIQUE SUR 3 ANS. »

William Amor

EXPERTISE DE L'ÉQUIPE

Près de **12 200 demandes d'informations** ont été enregistrées en 2018. Ces demandes portent aussi bien sur les locaux et les possibilités de résidence, que sur les Prix et Perfectionnement aux métiers d'art, les Grands Prix de la Création, l'accompagnement proposé aux Ateliers de Paris ou encore sur les financements en faveur du secteur. L'équipe des Ateliers de Paris apporte son expertise auprès de nombreux partenaires. Elle participe également à des jurys :

Salon Émergences – Est Ensemble
Savoir-faire des Takumi
Villa Kujoyama – Institut Français
Faire Design – Ville de Paris
Observateur du design – APCI
Comité d'experts du Prix pour l'Intelligence de la main, Fondation Bettencourt Schuller
Paris Shop and Design – CCI
Diplômes Esmod
Diplômes Chardon Savard
ISEM Paris
AFF / Certificat directeur de collecte de fonds et mécénat
Appel à projets du ministère de la Culture en faveur des marques de mode
Lycée Marie Laurencin
Marché des Canaux
Fashion Tech – Hall Couture

Formation collective

300
PROFESSIONNELS
ACCUEILLIS EN
FORMATION COLLECTIVE

282
CONSULTATIONS
INDIVIDUELLES
DISPENSÉES

12 256
DEMANDES
D'INFORMATIONS
TRAITÉES

L'équipe est également sollicitée pour des commissions d'attribution de locaux :
Ateliers M1D (13ème)
Cour de l'Industrie (11ème)
Viaduc des Arts (12ème)
Rue des Gardes et Goutte d'Or (18ème)
Château Landon (projet pépinière mode)
Square Salamandre (20ème)

Tout au long de l'année, les Ateliers de Paris ont échangé et travaillé avec les différents acteurs des secteurs du design, de la mode et des métiers d'art dont la Fédération du Prêt à Porter féminin, la Fédération de la Couture,

le VIA, l'APCI, WSN développement, Galeries Lafayette, Paris Design Week, Eyes on Talents, L'Atelier néerlandais et l'Ambassade des Pays Bas, L'institut Suédois, Bonjour Brand, Le Dirigeable, Est-ensemble, We Can Doo, Faber place, Vilette Makerz, la Fabrique Nomade, la Braderie de l'art, la Maison des artistes, Pôle Emploi, Homemakers, le Techshop, le député Philippe Huppé, Région Île-de-France, Fondation Rémy Cointreau, Fondation HSBC, Haute Factice, Bénédicte Colpin (Lightboard Paris), Rola Cusson (Elle Beyrouth), Editions Eyrolles, Ground Control, AAF, Au-delà du Cuir,

Pavillon de l'Arsenal, Fondation Hermès, Paris Ateliers, Deimos Capital, Défi, Ministère de la Culture (DGCA), Maison des Métallos, Serge Widowski (France Handicap), Cité du design Saint-Etienne, Fondation et Groupe LVMH, Charles Loyer (Etapes Graphiques), Stefano Miccelli, Nathalie Zaouati (La Parisienne), Salon EquipHôtel, Mairie de Kyoto, Mairie de Tokyo, GIL, professeurs d'université de plusieurs états américains et canadiens faisant une recherche sur la mode de demain, Mairie d'Amsterdam, salon Museum Connections, l'IFM, EDC Paris Business School...

PRIX DE PERFECTIONNEMENT AUX MÉTIERS D'ART

Les Prix de Perfectionnement, attribués chaque année, distinguent de jeunes adultes, diplômés ou non, ayant un véritable projet d'insertion professionnelle dans les métiers d'art. Chaque candidat doit au préalable s'entendre avec un professionnel parisien reconnu pour son expérience dans sa spécialité et prêt à l'accueillir en qualité de stagiaire, pendant un an, à temps complet. En 2018, la Ville de Paris récompensait **7 lauréats** pour un budget global de **70 000 €** parmi 21 candidatures.

LAURÉATS 2018

Mathilde Busch

dans l'Atelier Stéphane Guilbaud en lithographie,

Jacob Debord

chez Antoinette Poisson en création et édition de papiers peints dominotés,

Marion Dubois

chez Karoline Bordas – In Cute en sellerie maroquinerie,

Kim Jordan

chez Ebénisterie Michel Jamet en restauration de mobilier,

Claire Loraine

dans la Maison Julien Vermeulen en plumasserie,

Paul-Maximilien Siffert

dans l'atelier Helbecque en ébénisterie et restauration de mobilier d'art,

Clémence Berryer

dans l'atelier Toolbox en maroquinerie.

En 2018, les Ateliers de Paris ont réalisé des reportages au sein des ateliers accueillant les lauréats des Prix de Perfectionnement. Ces reportages ont été diffusés sur les réseaux des Ateliers de Paris.

7

LAURÉATS DU PRIX DE
PERFECTIONNEMENT SOIT

70 000 €

ATTRIBUÉS.

Atelier de Julien Vermeulen

Julien Vermeulen x Claire Loraine

Julien Vermeulen, ancien résident des Ateliers de Paris, est plumassier. Il a accueilli dans son atelier du Viaduc des Arts, Claire Loraine lauréate du Prix de Perfectionnement.

Après une reconversion professionnelle, Claire ressentait le besoin d'acquérir de l'expérience :

« J'ai voulu compléter mes compétences en plumasserie et poursuivre mon expérience mais mon âge était un frein. On ne me prenait pas au sérieux dans le choix de me tourner vers les métiers d'art. J'ai passé mon CAP Plumasserie au lycée Octave Feuillet à Paris, puis j'ai candidaté aux Prix de Perfectionnement, c'était ma seule solution pour avoir un statut dans le métier. Ce dispositif me permet de valider mes acquis et d'avoir un projet sérieux et cohérent. C'est une expérience exceptionnelle. »

Julien Vermeulen et Claire Loraine

Tous deux forment un duo particulièrement soudé et avancent avec détermination dans cette aventure :

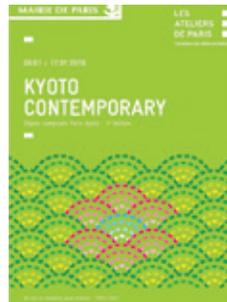
« Avec Julien, on a chacun à s'apporter, lui a un vrai talent pour la plumasserie et moi je l'aide grâce à mon expérience dans la relation client, entre autres. »

PROMOTION

Durant l'année 2018, la galerie a accueilli **6 expositions** mettant en valeur un programme de collaboration avec un pays étranger : *Kyoto Contemporary*, un secteur de création avec *la Triennale du bijou*, mais aussi un dîner performatif durant la Paris Design Week, ou encore une expo-vente engagée avec *Traits d'Union* présentée par la Fabrique Nomade.

La galerie c'est aussi des Pop-Up stores de créateurs à l'approche des fêtes et un lieu d'accueil pour tout public à la recherche d'informations.

KYOTO CONTEMPORARY – 4ÈME ÉDITION

Le projet Kyoto Contemporary, soutenu par les Villes de Kyoto et Paris, associait des artisans d'art de Kyoto et des designers du réseau des Ateliers de Paris pour créer des objets de décoration destinés au marché européen.

TALENTS A SUIVRE – 6ÈME ÉDITION

Exposition des lauréats des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris.

COLLECTION(S)

Retour sur une année en résidence au Mobilier national pour les élèves en Master des écoles d'arts appliqués de la Ville de Paris. Avec la Césaap, Conférence des Écoles supérieures d'arts appliqués : Boulle, Duperré, Estienne et l'Ensaama.

TRAITS D'UNION 2, LA NOUVELLE COLLECTION DE LA FABRIQUE NOMADE

6 artisans réfugiés étaient mis à l'honneur à l'occasion d'une exposition-vente éphémère durant laquelle des ateliers de pratique artisanale étaient proposés au public par la Fabrique Nomade.

SUMMER POP-UP STORE

Vente des créateurs des Ateliers de Paris.

CHRISTMAS MARKET – LA BOUTIQUE DE NOËL DES ATELIERS DE PARIS

17 créateurs se sont installés dans la galerie et ont proposé leurs dernières créations à la vente.

TRIENNALE EUROPÉENNE DU BIJOU CONTEMPORAIN

Initiée par le World Craft Council, cette exposition présentait les créations d'une quarantaine d'artistes du bijou contemporain. Trois commissaires ont été chargées de sélectionner des œuvres représentatives de leur pays respectif : Françoise Vanderauwera, commissaire pour la Belgique, Brune Boyer pour la France et Sofia Björkman pour la Suède.

De nombreuses écoles sont venues visiter cette exposition dont l'école Boulle, l'école Tunon, la Haute école de Joaillerie... Un atelier « écrire le bijou » a également été proposé à une dizaine de personnes par Laurence Verdier.

149

CRÉATEURS EXPOSÉS
DANS LA GALERIE

6

EXPOSITIONS
DANS LA GALERIE

Exposition Outillage Vernissage

Exposition Outillage Vernissage

1

DÎNER PERFORMANCE

PARIS DESIGN WEEK : « OUTILLAGE VERNISSAGE » – DÎNER PERFORMATIF

Durant la Paris Design Week, la galerie est devenue le temps d'un dîner, le lieu d'une expérience sensorielle multiple. Créée et orchestrée par la designer culinaire Céline Pelcé (ancienne résidente des Ateliers de Paris) et réalisée en collaboration avec Virginie Galan, cheffe cuisine, les convives étaient invités à faire l'expérience d'une performance immersive. Céline Pelcé exposait ainsi son regard de plasticienne culinaire sur le sujet de l'hospitalité, en croisant l'espace d'une salle à manger avec celui d'une galerie d'art : les rituels de la table, codes, outils et images étaient à questionner et détourner. Céline Pelcé utilisait la nourriture comme moyen de transmission, et l'acte de manger, comme un outil de lecture et d'appropriation. À cette occasion, des collaborations avec d'autres résidents et professionnels du territoire se sont développées dans l'esprit de réseau, cher aux Ateliers de Paris.

10 272

VISITEURS

GRANDS PRIX DE LA CRÉATION

Les Grands Prix de la Création de la Ville de Paris : design, mode et métiers d'art. Ces prix distinguent 3 créateurs émergents (entre 1 et 5 ans d'activité) et 3 créateurs confirmés (entre 5 et 15 ans d'activité).

Plus de 210 candidats se sont présentés dans les 3 disciplines. Après une présélection, 37 ont été retenus et présentés à des jurys de personnalités qualifiées lors de 3 jurys successifs, les 22 et 23 novembre 2018.

