

PHOTOGRAPHY : MAURINE TRIC

AD ●rec

Art Design recherche conference 2024

PARIS - 24-26 JANVIER 2024

ART DESIGN RECHERCHE CONFERENCE, avec sa première édition **limit/no limit** est un événement sur la recherche en art et design en France, une conférence d'envergure internationale qui rassemblera plus de 300 participant.e.s de différents horizons.

AD ●rec

Art Design recherche conference 2024

ART DESIGN recherche conference incarne l'ambition de promouvoir l'excellence académique et artistique dans le domaine de la recherche en art et design, tout en créant un environnement inclusif et convivial pour les chercheur.e.s, artistes et designers du monde entier, favorisant ainsi la création de nouvelles connaissances, grammaires et langages par la pratique en art et en design, et penser son impact sociétal aux court, moyen et long termes.

IDÉES ET CRÉATIVITÉ

ART DESIGN recherche conference offre à ses participants un cadre prestigieux pour se réunir et échanger des idées, présenter leurs recherches et leurs travaux artistiques à un public international. L'organisation de qualité, les présentations de haut niveau et les excellentes opportunités sociales et de mise en réseau pour la communauté de chercheur.e.s, artistes et designers témoignent de l'engagement de cet événement à faire avancer le domaine de la recherche en art et design. Une plateforme en ligne enrichit l'expérience des participants pendant et après l'événement, jusqu'à devenir un outil autonome pour la communauté des chercheur.e.s, artistes et designers.

RECHERCHE

ART DESIGN recherche conference propose une conférence qui mobilise de multiples formats, de la publication à l'exposition, tout en répondant aux exigences académiques et scientifiques avec des communications et publications à comité de lecture. La conférence offre une expérience unique aux participant.e.s. à travers de multiples formats et temporalités : communications, ateliers, expositions, rencontres font partie intégrante de cet événement. Elle encourage également les échanges informels et de nouvelles modalités de collaborations, renforçant ainsi l'impact des recherches présentées.

COMMUNAUTÉ

ART DESIGN recherche conference se propose d'être un événement fédérateur de la recherche en art et design, offrant aux participants la possibilité de se connecter, de collaborer et de confronter leur démarche aux autres, pour une recherche située. La conférence s'associe à la Cité internationale des arts, un espace qui rassemble des artistes et designers au cœur de Paris.

PHOTOGRAPHY : MAURINE TRIC

AD ●rec

Art Design recherche conference 2024

L'enjeu de **limit/no limit** dans le contexte de la recherche en art et design en France consiste à aborder la notion de limite à travers différentes échelles historiques et géographiques. Cette interrogation prend tout son sens dans un contexte marqué par la modernisation des sociétés et l'essor du modèle productiviste capitaliste globalisé. Le projet de recherche vise à explorer les limites et les potentiels de l'art et du design face à ces défis contemporains, en proposant des approches critiques et créatives pour une compréhension plus profonde des enjeux sociétaux actuels.

L'enjeu de **limit/no limit** dans le contexte de la recherche en art et design en France consiste à aborder la notion de limite à travers différentes échelles historiques et géographiques. Cette interrogation prend tout son sens dans un contexte marqué par la modernisation des sociétés et l'essor du modèle productiviste capitaliste globalisé. Le projet de recherche vise à explorer les limites et les potentiels de l'art et du design face à ces défis contemporains, en proposant des approches critiques et créatives pour une compréhension plus profonde des enjeux sociétaux actuels.

La modernisation des sociétés et le développement de modèles capitalistes productivistes globalisés se sont accompagnés d'une extension des limites institutionnelles — dans le but de permettre plus de liberté individuelle — et d'une expansion de la production — pour répondre aux besoins croissants de confort, tels que l'électrification des villes, la mobilité terrestre et aérienne, ainsi que l'agriculture intensive.

Les artistes et designers du XXe siècle ont été partie prenante de ces changements et de l'expérience d'un monde sans limites en inventant de nouveaux paradigmes pour explorer constamment de nouveaux formats et de nouvelles transgressions, tandis que le design, en explorant et développant les articulations entre forme et fonction, a accompagné le développement de la société de consommation dans l'espoir d'un monde meilleur. Toutefois, face à la finitude de notre planète et la détérioration de la nature causée par nos propres excès, la notion de limite a pris un nouveau sens, notamment dans les mondes de l'art et du design, qui interrogent désormais les limites de la création, des environnements et du progrès technologique.

Si le Club de Rome alertait dès 1972 sur « Les limites à la croissance dans un monde fini », nous sommes plus que jamais dans l'urgence de prendre conscience de la finitude de notre planète et la détérioration de la nature causée par nos propres excès. La notion de limite déjà présente dès les avant-gardes du XXe siècle continue de s'affirmer

aujourd'hui dans les mondes de l'art et du design, non plus sous l'angle de la transgression, du dépassement, de la performance ou du no-limit, mais plutôt sous l'angle de l'épuisement, non seulement de la planète, mais aussi des modèles politiques fondés sur le progrès technique et la croissance économique. Nous assistons donc à un épuisement des institutions, des ressources, des individus et des cultures.

limit/no limit défend l'idée que la recherche doit se concentrer sur l'élaboration de nouvelles connaissances, sur la mise en place de transversalités disciplinaires et résilientes, et sur la création d'outils communs, tout en étant consciente de l'épuisement des systèmes, des individus (corporel, psychique), et des ressources de la planète. Cela nécessite une approche critique et réflexive, ainsi qu'une volonté de remettre en question les modèles conventionnels de recherche et de création. Dans ce contexte, la recherche en art et en design contribue aux débats contemporains en remettant en question les multiples temporalités qui lui sont propres et ses formats de documentation, en créant de nouveaux paradigmes, basés sur la pratique, qui orientent les réflexions interdisciplinaires associées. L'enjeu est de modifier nos représentations du monde sur les plans éthiques, esthétiques et politiques, en créant de nouvelles communautés et en contribuant à penser le futur.