La Ville de Paris récompense chacun des lauréats à hauteur de 8 000€. La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, le Groupe Galeries Lafayette et des mécènes privés viennent enrichir cette dotation via le Fonds de dotation PARISCREATION. 10 000 euros sont attribués aux talents émergents et 12 000 euros aux talents confirmés. Les lauréats 2018 bénéficieront tout au long de l'année 2019 d'actions de visibilité : expositions à la Joyce Gallery en février 2019 et chez Made.com lors de la Paris Design Week en septembre 2019. Intramuros, Connaissances des arts, AD, Fashion Network et Eyes on talents, partenaires médias des Grands Prix, leur permettront d'accroître leur visibilité.

LAUREATS 2018

DESIGN

Talent Émergent : Lucile Viaud

Diplômée de l'École Boulle, Lucile Viaud est designer spécialisée dans la mise au point de matériaux biosourcés. Elle développe une approche

transdisciplinaire où formes et fonctions découlent du matériau et de ses propriétés intrinsèques. C'est dans le cadre de son projet de diplôme qu'elle met en place les prémices du projet Ostraco, qui permet de recycler des déchets marins comme les coquilles d'huître pour produire du verre. Résidente aux Ateliers de Paris en 2016, elle fonde l'Atelier Lucile Viaud et crée sa marque Ostraco.

Talent Confirmé : Germain Bourré

Germain Bourré crée son atelier en 2005 où il cultive un design pluridisciplinaire qui interroge par le biais du végétal et du culinaire, notre rapport au vivant et à ses cycles. En 2016, il fonde Germ-Studio pour accompagner de façon plus globale et sur-mesure, agriculteurs, industriels, chefs ou grandes maisons en posant le verbe et le dessin à l'échelle du mets comme à celle de l'architecture.

MÉTIERS D'ART

Talent Émergent : Charlotte Kaufmann

Créatrice textile, Charlotte Kaufmann conçoit des textures singulières en tissage, broderie et dentelle au fuseau. Formée à l'École Duperré, puis à l'ENSCI-Les Ateliers, Charlotte Kaufmann s'initie à la broderie à Mumbai (Inde), grâce au soutien de la Fondation Culture et Diversité-UNESCO. Elle développe des collections de textiles façonnées à la main, pour des projets sur-mesure de haute couture et d'architecture d'intérieur.

Talent Confirmé : Atelier lilikpó

L'atelier lilikpó est pour la mosaïste Sika Viagbo, un laboratoire d'expérimentations créatives autour de la mosaïque. Elle y crée des décors à la fois revêtement et œuvre artistique où les matériaux traditionnels de la mosaïque dialoguent avec le laiton, le bois, le cuir et sûrement d'autres que sa créativité saura associer.

MODE

Talent Émergent : Proêmes de Paris

Proêmes de Paris propose une garde-robe sophistiquée pensée pour être portée avec simplicité. Combinant matières innovantes et imprimées, silhouettes classiques détournées et coupes radicales, la marque développe un univers visuel hyper référencé. Ancrée dans les cultures contemporaines, chaque collection associe des inspirations littéraires empruntées à de multiples courants de pensée.

Talent Confirmé : Karine Lecchi

La maison de mode Karine Lecchi, créée en 2015, est auteure d'une allure qui réconcilie avec harmonie, chic urbain et confort contemporain. Comme un fil conducteur, les codes du tailoring féminin sont réinterprétés saison après saison. Le sourcing s'inscrit dans une démarche responsable pour le choix des matières nobles et naturelles ainsi que la sélection des façonniers, exclusivement français et européens.

« LE GRAND PRIX DE LA CRÉATION DE LA VILLE DE PARIS FUT POUR MOI L'OCCASION DE CONFRONTER ET PONCTUER UN TEMPS DE RELECTURE DE MES ENGAGEMENTS ET APPROCHES DE MON MÉTIER DE DESIGNER FACE AUX ENJEUX TANT ÉCONOMIQUES, SOCIÉTAUX QU'ÉCOLOGIQUES. UN EXERCICE DE SYNTHÈSE FACE À UN JURY PLURIDISCIPLINAIRE DONT LES QUESTIONS ET RECONNAISSANCES CONFIRMENT UNE DÉMARCHE TOUT EN LUI OFFRANT UNE VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE. »

Germain Bourré, lauréat design confirmé

Germain Bourré, design, talent confirmé

Charlotte Kaufmann, métiers d'art, talent émergent

Lucile Viaud, design, talent émergent

Atelier lilikpó, métiers d'art, talent confirmé

Proèmes de Paris, mode, talent émergent

Karine Lecchi, mode, talent confirmé

210

CANDIDATURES REÇUES
POUR LES GRANDS PRIX
DE LA CRÉATION

« LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU PRÊT À PORTER FÉMININ EST FIÈRE D'ÊTRE PARTENAIRE DE CES GRANDS PRIX, QUI PARTICIPENT AU DYNAMISME DE NOTRE SECTEUR. NOUS SOMMES CONVAINCUS QU'IL EST ESSENTIEL D'ACCOMPAGNER LES MARQUES, DE LES GUIDER POUR ACCÉLÉRER LEUR DÉVELOPPEMENT, DE LEUR APPORTER TOUT NOTRE SOUTIEN POUR PERMETTRE À LA MODE FRANÇAISE DE CONSERVER ET DÉVELOPPER ENCORE SA PLACE UNIQUE DANS LE MONDE ».

Pierre-François Le Louët, Président de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin

LABEL FABRIQUÉ À PARIS

Remise des prix du label Fabriqué à Paris

En 2018, **270 produits** ont été labellisés sur les 282 candidatures reçues. Lancé en 2017 par la Ville de Paris, ce label vise à promouvoir la diversité des savoir-faire parisiens. Un jury composé d'élus, des chambres consulaires et de personnalités qualifiées a récompensé 3 produits dans chaque catégorie (alimentaire, produits manufacturés, mode et accessoires, univers de la maison et innovation). De leur côté, les parisiens ont pu voter pour leurs 3 coups de cœur. Les **15 lauréats** se sont vus remettre des dotations allant jusqu'à 2 000 €.

MODE ET ACCESSOIRES

- 1- **Le Sologne**, sac par Luc Dognin
- 2- **Le Kimono Arlequin** par Emmaüs Défi
- 3- **Psyché**, bijou par William Amor

UNIVERS DE LA MAISON

- 1- **Soliflore Methô** par la Fabrique Nomade
- 2- **Complice**, meuble par Hervé-Ébéniste et la Maison Julien Vermeulen
- 3- **Coralys**, sculpture lumineuse par Junior Fritz Jacquet

PRODUITS MANUFACTURÉS

- 1- **Le Puck**, couteau par Ballerit Coutelier Forgeron
- 2- **La Boîte de mariage** par À Paris chez Antoinette Poisson
- 3- **Le Silo à bio-déchets** par Compost Urbain

ARTISANAT ALIMENTAIRE

- 1- **Le Pavé parisien** par AD9
- 2- **Le Jambon Prince de Paris** par Doumbea
- 3- **La bière BAPBAP** par les Brasseries Parisiennes

PRIX INNOVATION

- 1- **Les Sandales en cuir** par les Ateliers Orme
- 2- **Yvonne, le sac** par Noÿne SAS
- 3- **Solide comme un roc, le nœud papillon** par Marie Rolland

COUPS DE CŒUR DES PARISIENS

- 1- **Le Saint-Félicien** de la Laiterie de Paris
- 2- **Gelée de Thé** par Mademoiselle Alice et Monsieur François Lapeyre
- 3- **Le collier La Fumeuse** par Madame Alice Hubert

Fabriqué à Paris - le meuble Complice

« C'ÉTAIT UNE RENCONTRE ENTRE DEUX MÉTIERS QUI NE SONT PAS HABITUÉS À TRAVAILLER ENSEMBLE, DEUX UNIVERS TRÈS DIFFÉRENTS QUI SE SONT RENCONTRÉS POUR DONNER NAISSANCE À CE PROJET, UNE RENCONTRE AU VIADUC DES ARTS ET UNE PASSION COMMUNE POUR LE BEAU. CETTE RENCONTRE HUMAINE A PERMIS LA CRÉATION DE COMPLICE, MÊLANT ÉBÉNISTERIE ET PLUMASSERIE, UN PROJET 100% PARIS, 100% VIADUC DES ARTS. »

Hervé Delumeau et Julien Vermeulen

Arrivé second de la catégorie Univers de la Maison, **le meuble Complice** est né de l'amitié entre un ébéniste et un plumassier. Ces deux artisans d'art, Hervé Delumeau et Julien Vermeulen, ont décidé d'allier leur savoir-faire et leurs matières de prédilection (zébrano, plumes et laiton) pour donner naissance à un produit exceptionnel. Installés au Viaduc des Arts, lieu de la Ville de Paris dédié à la création où plus d'une cinquantaine de professionnels exercent leurs talents dans divers métiers de la mode, du design, de l'artisanat d'art, Hervé et Julien ont su profiter de cette proximité pour co-réaliser ce meuble qui a su séduire le jury du label Fabriqué à Paris.

Hervé Delumeau, Julien Vermeulen et Antoinette Guhl, adjointe à la Maire de Paris chargée de l'Économie sociale et solidaire.

270
PRODUITS LAURÉATS
DU FABRIQUÉ À PARIS

282
CANDIDATURES REÇUES
AU FABRIQUÉ À PARIS

PROJETS À L'INTERNATIONAL

Visa pour Kyoto - Linda Ouhbi

Visa pour Kyoto - Linda Ouhbi

Linda Ouhbi

Remise du prix Visa pour Kyoto - Linda Ouhbi et Frédéric Hocquard

VISA POUR KYOTO

À l'occasion du 60ème anniversaire du Pacte d'amitié et de coopération entre Paris et Kyoto, un prix a été lancé afin de permettre à un jeune professionnel de se rendre à Kyoto pour développer un projet grâce à une bourse de **6 000 euros** attribuée par la Ville de Paris. Linda Ouhbi, jeune céramiste de 34 ans, installée à Pantin, a été lauréate du prix *Visa pour Kyoto*. Elle a séjourné durant 2 mois au Kiyomizu-yaki-Danchi dans le quartier de Yamashina, dédié à

la production de céramique. Le séjour a été pour elle une véritable immersion dans l'univers de la céramique japonaise avec des rencontres de professionnels dans leurs ateliers, des visites d'expositions, de musées, de galeries spécialisées et des excursions dans des centres historiques de la céramique. Grâce à ce prix elle a pu découvrir la céramique préhistorique japonaise « Jomon ».

« CE SÉJOUR A ÉTÉ UNE PERCÉE VERS UN AILLEURS, UNE OUVERTURE ET SURTOUT UN DÉBUT D'HISTOIRE AVEC LE JAPON. »

Linda Ouhbi

SAVOIR-FAIRE DES TAKUMI

Les Villes de Kyoto et Paris, avec le soutien d'Ateliers d'Art de France, ont lancé en 2018 le programme *Savoir-faire des Takumi*. Ce projet associe des artisans d'art kyotoïtes et franciliens dans un développement créatif et business à l'international.

Takumi en japonais désigne un maître, le détenteur d'un savoir-faire d'exception. Ce programme a permis à **20 artisans d'art de Kyoto et de Paris**, de se rencontrer, de s'inspirer à travers des interactions culturelles et techniques et de créer de nouvelles œuvres adaptées au marché.

Deux workshops ont été organisés en 2018, à Paris et à Kyoto, et plusieurs expositions sont prévues dont une présentation des objets réalisés à Maison & Objet en janvier 2019.

« LE PROJET DES TAKUMI A ÉTÉ UNE EXPÉRIENCE TRÈS RICHE CULTURELLEMENT. J'AI PU TISSER DES LIENS SOLIDES AVEC DES MÉTIERS D'ART COMPLÉMENTAIRES AU MIEN ET AINSI, CRÉER DES PIÈCES INÉDITES QUI ONT PU SUSCITER LA CURIOSITÉ DU PUBLIC EN FRANCE ET AU JAPON. »

Karl Mazlo

Avec :

Masahiro Inoue × Anaïs Guéry
HYDE × Valérie Colas des Francs
Yu Kanai × Hubert Jouzeau
Tomoaki & Yoko Katsuyama × Isabelle Poupinel
Toru Kurokawa × Caroline Wagenaar
Manami Kyuta × Michel Pochon
Takeshi Nishimura × Florence Croisier
Mamoru & Takuya Nomura × Karl Mazlo
Kanao Togawa × Flore Falcinelli
Hiroshi Ueta × Julie Auzillon

Karl Mazlo Savoir Faire des Takumi

Les Ateliers de Paris Workshop 2018

Karl Mazlo

Les Ateliers de Paris Workshop 2018

ANIMATION DE LA FILIÈRE

SUBVEN- TIONS

En 2018, Les Ateliers de Paris ont instruit **10 subventions attribuées** à des associations du secteur :

A Tout Atout, Festival de Céramique (14e)

Artistes et Artisans d'Art (les 4A) (11e)

Atelier Maurice Arnoult (18e)

Institut National des Métiers d'Art (12e)

Paris Potier (15e)

Terramicales (11e)

Viaduc des Arts (12e)

PAGES (20e)

APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) (12e)

Chambre régionale des Métiers et de l'Artisanat de l'Île-de-France (1er)

RELATIONS AVEC LE TERRITOIRE

ASSOCIATION GOUTTES D'OR DE LA MODE ET DU DESIGN

Structure regroupant **34 professionnels** dont 9 appartenant à la *Coopérative la Fabrique de la Goutte d'Or* qui a pour objectif la valorisation et le développement des filières textile-mode-design dans le quartier de la Goutte d'Or (18e). En 2018, son siège social a déménagé pour installer un atelier mutualisé à destination de la coopérative mode.

L'association a participé à la Paris Design Week et aux JEMA (Journées Européennes des Métiers d'Art) avec une hausse du nombre des participants.

ASSOCIATION DU VIADUC DES ARTS

Elle regroupe dans un lieu unique **50 artisans d'art et designers**. Ses actions visent à valoriser et développer la notoriété de ce site par la participation à des événements tels que les Journées Européennes des Métiers d'Art ou la Paris Design Week avec l'aide de la Semaest et des Ateliers de Paris. Dans le cadre du Budget Participatif

déposé par l'association, les Ateliers de Paris ont mené la concertation avec les artisans et le collectif chargé de la conception de l'aménagement d'un jardin linéaire sur l'avenue Daumesnil.

ASSOCIATION COUR DE L'INDUSTRIE LE 37BIS

La Cour de l'Industrie est un ensemble de bâtiments sis 37bis rue de Montreuil restauré par la Semaest regroupant plus de **50 ateliers**. L'association porte un projet culturel dont la mission se développe sur deux axes majeurs : transmettre les savoirs et ouvrir le 37 bis.

Les Ateliers de Paris participent aux comités de sélection pour l'attribution des nouveaux locaux et mobilisent les professionnels lors des grands événements du secteur. Les artisans ont renouvelé leur participation aux Journées Européennes des Métiers d'Art.

M1D

L'immeuble M1D regroupe **21 ateliers de designers, de créateurs haut de gamme, d'artisans et de photographes** regroupés au sein d'une association. Ils participent à des événements comme l'ouverture d'ateliers pour des ventes de Noël et aux Journées Européennes des Métiers d'Art.

Les Ateliers de Paris relayent les appels à candidatures pour ces ateliers et siègent au comité de sélection.

Paris Potier

PARIS POTIER

Paris Potier est une association subventionnée par la Ville de Paris. Créée en 1995, elle a pour but de promouvoir les métiers de la céramique, dans toute leur diversité, au bénéfice d'un large public. L'événement phare porté par l'association, *Les Journées de la Céramique*, se tiennent chaque année au début d'été sur la place Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement. L'objectif est de mettre en valeur auprès du grand

public la pluralité des expressions des céramistes, à travers une démarche à la fois artistique et économique, chacune des pièces exposées illustrant une recherche, une technique, une histoire, une culture et une personnalité.

En 2018, les Journées de la Céramique ont célébré leurs 21 ans du 28 juin au 1er juillet. Une centaine de céramistes français et étrangers ont proposé leurs créations au large public.

Viaduc des Arts, avenue de Daumesnil Paris 12ème

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART (JEMA)

Organisées par l'Institut National des Métiers d'Art, les JEMA permettent de découvrir les métiers d'art, en immersion chez les professionnels, dans les centres de formation ou encore au travers de manifestations originales. Afin de valoriser les réseaux et le rôle de trait d'union des métiers d'art, les Ateliers de Paris ont réalisé un flyer regroupant les sites soutenus par la Ville et invité le public à participer à un circuit de découverte.

Durant ce week-end, plus de **60 artisans** des lieux emblématiques des métiers d'art soutenus par la Ville de Paris ont participé à cet événement afin de faire connaître au grand public leur savoir-faire (35 aux Ateliers de Paris, 15 au Viaduc des Arts, 11 à la Cour de

Atelier au Viaduc des Arts

l'Industrie, 11 à M1D, 12 à la Goutte d'Or et 4 aux Frigos).

La fréquentation a été moindre pour cette édition mais le public plus intéressé et plus averti.

Les Ateliers de Paris ont accueilli plus de **850 visiteurs** et M1D **400 visiteurs**.

ÉVÉNEMENTS HORS LES MURS

Biennale Émergences

SALON MAISON & OBJET

Rendez-vous incontournable pour les professionnels de la décoration de la maison, Maison & Objet a offert un bel écrin aux nouveaux objets conçus dans le cadre du projet Kyoto Contemporary du 19 au 23 janvier 2018. Les artisans professionnels kyotoïtes étaient présents sur le stand.

SALON TRAFFIC

Le 4 et 5 avril 2018 les professionnels de la mode se sont réunis au Carreau du Temple. Le Salon Traffic organise la rencontre de 80 exposants autour de conférences, de workshops pour faciliter la vie des entreprises de mode. Les Ateliers de Paris étaient présents pour leur présenter ses dispositifs.

SPEED DATING DESIGN D'ESPACE / PROFESSIONNELS DES MÉTIERS D'ART

Organisé par le VIA en co-production avec les Ateliers de Paris, l'Institut National des Métiers d'Art, et le magazine AD, le Speed-dating Design d'espace s'est déroulé le 5 juin au Musée des Arts Décoratifs. Cet événement cherche à stimuler les relations économiques entre les professionnels des métiers d'art et les prescripteurs de haut niveau. Ce volet était complété par le Speed dating Design d'objet qui rassemble designers, éditeurs et fabricants en vue de futures collaborations. Au total, cette journée a rassemblé plus de 500 personnes autour de 1 500 rendez-vous d'affaires.

POP-UP STORE GROUND CONTROL

Ground control, lieu de vie de 6 000 m² dans le 12ème arrondissement a accueilli les Ateliers de Paris avec un Pop-Up store éphémère. 17 créateurs, résidents et anciens résidents des Ateliers de Paris, créateurs labellisés Fabriqué à Paris étaient présents à la halle Charolais pour faire découvrir leurs créations.

LE CARROUSEL DES MÉTIERS D'ART ET DE CRÉATION

6 créateurs des Ateliers de Paris, issus des métiers d'art étaient présents au Carrousel du Louvre pour participer à ce rendez-vous organisé par la Chambre régionale de Métiers en décembre 2018. 14 écoles et centres de formation étaient également présents tels que les écoles d'arts appliqués de la Ville de Paris.

CONFÉRENCE KYOTO CONTEMPORARY

Mercredi 17 janvier 2018, à l'Hôtel de Ville, conférence autour de la 4ème édition du projet Kyoto Contemporary, objets composés Paris-Kyoto. Cet événement a donné la parole aux professionnels français et japonais du programme Kyoto Contemporary et plus largement aux expériences internationales entre le Japon et la France. Avec : Nelly Rodi, Mineaki Saito, Kotaro Nishibori, atelier Pelpell, Frédéric Bougeard et Junya Kitagawara.

BIENNALE ÉMERGENCES

Du 11 au 14 octobre, la 5e Biennale Émergences d'Est-Ensemble a rassemblé 80 créateurs, stylistes, designers, artisans d'art, lors d'une exposition-vente au Centre national de la danse à Pantin.

Les Ateliers de Paris étaient représentés par une dizaine de résidents : Lucile Viaud, Adam Ruiz, Iris Singer, Monika Jadach (Slash Brand), Charlotte Kaufmann, Anais Jarnoux, Martial Marquet, Wendy Andreu, Jules Levasseur... Marthe Oh, designer textile et résidente des Ateliers de Paris était quant à elle invitée à présenter sa performance *Balades en forêt*, vidéo évolutive durant laquelle le spectateur peut capter un instant unique afin de le retranscrire sur un support par un procédé d'impression numérique. Cette performance a été réalisée en partenariat avec le fablab Homemakers.

CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS

Conférence Futurs en transmission JEMA

Conférence Futurs en transmission JEMA

COMMISSION INSERTION TERRITORIALE 11^E/12^E

Présentation devant des référents RSA du Pôle Emploi et échanges concernant l'accompagnement des créateurs d'entreprise.

CONFÉRENCE FUTURS EN TRANSMISSION

Dans le cadre des JEMA, les Ateliers de Paris ont réuni une centaine de participants dans l'amphithéâtre de l'École Boulle autour de la question de la transmission des savoir-faire. Étudiants, apprentis, jeunes professionnels, enseignants, anciens résidents ont pu témoigner et illustrer les différents dispositifs portés par la Ville de Paris.

INTERVENTION AUPRÈS DES ÉCOLES D'ARTS APPLIQUÉS

Comme chaque année, les Ateliers de Paris se sont rendus au sein de plusieurs écoles (Boulle, Estienne, l'AFEDAP, l'INSEEC...) afin de présenter aux étudiants et équipes pédagogiques les différentes actions qui leurs sont dédiées.

CONFÉRENCE À MAISON & OBJET

Présentation du programme d'échange de savoir-faire entre la France et le Japon : Kyoto Contemporary.

ARTISANS EN SCÈNE

Faber.Place est une plateforme destinée à faciliter l'accès aux ateliers d'artisans, a organisé la manifestation Artisans en Scène. Les Ateliers de Paris ont présenté les différents dispositifs mis en place par la Ville de Paris visant à accompagner les professionnels souhaitant s'installer sur le territoire parisien.

SALON PREMIÈRE CLASSE PARIS

Organisation d'une table ronde avec Frédéric Hocquard, adjoint en charge de la vie nocturne et de la diversité de l'économie culturelle et de Luc Dognin, président de l'association de la Goutte d'Or de la mode et du design.

ÉCOLE D'ART ET DE DESIGN D'ORLÉANS

Présentation des Ateliers de Paris et du secteur professionnel du design.

SALON TRAFFIC

Workshop sur le parcours des marques émergentes animé par les Ateliers de Paris et Emmanuelle Axer de Maison de mode. Avec : Mazarine, Gabrielle Gérard et Daniel Essa.

RÉSEAU CUMULUS DES ÉCOLES INTERNATIONALES

Participation à une table ronde intitulée : fondations, pépinières, etc. : le rôle des structures d'accompagnement dans le soutien à la jeune création.

ASSISES DE LA CULTURE

Co-animation du groupe de travail sur les industries créatives. Les résultats de ce travail ont été présentés à l'Hôtel de Ville.

ATELIER PARTENARIAT POLITIQUE MÉTIER D'ART

Participation au groupe de travail autour de la politique des métiers d'art avec Est-Ensemble et ses partenaires.

ASSOCIATION VILLE ET MÉTIERS D'ART

Présentation du modèle des Ateliers de Paris aux membres de l'association.

COMMUNICATION

6 944
ABONNÉS À
LA NEWSLETTER

3 150
ABONNÉS
TWITTER

40 %
TAUX D'OUVERTURE
DE LA NEWSLETTER

4 300
ABONNÉS
INSTAGRAM

14 600
ABONNÉS
FACEBOOK

97 620
VISITES SUR LE SITE

La communication des Ateliers de Paris se base sur plusieurs outils avec notamment, son site internet et ses réseaux sociaux. Ces outils permettent de relayer les événements du secteur, les informations du réseau et les actualités des anciens et nouveaux résidents.

Le site a accueilli 97 620 visiteurs sur l'année 2018 (en hausse de 30% par rapport à 2017), tandis que la page Facebook atteignait 14 600 j'aime, le compte twitter comptabilisait 3 291 abonnés, et le compte Instagram dépassait les 4 300 abonnés (en hausse de 57 % par rapport à 2017).

La newsletter mensuelle est envoyée à 7 000 contacts avec un taux d'ouverture de 40%.

Les Ateliers de Paris ont été mentionnés plus de 150 fois dans la presse en 2018.

« STRUCTURE IDÉALE POUR SE FAIRE ACCOMPAGNER À LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE SON ENTREPRISE, SE FORMER, SE FAIRE CONNAÎTRE, FAIRE PARTIE D'UN RÉSEAU D'ENTREPRENEURS. »

Jodana Pierre - avis google

« UN ACCOMPAGNEMENT À UNE JUSTE PLACE, BIENVEILLANT ET EXIGENT. RARE ! »

Florence Croisier - avis Facebook

« UN COCON IDÉAL POUR DÉVELOPPER SON PROJET PROFESSIONNEL, S'ÉPANOUIR ET GRANDIR AU CONTACT D'AUTRES CRÉATEURS ! TOUT CE QU'IL FAUT POUR RÉUSSIR ! »

Charlotte Kaufmann - avis Facebook

FONDS DE DOTATION

33 400 €
RÉCOLTÉS

Créé en 2012, le Fonds de dotation des Ateliers de Paris soutient les métiers de la création.

En 2018, deux mécènes ont renouvelé leur soutien aux Grands Prix de la Création : les Galeries Lafayette (don de 10 000 €) et la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin (don de 5 000 €).

La Fondation Daniel et Nina Carasso a poursuivi son soutien pour un programme de formations dédiées aux métiers créatifs.

Deux mécènes ont renouvelé leur soutien pour des actions en 2018 : ESMOD International (don de 10 000 €) et Victoire (don de 5 000 €).

21

DONATEURS AU FONDS
DE DOTATION

MUSEUM CONNECTION

En 2017, le fonds de dotation lançait pour la seconde fois le concours Esprit de Paris, dont l'objectif était de réaliser un catalogue d'objets-souvenirs emblématiques de la créativité parisienne. En janvier 2018, le fonds de dotation a offert l'opportunité aux 21 lauréats du concours de participer au salon Museum Connection. Ce salon répond aux besoins des institutions culturelles : outils de médiation, dispositifs interactifs, systèmes de billetterie, parcours de visite, produits dérivés culturels, mobiliers...

Les visiteurs du salon ont notamment pu découvrir le travail d'Audric de Campeau, apiculteur sur les toits de Paris, de William Amor, créateur de fleurs en plastique recyclées ou encore de Nicolas Corre, designer.

Museum Connection a accueilli **3 800 décisionnaires** du secteur, dont **35% d'internationaux**.

AURÉLIA GUALDO, DOCTORANTE

En février 2018, les Ateliers de Paris ont accueilli Aurélia Gualdo pour 3 ans, doctorante CIFRE rattachée à l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) et au laboratoire IIAC (Institut Interdisciplinaire de l'Anthropologie du Contemporain).

Aurélia Gualdo travaille sur **l'engagement pour la mode des jeunes créateurs**. Au fil de son enquête et travail de terrain, son sujet s'est précisé autour de la dimension réparatrice de l'engagement pour la mode.

Au cours de l'année, Aurélia a réalisé une quarantaine d'entretiens des acteurs de la mode éthique exerçant sur le territoire parisien.

En novembre 2018, elle réalise une observation participante dans l'atelier d'Eliane Heutschi, {savoar-fer}, résidente des Ateliers de Paris.

Au sein des Ateliers de Paris, elle participe à l'élaboration d'une charte écologique et apporte son expertise sur des questions d'écologie et de mode. Elle contribue aux liens et aux échanges entre la Ville de Paris et les acteurs de la mode éthique.

Dans le cadre universitaire, Aurélia est co-organisatrice du séminaire Anthropologie des mondes de la mode (EHESS). Les premières sessions ont porté sur *La fibre sociale et festive de la récupération et le sujet du vêtement :*

mode et représentations des expériences migratoires.

Directrice de recherche : Anne Monjaret.
Référénte à la Ville de Paris : Françoise Seince, directrice des Ateliers de Paris.

CONFÉRENCES :

- Réparer la mode, l'engagement des créateur.rice.s pour la mode
Séminaire du Laboratoire d'analyses socio-anthropologiques du contemporain - Université de Paris-Nanterre,
- Définir l'up-cycling, le surcyclage
Festival de la mode éthique, La Maison des Canaux, modération.

EDITO

Once again this year, the fashion, design and crafts office has supported, encouraged, advised and rewarded talented designers. The services offered by the Ateliers de Paris have enabled professionals to receive guidance and support in the development, implementation and implementation of their projects in Paris. This year, our international links have taken on a new dimension with the implementation of the exhibition *Création sous Influence*, presented in Kyoto as part of the celebration of the 60th anniversary of the friendship pact between the cities of Paris and Kyoto and in Tokyo as part of the *Cultural Tandem*. This exhibition brought together creators who dialogued with, exchanged and borrowed from Japan, thanks in particular to the City of Paris' schemes such as the *Kyoto Contemporary* project and the *Savoir-faire des Takumi* programme.

I would like to congratulate and thank the Ateliers de Paris team, which every day implements the City of Paris' policy in favour of these creative professions. Their actions are essential and necessary to these sectors, to the economy and to the attractiveness of Paris.

With great enthusiasm I wish them every success in their new projects for the year 2019.

Frédéric Hocquard

Deputy to the Mayor of Paris in charge of Nightlife and the Cultural Economy

PARIS X KYOTO

In 2018, the cities of Paris and Kyoto celebrated the 60th anniversary of their friendship. United since 1958 by a Friendship and Cooperation Pact, the two cities have consistently collaborated on joint projects and benefited from mutual inspiration.

For this particular year, several events were organised: a grand evening at the Hôtel de Ville de Paris in the presence of the Mayor of Kyoto in June, an exhibition on the railings of the Saint Jacques Tower featuring illustrations by students at the EPSAA (Ecole professionnelle supérieure d'arts graphiques de la Ville de Paris), and an exhibition from the Ateliers de Paris presented in Japan: *Création sous influence (Creation under Influence)*. The exhibition was inaugurated in Kyoto, then presented at the Tokyo Metropolitan Art Museum as part of the *Cultural Tandem*.

This exhibition brought together Parisian creators who have been influenced by Japan, whether by dreaming about it, borrowing from it or revisiting it through their acts of creation.

The works on display revealed, in terms of *savoir faire*, the richness of the dialogue between these two countries and the special bond that unites them. Françoise Seince, director of the Ateliers de Paris and curator of the exhibition, explains that, "*drawing from the infinite reservoir of Japanese savoir faire is a powerful elixir because each technique responds to an effect, a colour, a texture, a ritual and opens up new perspectives.*"

To dream about Japan is to embrace its codes, aesthetic principles and customs. To borrow from Japan is to immerse yourself in the culture by overcoming the language barrier and undertake training in modern or rare techniques. Revisiting Japan means revisiting the techniques, subverting them, assimilating them and integrating them into a dynamic fusion.

This infusion is made possible by unforgettable experiences. Villa Kujoyama is the only institution offering French designers the

opportunity to reside in Kyoto and live an immersive experience. The Kyoto Contemporary project has enabled some 40 Parisian designers to meet Kyoto-based craftsmen and women to engage in productive exchanges. The exhibition brought together creators who benefited from these schemes alongside winners of the *Grands Prix de la Création* and residents of the Ateliers de Paris. *Creation under Influence* reveals the richness of these dialogues, which are constantly reinvented by the creators, thus maintaining the aesthetic, cultural and economic bridge between France and Japan.

With:

Dreaming of Japan: Mylinh Nguyen; Jean-Pierre Baquère; Céline Sylvestre; Manuela Paul-Cavallier; Isabelle Emmerique; Pierre Charpin; Betty de Paris; Ysabelle de Maisonneuve.

Borrowing from Japan: Aboubakar Fofana; Aurore Thibout; Martine Rey; Sébastien Cordoléani; Karl Mazlo; Arthur Leitner; Linda Ouhbi; Julie Stephen Chheng & Thomas Pons; Émilie Pedron.

Revisiting Japan: Felipe Ribon; Studio Monsieur; Atelier Pelpell; François Azambourg; Florence Bost; Laurence Brabant & Alain Villechange; Laurent Corio; Pierre Charrié; Jean-Sebastien Lagrange; Judith Bourdin & Arthur Leitner; Anne Xiradakis.

MENTORING

THE INCUBATOR

The two incubators make it possible to host **30 projects** each year on a **permanent basis**. In 2018, **45 residents** passed through the incubator's doors, 13 of whom completed their residencies. Provided with accommodation and support (advice, training, networking) for one year, renewable for a further year, residents also benefit from the wide visibility that their projects are given; in particular when they are invited by the Ateliers de Paris to present their work at events and trade shows. In 2018, emphasis was placed on welcoming new residents through the use of new technologies and friendly interactions, in order to raise increase take-up of the incubator's many resources.

This year, two calls for applications were organised in order to attract new businesses. More than **200 applications were received for the 15 workshops** on offer, and the partners of the *Ateliers de Paris* were widely involved in the selection of candidates. In the first phase of file review, 10 professionals (craftsmen and women, designers and fashion designers) and institutions were involved in selecting the 25 shortlisted candidates. The candidates presented their work and their incubation project to the jury, which brought together the four City of Paris applied arts schools, the *Chambre des Métiers et de l'Artisanat* (Chamber of Trades and Crafts), the *Institut National des Métiers d'Art* (National Institute of Arts and Crafts), the *Fédération du Prêt à Porter Féminin* (Federation of Women's Ready-to-wear), the Ministry of Culture, the Chamber of Commerce and Industry and École Camondo.

THE RESIDENTS

The following people began their second year of residency in 2018:

William Amor, material finisher;
Wendy Andreu, designer;
Agnès Bovis, set and puppet designer;
Djamel Cheboub, Maison Honoré, fashion designer;
Florent Coirier, designer;
Clara Daguin, fashion designer;
Doppel Studio: Jonathan Omar and Lionel Dinis Salazar, designers;
Anais Jarnoux, upholsterer;
Hubert Jouzeau, ornamental designer;
Jenna Kaës, designer;
Karl Mazlo, jeweller;
Adam Ruiz, designer and craftsman;
Eliane Heutschi, [savoar fer], fashion designer;
Monika Jadach, Slash Brand, fashion designer;
Iris Singer, fashion and textile designer;
Studio Big Time: Jimme Cloo, Marion Flament, Soline Portmann, scenography and landscape.

NEW RESIDENTS IN 2018

Léna Ferraguin, textile designer;
France Rocher, fashion designer;
Simon Lextrait, fashion designer;
Martial Marquet, architect and designer;

Flavien Delbergue, designer;
Clémentine Despocq, jewellery designer;
Gabriela Alexandrova, fashion designer;
Maxime Bellaunay, craftsman and object designer;
May Bernardi, fashion designer;
Marie Berthouloux, EKCELLI, textile designer and craftsman;
Janique Bourget, paper artist;
Célia Suzanne, inlayer;
Lucie Touré, textile designer.

GROUP TRAINING

36 training courses, essential to supporting companies in the creation or development phase, were offered to more than **300 participants in 2018**. The programme, entirely funded by the City of Paris, covers all the strategic aspects of running a business, including the business model, price calculation, business planning, communication, and legal issues.

"Quality training. The Business Plan and Business Model modules were really helpful for finalising my business plan and better conceptualising my brand. A big thank you to all the speakers!" Diana Diep

"This intensive training (Determining prices and actual costs) has given us an approach and a clear method for setting our prices with the study of different cases, answering many questions and gaps by allaying our fears of doing the maths." Clémentine Despocq

ADVICE SESSIONS

Advice sessions are open to all companies in the creative professions from the Paris Region, with the aim of supporting them at all stages of their development. In 2018, **275 individual consultations** were given by specialists in management, communication or law. New advisers also joined the team of experts to meet the growing demand. Themes were extended to include exports and

the determination of prices and actual costs. The entrepreneurs' needs are assessed, and follow up appointments are offered to keep them focused on the logical path to success.

"The consultations we had with Carine Sfez were invaluable. They allowed us to discuss and develop our initial business plans. Thanks to her excellent understanding of creative professions, Carine was able to advise us on our three-year economic projection." William Amor

TEAM EXPERTISE

The incubator recorded nearly **12,200 requests for information** in 2018. These included enquiries about the premises and residence possibilities, the "Prix de Perfectionnement" advanced training awards, the *Grands Prix de la Création*, the support offered at the *Ateliers de Paris* and the funding available for the sector. The *Ateliers de Paris* team provides its expertise to many partners. It also participates in the juries of several prizes:

Émergences - Est Ensemble Biennial;
Savoir-faire des Takumi programme;
Villa Kujoyama Institut Français;
Faire Design;
Observateur du design;
Expert panel for the *Prix pour l'Intelligence de la main*, Fondation Bettencourt Schuller;
Expertise dossiers Paris Shop and Design;
Esmod diplomas; Carousel Chardon Savart diplomas;
MCC helps with the first presentations of fashion brands;
ISEM Paris;
AFF / Certificate of Fundraising and Patronage;
Call for projects from the Ministry of Culture in favour of fashion brands;
Marie Laurencin High School;
Channels Market; Fashion Tech organised by Hall Couture;
Premises allocation committees:
M1D / Cour de l'Industrie;
Rue des Gardes and Goutte d'Or (18th arrondissement);
Château Landon (fashion incubator project);
Square Salamandre (20th

arrondissement)

Throughout the year, the *Ateliers de Paris* exchanged and worked with the various actors in the design, fashion and crafts sectors, including the *Fédération du prêt à porter féminin*, the VIA, the APCI, *WSN développement*, Galeries Lafayette, Paris Design Week, Eyes on Talents, *Atelier Néerlandais* and the Embassy of the Netherlands, The Swedish Institute, *Bonjour Brand*, *Le Dirigeable*, *Est-ensemble*, We Can Doo, Faber place, Vilette Makerz, *La Fabrique Nomade*, *La Braderie de l'art*, the *Maison des artistes*, *Pôle Emploi*, Home-makers, Techshop, the deputy Philippe Huppé, the IDF region, *Fondation Rémy Cointreau*, *Fondation HSBC*, Hélène Vinet - Haute Factice, Bénédicte Colpin (Lightboard Paris), Rola Cusson (Elle Beyrouth), Editions Eyrolles, Ground Control, AAF, *Au-delà du Cuir*, Pavillon de l'Arsenal, *Fondation Hermès*, Paris Ateliers, Deimos Capital, Défi, the Ministry of Culture (DGCA), *Maison des Métallos*, *Pôle Est Ensemble*, Serge Widowski (France Handicap), *Cité du design Saint-Etienne*, *Fondation LVMH*, Charles Loyer (Etapas Graphiques), Stefano Miccelli, Nathalie Zaouati (La Parisienne), EquipHôtel Salon, Kyoto City Hall, Tokyo City Hall, LVMH Group, Plaza Athénée, GIL, university professors from several American and Canadian states doing research on the fashion of the future, *Fédération de la Couture service d'aide aux Jeunes Créateurs*, Amsterdam City Hall, the Réseau Franco-Néerlandais, Museum Connections Salon, IFM, EDC Paris Business School.

PRIX DE PERFECTIONNEMENT

The annual "prix de perfectionnement" advanced training awards distinguish young adults, with or without diplomas, who have a concrete plan for their professional development and integration into the workforce in the artistic crafts sectors. Each candidate must establish a one-year, full-time internship with a Paris-based craftsman or master craftsman known for their experience in the specialist area in question.

In 2018, the City of Paris received 21 applications, and awarded **7 winners** a total budget of **€70,000**.

2018 WINNERS

Mathilde Busch at the Atelier Stéphane Guilbaud lithography studio;
Jacob Debord at Antoinette Poisson, creation of woodblock printed wallpapers;
Marion Dubois at Karoline Bordas - In Cute, leather goods;
Kim Jordan at Ebénisterie Michel Jamet, furniture restoration;
Claire Loraine at the Maison Julien Vermeulen, plumery;
Paul-Maximilien Siffert at Atelier Helbecque, cabinet making and restoration of antique furniture;
Clémence Berryer at Atelier Toolbox, leather goods.

In 2018, *Ateliers de Paris* produced a series of reportages from the workshops hosting the winners of the "prix de perfectionnement" advanced training awards. These reportages were broadcast on the *Ateliers de Paris* networks.

Julien Vermeulen x Claire Loraine

Julien Vermeulen, former resident of the *Ateliers de Paris*, is a plumerier. He received Claire Loraine, winner of the *Prix de Perfectionnement*, in his workshop at the Viaduc des Arts for a one-year internship.

After professional retraining, Claire felt the need to acquire experience: "I wanted to perfect my skills in plumery and gain further experience but my age was a barrier. People didn't take my decision to retrain in a craft seriously. I passed my CAP Plumasserie (plumier qualification) at the Lycée Octave Feuillet in Paris, then I applied for the Prix de Perfectionnement, it was the only way I could see of gaining recognition in the profession. It has allowed me to validate my knowledge and to put together a serious and coherent professional project. It's been an exceptional experience."

Julien and Claire form a particularly tight-knit duo and are enthusiastic about taking their collaboration forward: "Julien and I each have something to contribute to the other; he has a real talent for plumery and I'm able help him with customer relations thanks to my experience in the field."

The internship year was a mark of recognition for Julien Vermeulen who in October was awarded the Liliane Bettencourt *Prix pour l'Intelligence de la main* - Exceptional Talents 2018.

In January, one year after beginning her internship, Claire was recruited by the workshop. "When you're alone, you've often got your head down, you're completely immersed in the work and you don't see anything else. Claire keeps me motivated in good times and bad. Through her experience with clients, she's been teaching me to say no. She's calm, we're very complementary and there's a real balance between us. It reassures me," concludes Julien.

PROMOTION

During 2018, the gallery hosted **6 exhibitions** highlighting a collaboration programme with a foreign country in *Kyoto Contemporary*, a creative sector in the *Triennale du bijou* (Jewellery Triennial), a performance dinner during Paris Design Week, and an exhibition-sale with *Traits d'Union*, supported by the *Fabrique Nomade*.

The gallery was also a pop-up store for creators in the run-up to Christmas, and a welcoming place for the general public looking for information on the *Ateliers de Paris* and the fashion, design and crafts sectors.

PARIS DESIGN WEEK: "OUTILLAGE VERNISSAGE" - PERFORMANCE DINNER

During Paris Design Week, the gallery became, for the length of a dinner event, a place for multiple sensory experiences. Guests were invited to experience an immersive performance. The event was created and orchestrated by culinary designer Céline Pelcé (former *Ateliers de Paris* resident), and produced in collaboration with the chef Virginie Galan. Céline Pelcé expressed her vision on the subject of hospitality by combining dining room and art gallery: the rituals of the table, codes, tools and images were questioned and subverted. Céline Pelcé uses food as a means of transmission and the act of eating as a tool for reading and taking ownership. This occasion provided networking opportunities with other residents and professionals from the region. In this way, *Ateliers de Paris* facilitated and encouraged the development of collaborations.

KYOTO CONTEMPORARY - 4TH EDITION

The Kyoto Contemporary project, supported by the Cities of Kyoto and Paris, brought together Kyoto craftsmen and designers from the *Ateliers de Paris* network to create decorative objects for the European market.

UP-AND-COMING TALENTS - 6TH EDITION

Exhibition of the winners of the City of Paris *Grands Prix de la Création*.

COLLECTION(S)

A look back at a year in residence at the *Mobilier National* for the master's students from the City of Paris applied art schools. In conjunction with the Conférence des Écoles supérieures d'Arts appliqués de Paris - CÉSAAP (Conference of Graduate Schools of Applied Arts of Paris), which forms a network of the four public Graduate Schools of Applied Arts of

Paris (*Bouffe, Duperré, Estienne and ENSAAMA*).

SUMMER POP UP STORE

Ateliers de Paris creators' sale.

TRAITS D'UNION 2, THE NEW COLLECTION FROM LA FABRIQUE NOMADE

The work of six refugee craftsmen was showcased in a pop-up sales exhibition, during which craft practice workshops were offered to the public by *La Fabrique Nomade*.

THE EUROPEAN TRIENNIAL FOR CONTEMPORARY JEWELLERY

Initiated by the World Craft Council, this exhibition featured the creations of approximately 40 contemporary European jewellery artists. Several art schools came to visit this exhibition, including École Bouffe, École Tunon, and the *Haute école de Joaillerie*. A 'writing jewellery' workshop was also offered to about 10 people.

CHRISTMAS MARKET - THE ATELIERS DE PARIS CHRISTMAS BOUTIQUE

17 creators set up shop in the gallery and offered their latest creations for sale.

THE GRANDS PRIX DE LA CRÉATION

The City of Paris *Grands Prix de la Création*: design, fashion, and arts and crafts awards recognise 3 emerging creators with between one and five years of activity, and three confirmed creators with between five and 15 years of activity.

More than 210 candidates put themselves forward in the three categories. After pre-selection, **37** were shortlisted and presented to appropriately qualified jurors during three successive juries on 22-23 November 2018.

The City of Paris rewards each of the winners with a sum of **€8,000**. Private partners, including the Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, the Galeries Lafayette Group and other private patrons, enhance this endowment through the PARISCREATION Endowment Fund. Thus **€10,000** are allocated to emerging talents

and **€12,000** to confirmed talents. The 2018 winners will benefit from activities that will raise their profile throughout 2019: exhibitions at the Joyce Gallery in February 2019 and at Made.com during Paris Design Week in September 2019. Various media partners will provide opportunities to increase their visibility.

2018 WINNERS

DESIGN

Emerging Talent: Lucile Viaud

A graduate of École Bouffe, Lucile Viaud is a designer specialising in the development of bio-sourced materials. She has developed a transdisciplinary approach, where form and function are derived from the material and its intrinsic properties. She set up the first steps of the Ostraco project, design derived from fishery resources, within the framework of her diploma project. A resident at the *Ateliers de Paris* in 2016, she founded the Atelier Lucile Viaud and created her Ostraco brand.

Confirmed Talent: Germain Bourré

Germain Bourré created his studio in 2005 and cultivates multi-disciplinary design that questions our relationship to life and its cycles through plants and cuisine. In 2016, he founded Germ-Studio to provide more global and tailor-made support to farmers, industrialists, chefs and large companies. He showcases their work by applying his words and images to items from individual dishes to grand architectural structures.

CRAFTS

Emerging Talent: Charlotte Kaufmann

Textile designer Charlotte Kaufmann designs unique textures using weaving, embroidery and bobbin lace. Trained at the ENSCI-Les Ateliers, then at École Duperré, Charlotte Kaufmann was introduced to embroidery in Mumbai (India), thanks to the support of the UNESCO Fondation Culture et Diversité. She develops collections of handmade textiles for tailor-made haute couture and interior design projects.

Confirmed Talent: Atelier Lilikpó

For designer Sika Viagbo, Atelier Lilikpó is a laboratory of creative

experiments using mosaic. She creates decorations that are both functional and artistic, where the traditional materials of mosaic interact with brass, wood, leather and other materials that inspire her creativity.

FASHION

Emerging Talent: Proèmes de Paris
Proèmes de Paris offers a sophisticated yet simple wardrobe. Combining innovative and printed materials, classic silhouettes and radical cuts, the brand is developing a highly referenced visual universe. Rooted in contemporary cultures, each collection combines literary inspirations borrowed from multiple schools of thought.

Confirmed Talent: Karine Lecchi
Created in 2015, the fashion house Karine Lecchi is the author of a style that reconciles harmony, urban chic and contemporary comfort. Like a common thread, the codes of women's tailoring are reinterpreted season after season. Karine Lecchi has a responsible approach to sourcing materials, focusing on the choice of noble and natural materials as well as the selection of exclusively French and European manufacturers.

"The Fédération Française du Prêt à Porter Féminin is proud to be a partner of these Grands Prix, which contribute to the dynamism of our sector. We are convinced that it is essential to support brands, to guide them to accelerate their development, to give them all our support to enable French fashion to preserve and further develop its unique place in the world."
Pierre-François Le Louët, President of the French Federation of Women's Ready to Wear

"The City of Paris Grand Prix de la Création was an opportunity to rethink my commitments and approaches to my profession as a designer in the face of economic, social and ecological challenges. A synthesis exercise in front of a multidisciplinary jury whose questions and acknowledgements confirm an approach while offering it additional visibility." Germain Bourré, design winner

MADE IN PARIS

In 2018, 270 products were awarded the **Fabriqué    Paris (Made in Paris) label**, out of the 282 applications received. Launched in 2017 by the City of Paris, this label aims to promote the diversity of Parisian expertise. A jury composed of elected officials, consular chambers and appropriately qualified individuals awarded the label to three products in each category (food; manufactured products; fashion and accessories; home furnishings and innovation). Parisians were able to vote for their three favourites. The 15 winners were awarded grants of up to €2,000 to support the development of their business.

Fashion and accessories

- 1- "Sologne" bag by Luc Dognin
- 2- "Harlequin" Kimono by Emmaüs Défi
- 3- "Psyche" jewellery by William Amor

Home universe

- 1- "Meth  " bud vase by La Fabrique Nomade
- 2- "Accomplice" furniture by Hervé-  b  niste and Maison Julien Vermeulen
- 3- "Coralys" light sculpture by Junior Fritz Jacquet

Manufactured products

- 1- "Puck" knife by Balleraut Coutelier Forgeron
- 2- Wedding Box by    Paris chez Antoinette Poisson
- 3- Bio-waste Silo by Urban Compost

Artisanal food

- 1- The "Parisian Pavé" (bread) by AD9
- 2- The "Jambon Prince de Paris" (ham) by Doumbea
- 3- "BAPBAP" beer by Les Brasseries Parisiennes

Innovation Award

- 1- Leather Sandals by Les Ateliers Orme
- 2- The "Yvonne" bag by No  ne SAS
- 3- The "Solid as a rock" bow tie by Marie Rolland

Parisians' Favourites

- 1- The "Saint-F  licien" cheese from the Laiterie de Paris
- 2- "Tea Jelly" by Mademoiselle Alice and Monsieur François Lapeyre
- 3- The "Smoker" necklace by Madame Alice Hubert

Coming second in the Home Universe category, the *Complice* furniture piece was born from the friendship between a cabinetmaker and a plumier. These two craftsmen, Hervé Delumeau and Julien Vermeulen, decided to combine their expertise and their favourite materials (zebrano, feathers and brass) to create an exceptional product. Both are located at the *Viaduc des Arts*, a space that the City of Paris has dedicated to creation and where more than 50 professionals exercise their talents in various fields of fashion, design and craftsmanship. Hervé and Julien took advantage of the proximity the location offers to co-create this piece of furniture, which won over the jury of the Made in Paris label.

"It was an encounter between two crafts that are not in the habit of working together, two very different worlds that came together to spawn this project, a creative encounter at the Viaduc des Arts and a shared passion for beauty. This human encounter enabled the creation of Complice, combining cabinet-making and plumery, a 100% Parisian project, 100% Viaduc des Arts."
Hervé Delumeau and Julien Vermeulen.

INTERNATIONAL

VISA FOR KYOTO

On the occasion of the 60th anniversary of the Friendship and Cooperation Pact between Paris and Kyoto, a prize was launched to enable a ceramicist to travel to Kyoto to develop a project. The grant of €6,000 was awarded by the City of Paris.

Linda Ouhbi, a 34-year-old ceramicist based in Pantin, was awarded the *Visa pour Kyoto* (Visa for Kyoto) prize. She spent two months at Kiyomizu-yaki-Danchi, which is dedicated to ceramic production, in the Yamashina district of Kyoto. In addition to being able to produce pieces in-situ, the stay enabled her to immerse herself in the world of ceramics in Kyoto. She attended meetings with professionals in their workshops, and visited exhibitions, museums, specialised galleries and historic ceramic centres. Thanks to this award, she was able to discover Jomon prehistoric Japanese ceramics.

"This stay was a breakthrough towards an elsewhere, an opening and above all the beginning of a personal story with Japan."
Linda Ouhbi

SAVOIR-FAIRE DES TAKUMI

The Cities of Kyoto and Paris, with the support of *Ateliers d'Art de France*, launched the *Savoir-faire des Takumi* (Takumi Expertise) programme in 2018. This project brings together craftsmen and women from Kyoto and the Paris region in an international creative and business development.

The word *takumi* in Japanese refers to a master, the holder of exceptional knowledge and expertise. This programme allowed 20 craftsmen and women from Kyoto and Paris to meet, to be inspired through cultural and technical interactions, and to create new works adapted to the market.

Two workshops in Paris and Kyoto were organised in 2018 and several exhibitions are planned, including a presentation of the objects made at Maison & Objet, in January 2019.

With:

Masahiro Inoue x Anaïs Guéry;
HYDE x Valérie Colas des Francs;
Yu Kanai x Hubert Jouzeau;
Tomoaki & Yoko Katsuyama x
Isabelle Poupinel;
Toru Kurokawa x Caroline
Wagenaar;
Manami Kyuta x Michel Pochon;
Takeshi Nishimura x Florence
Croisier;
Mamoru & Takuya Nomura x
Karl Mazlo;
Kanako Togawa x Flore Falcinelli;
Hiroshi Ueta x Julie Auzillon.

PROMOTING THE SECTOR

GRANTS

In 2018, *Ateliers de Paris* awarded **10 grants** to associations in the sector:

A Tout Atout, Ceramics Festival (14th arrondissement of Paris);

Artistes et Artisans d'Art (the 4As) (11th arrondissement);
Atelier Maurice Arnoult (18th arrondissement);

Institut National des Métiers d'Art (12th arrondissement);
Paris Potier (15th arrondissement);

Terramicales (11th arrondissement);

Viaduc des Arts (12th arrondissement);

PAGES (20th arrondissement);

APCI (Agency for the Promotion of Industrial Creation) (12th arrondissement);

Chambre régionale des Métiers et de l'Artisanat de l'Île-de-France (1st arrondissement).

PARIS POTIER

The *Paris Potier* pottery association, created in 1995, aims to promote the ceramic crafts in all their diversity for the benefit of the general public. The association's flagship event is *Les Journées de la Céramique* (Ceramics Days), which is held each year in early summer at Place Saint-Sulpice in Paris' 6th

arrondissement. The objective is to highlight to the general public the plurality of ceramic expression through an artistic and economic approach. Each of the pieces on display illustrates an approach, a technique, a history, a culture and a personality. From 28 June to 1 July 2018, the Ceramics Days celebrated their 21st anniversary. Around 100 French and international ceramicists presented their creations to a wider audience.

RELATIONS WITH THE REGION

THE EUROPEAN ARTISTIC CRAFT DAYS

Organised by the Institut National des Métiers d'Art, the *European Artistic Craft Days* facilitate the discovery of the artistic crafts in professionals' studios and workshops, in artistic craft training centres and through original events.

In order to promote the networks and the role of the artistic crafts as a force for connection, the *Ateliers de Paris* produced a flyer listing the sites supported by the City and invited the public to participate in a discovery tour. During this weekend, supported by the City of Paris, more than 60 craftsmen and women from iconic artistic crafts sites participated, making their skills and expertise known to the general public (35 in the *Ateliers de Paris*, 15 at the *Viaduc des Arts*, 11 at the *Cour de l'Industrie*, 11 at *M1D*, 12 at the *Goutte d'Or* and 4 at *Les Frigos*).

Attendance was lower for this year's event, but public engagement improved.

The *Ateliers de Paris* welcomed more than 850 visitors, and M1D 400 visitors.

THE GOUTTES D'OR FASHION AND DESIGN ASSOCIATION

An organisation that brings together **34 professionals** including nine at the *Fabrique de la Goutte d'Or* cooperative, which aims to promote and develop the textile-fashion-design sectors in the Goutte d'Or district (18th arrondissement). In 2018, its head office moved to set up a shared workshop for the cooperative. The association participated

in Paris Design Week and the European Artistic Craft Days, and saw an increase in the number of participants.

THE VIADUC DES ARTS ASSOCIATION

The Viaduc des Arts association brings together **around 50 craftsmen and women and designers** in a unique location. It aims to enhance and develop the reputation of the Viaduc des Arts site (a strip of art galleries situated in railway arches) by participating in events such as the European Artistic Craft Days and Paris Design Week with the help of SEMAEST and *Ateliers de Paris*. As part of the participatory budget submitted by the association, the *Ateliers de Paris* conducted consultations with the craftsmen and women and the collective in charge of designing the development.

37BIS ASSOCIATION AT COUR DE L'INDUSTRIE

The Cour de l'Industrie is a complex of buildings located at 37bis rue de Montreuil and restored by the SEMAEST. It incorporates more than **50 workshops**. The association has a cultural project whose mission is developed around two central themes: to transmit skills and to open the 37bis site after a lengthy renovation.

The *Ateliers de Paris* participate in the selection committees for the allocation of new premises. The craftsmen and women have renewed their commitment to participating in the European Artistic Craft Days.

M1D

The M1D building houses **35 workshops for designers**, high-end creators, craftsmen and photographers. As an association, they participate in events such as the open workshops to boost Christmas sales and the European Artistic Craft Days.

The *Ateliers de Paris* oversee the calls for applications for these workshops and sit on the allocation board.

EVENTS

THE ÉMERGENCES BIENNIAL

From 11-14 October, the 5th *Émergences d'Est Ensemble* Biennial brought together 80 creators, fashion designers, designers and craftsmen for an exhibition-sale, installations, exhibitions, pop-up stores, workshops and meetings at the Centre National de la Danse in Pantin.

The *Ateliers de Paris* were represented by 10 residents: Lucile Viaud; Adam Ruiz; Iris Singer; Monika Jadach (Slash Brand); Charlotte Kaufmann; Anaïs Jarnoux; Martial Marquet; Wendy Andreu and Jules Levasseur.

Marthe Oh, textile designer and *Ateliers de Paris* resident, was invited to present her performance *Ballades en forêt*, a progressive video during which the spectator can capture a unique moment in order to transcribe it onto a different medium using a digital printing process. This performance was produced in partnership with the fab lab *Homemakers*.

MAISON & OBJET TRADE SHOW

A must for home decoration professionals, *Maison & Objet*, which took place from 19-23 January, offered a beautiful showcase for the new objects designed as part of the Kyoto Contemporary project. Kyoto-based professional craftsmen and women were present on the stand.

TRAFFIC SHOW

On 4-5 April 2018 fashion professionals gathered at the Carreau du Temple. The Traffic show brings together **80 exhibitors** around conferences and workshops of interest to fashion companies. The *Ateliers de Paris* were present to present their schemes.

SPEED-DATING SPACE DESIGN / ARTISTIC CRAFTS PROFESSIONALS

Organized by the VIA in co-production with the *Ateliers de Paris*, the Institut National des Métiers d'Art, and AD magazine, the Interior Design Speed-dating took place on 18 May at the Musée des Arts Décoratifs. This

event aims to stimulate economic relations between craft professionals and high-level clients. In 2018, this was complemented by the Object Design Speed-dating, which brought together designers, publishers and manufacturers for future collaborations. In total, this day brought together more than **500 people** for **1,500 business meetings**.

GROUND CONTROL POP-UP STORE

Ground control, a **6,000m²** living space in the 12th arrondissement, welcomed the *Ateliers de Paris* with an ephemeral Pop-Up store. **17 creators**, residents and former residents of the *Ateliers de Paris*, all creators with the Made in Paris label, were at the Halle Charolais to present their creations to a wide audience.

THE CAROUSEL DES MÉTIERS D'ART ET DE CRÉATION

Six *Ateliers de Paris* arts and crafts sector creators were present at the Carousel du Louvre to participate in this biennial event organised by the *Chambre régionale de Métiers* in December 2018. 14 schools and training centres were also present, such as the City of Paris Applied Arts Schools Ecole Boule and Ecole Estienne.

KYOTO CONTEMPORARY CONFERENCE

This conference on the 4th edition of the Kyoto Contemporary project, Paris-Kyoto composite objects, took place on 17 January 2018 at the Hôtel de Ville.

This event gave a voice to the French and Japanese professionals of the Kyoto Contemporary programme, and more broadly to the international exchange between Japan and France. With: Nelly Rodi; Mineaki Saito; Kotaro Nishibori; Atelier Pelpell; Frédéric Bougeard; and Junya Kitagawara.

CONFERENCES AND PRESENTATIONS

11TH/12TH ARRONDISSEMENT TERRITORIAL INTEGRATION COMMISSION

Presentation to Pôle Emploi RSA (income support) representatives, and discussions concerning the provision of support for creators of small businesses.

THE FUTURES IN TRANSMISSION CONFERENCE

As part of the European Artistic Craft Days, the *Ateliers de Paris* brought together around 100 participants in the amphitheatre of the École Boule to discuss skills transmission. Students, apprentices, young professionals, teachers, and former *Ateliers de Paris* residents were able to share their experiences of the various measures implemented by the City of Paris.

APPLIED ARTS SCHOOLS VISITS

As in every year, the *Ateliers de Paris* visited several schools (Ecole Boule, Ecole Estienne, the AFEDAP and the INSEEC) in order to give students and educational teams an overview of the different resources available to them: support, advanced training awards, the incubator etc.

CONFERENCE AT MAISON & OBJET

Presentation of the Kyoto Contemporary programme for the exchange of skills and expertise between France and Japan. The conference took place during the *Maison & Objet* show in January 2018.

ARTISANS EN SCÈNE (CRAFTS CENTRE STAGE)

Faber.place, a platform designed to facilitate access to craft workshops, organised the *Artisans en Scène* event. *Ateliers de Paris* presented the various measures set up by the City of Paris to support professionals wishing to establish themselves in Paris.

SALON PREMIÈRE CLASSE

Organisation of a round table with Frédéric Hocquard, Deputy Mayor of Paris in charge of nightlife and diversity in the cultural economy and Luc

Dognin, President of the *Gouttes d'Or de la Mode et du Design* association.

ORLÉANS SCHOOL OF ART AND DESIGN

Presentation of the *Ateliers de Paris* and the professional design sector

TRAFFIC TRADE SHOW

A workshop on the trajectories of emerging brands led by the *Ateliers de Paris* and Emmanuelle Axer from Maisons de Mode. With: Mazarine; Gabrielle Gérard; and Daniel Essa.

CUMULUS NETWORK OF INTERNATIONAL SCHOOLS

Participation in a round table entitled 'Foundations, incubators, etc. The role of support organisations in supporting young creators'.

CULTURAL FOUNDATIONS

Co-facilitation of the working group on creative industries, the results of which were presented at the Hôtel de Ville.

WORKSHOP ON POLICY PARTNERSHIP IN THE ARTISTIC CRAFTS

Participation in the policy working group with Est-Ensemble and its partners.

ASSOCIATION VILLE ET MÉTIERS D'ART

Presentation of the *Ateliers de Paris* model to the other members of the association.

COMMUNICATION

The *Ateliers de Paris*' communication draws upon several tools, including its website and social networks. These tools make it possible to relay information about events relevant to the sector, network information and news from former and new residents.

The site had 91,620 visitors in 2018 (up 30% from 2017), while the Facebook page attained 14,600 likes, the Twitter account had 3,291 subscribers, and the Instagram account exceeded 4,300 subscribers (up 57% from 2017).

The monthly email newsletter is sent out to 7,000 contacts with an opening rate of 40%.

Facebook comments:

"Just the right amount of support, attentive and exacting. Rare!" - Florence Croisier

"The ideal organisation for supporting the creation and development of your company, for training, to become known, to be part of a network of entrepreneurs." - Jodana Pierre

"An ideal cocoon to develop your professional project, blossom and grow in contact with other creators! Everything you need to succeed!" - Charlotte Kaufmann

Total number of press releases: 150

ENDOWMENT FUNDS

The PARISCREATION Endowment Fund was created in 2012 and supports the creative professions through the activities of the *Ateliers de Paris*.

In 2018, two sponsors renewed their support for the *Grands Prix de la Création*: Galeries Lafayette (donation of €10,000) and the *Fédération Française du Prêt à Porter Féminin* (donation of €5,000).

The Daniel and Nina Carasso Foundation continued its support for a training program dedicated to the creative professions.

Two sponsors have renewed their support for activities in 2019 and 2020: ESMOD International (donation of €10,000) and Victoire (donation of €5,000).

MUSEUM CONNECTIONS

In 2017, the Endowment Fund launched the Esprit de Paris competition for the second time, the aim of which was to produce a catalogue of memorabilia emblematic of Paris' creativity. In January 2018, the PARISCREATION endowment fund offered the 21 winners of the competition the opportunity to participate in the Museum Connections exhibition. This exhibition responds to the needs of cultural institutions by showcasing information tools, interactive devices, ticketing systems, visit routes, **cultural products**, furniture, etc.

Visitors to the show were able to discover the work of Audric de Campeau, beekeeper on the rooftops of Paris, William Amor, creator of recycled plastic flowers, and Nicolas Corre, designer.

Museum Connections welcomed **3,800 decision-makers** from the sector, **35% of whom were international**.

AURELIA GUALDO, DOCTORAL STUDENT

On 8 February 2018, Aurélia Gualdo, a CIFRE doctoral student at EHESS (Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales), arrived at the *Ateliers de Paris*' IIAC laboratory (Institut Interdisciplinaire de l'Anthropologie du Contemporain).

Aurélia Gualdo is writing her thesis on young designers' commitment to fashion. As her research and field work progressed, her thesis focused on the restorative dimension of the commitment to fashion.

During the year, she conducted extensive research, including around 40 interviews with actors from the ethical fashion sector in Paris. From November 2018

she undertook participant observation in the workshop of Eliane Heutschi, [savoar-fer], *Ateliers de Paris* resident.

Within the *Ateliers de Paris*, she is involved in the creation of an ecological charter and provides her expertise on environmental and fashion issues. She contributes to links and exchanges between the City of Paris and actors from the ethical fashion sector.

In the university context, Aurélia is co-organiser of the Anthropologie des mondes de la mode (fashion anthropology) seminar (EHESS).

The first sessions focused on the social and festive fibre of reclamation and the subject of clothing: fashion and representations of migratory experiences. Research Director: Anne Monjairet. Adviser to the City of Paris: Françoise Seince, Director of the *Ateliers de Paris*.

Lectures:

- Repairing fashion: the commitment of designers for fashion Seminar of the Laboratoire d'analyses socio-anthropologiques du contemporain - University of Paris-Nanterre.

- Defining up-cycling, overcycling Ethical Fashion Festival, La Maison des Canaux.

Page 2: Mathilde Gullaude, résidente des Ateliers de Paris © Marie Prechac

Page 3: Année du Japon Creation sous influence © Yukihiro Fukuo

Page 4: © Flavien Delbergue, © France rocher, © Francois Boissonnet, © Janique Bourget, © Jessica Sidenros, © Jules Moskovtchenko, © Léna Perraguin, © Lucie Touré, © Marie Berthouloux, © Martial Marquet, © Pierre Montagnon, © Morgan Roudaut, © Maxime Bellaunay

Page 5: Nouvelle promotion 2018 Les Ateliers de Paris © Matthieu Gauchet

Page 7: Formations, Les Ateliers de Paris © Matthieu Gauchet

Page 9: Vermeulen x Lorraine © Amélie Aressi

Page 11: Exposition Outillage Vernissage © Anthony Marquesi

Page 13: Les Grands Prix de la création de la Ville de Paris, Charlotte Kaufmann © Matthieu Gauchet, Germain Bourre © GermStudio,

Karine Lecchi © Mathieu Baumer, Proèmes de Paris © Julien Mignot, © Sika Viagbo, Lucile Viaud © Marie Prechac

Page 14: Remise des prix Label Fabriqué à Paris © DICOM Guillaume Bontemps

Page 15: Fabriqué à Paris © Ateliers de Paris - Amélie Aressi

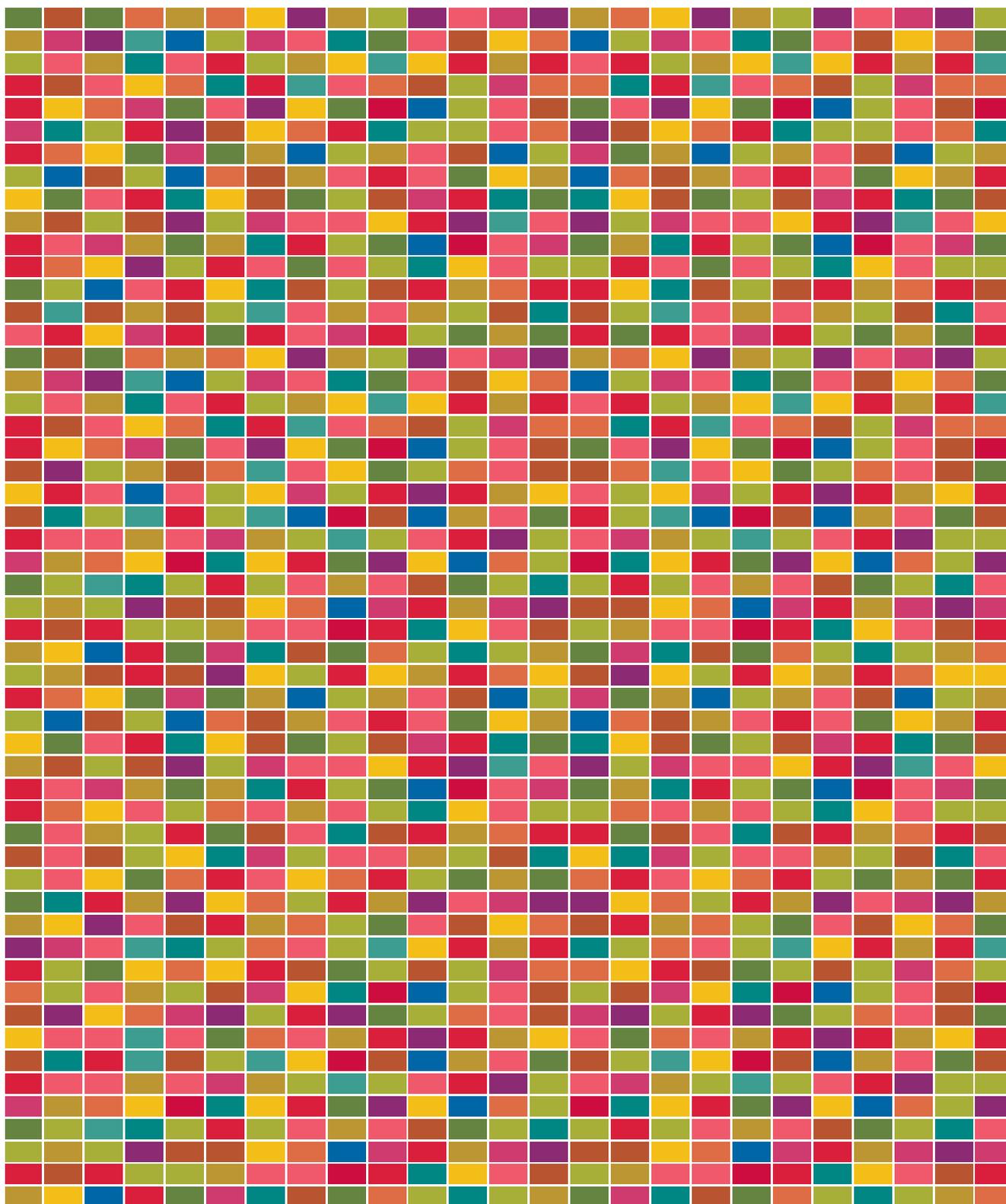
Page 16: Remise du prix Visa pour Kyoto © Florent Mulot,

Page 17 : Les Ateliers de Paris Workshop 2018 © Matthieu Gauchet

Page 19 : Animation de la filière © Michael Karamanlis

Page 20 : Biennale Émergences

Page 21 : Conférence Futurs en transmission JEMA © Davis Aïmedieu

...bigbang / 2019

MAIRIE DE PARIS
Direction de l'Attractivité et de l'Emploi

LES ATELIERS DE PARIS
Incubateur des métiers de création
30 rue du Fbg Saint-Antoine
75012 Paris

Tél.: 01 44 73 83 50
DAE-ateliers-de-paris@paris.fr
www.ateliersdeparis.com

TOUTE L'INFO
au 3975* et
sur PARIS.FR

*Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe sauf tarif propre à votre opérateur