Pour ce faire, la recherche doit se concentrer sur l'élaboration de nouvelles connaissances, la mise en place de transversalités disciplinaires dans la durée, et la création d'outils communs.

Si l'une des responsabilités de la recherche est de contribuer aux débats contemporains, en partageant ses méthodes et en créant des communautés, cela implique de remettre en question les multiples temporalités qui lui sont propres et ses formats de documentation (publication, exposition, atelier, podcast). **limit/no limit** propose ainsi, à partir d'une position interrogative et critique, de construire un matériel conceptuel et pratique réappropriable par les communautés de designers, d'artistes, de chercheur.e.s,

et de toute personne ou discipline intéressée, afin de contribuer à des changements de paradigme durables ancrés dans notre époque.

La conférence limit/no limit offre diverses activités telles que des communications, des publications, des expositions, des ateliers et des podcasts, offre un espace de travail pour explorer les limites méthodologiques et les moyens de les dépasser, dans le cadre de cette question première qu'est celle de la production de connaissances dans le contexte de la recherche en art et en design dans un monde où la notion de limite est omniprésente.

PHOTOGRAPHY : MAURINE TRIC

1. LA RECHERCHE EN ART ET EN DESIGN POUR DE NOUVELLES ARTICULATIONS ENTRE COMMUNAUTÉS HUMAINES ET RESSOURCES NATURELLES.

Ce premier espace de recherche se concentre sur la façon dont les artistes et les designers contribuent à imaginer, analyser, proposer des alternatives de gestion durable et équitable des ressources planétaires en exploitant les approches propres à l'art et au design, en les croisant avec les autres disciplines concernées.

Les chercheur.e.s explorent de quelle manière les méthodes et les pratiques de recherche peuvent être conçues pour maximiser l'impact positif sur les sociétés et l'environnement. Les résultats de recherche peuvent être utilisés pour influencer les politiques publiques et les pratiques marchandes afin de favoriser des pratiques plus durables et équitables.

Ce matériau de recherche se concentre sur la façon dont les artistes et les designers peuvent contribuer à la gestion des ressources de la planète en créant des modèles de production circulaire et en explorant des matériaux plus durables.

Nous examinons également les conséquences de l'épuisement culturel et de l'affaiblissement des pratiques vernaculaires, ainsi que les pratiques alternatives autochtones qui émergent face aux modèles extractivistes, capitalistes et coloniaux.

Mots-clés : écologie, anthropocène, gaïa, capitalocène, systèmes de production, économie circulaire, développement durable, gestion des ressources naturelles, éco-conception, résilience écologique, justice environnementale, savoirs autochtones, décolonisation, transformation sociale, participation citoyenne, biodiversité, éthique environnementale, justice environnementale, développement durable, impact environnemental, ressources naturelles communes

2. DE QUELLE MANIÈRE L'ART ET LE DESIGN CONTRIBUENT-ILS À CONSTRUIRE DE NOUVEAUX MODÈLES DE SOCIÉTÉ ?

Cette deuxième sous-thématique de **limit/no limit** se concentre sur le rôle de l'art et du design dans la reformulation des valeurs contemporaines face aux systèmes épuisés de notre société et face à la crise des représentations politiques. Nous examinons les conséquences sociales, institutionnelles et organisationnelles de cette situation, qui questionnent la définition du sujet dans la société et les limites des interactions entre individus.

Cette recherche s'intéresse particulièrement aux moyens par lesquels l'art et le design remettent en question les paradigmes existants, les valeurs, les imaginaires et les axiologies qui façonnent notre société.

Nous cherchons à comprendre comment les acteurs du domaine artistique contribuent à la préservation et à la valorisation de ces pratiques alternatives, tout en travaillant dans une perspective pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales.

Mots-clés : Innovation publique, gender studies, ecoféminisme, nouveaux modèles de société, reformulation des valeurs, crise des représentations politiques, redéfinition du sujet dans la société, limites des interactions entre individus, critique des paradigmes existants, imaginaires et axiologies, pratiques alternatives, pluridisciplinarité, innovation publique, études de genre, écoféminisme, transformation sociétale, nouvelles formes de gouvernance, démocratie participative, inclusion sociale, diversité culturelle, critique sociale, dialogue interdisciplinaire, réinvention des institutions, transition écologique, justice sociale, critique culturelle, sociologie de l'art, anthropologie culturelle, décolonialité, démocratie participative, économie sociale et solidaire

3. ÉPISTÉMOLOGIE : COMMENT L'ART ET LE DESIGN CONTRIBUENT-ILS À LA FABRICATION DE NOUVEAUX MODES DE SAVOIRS ?

Cette troisième piste de recherche participe à une redéfinition des frontières entre les disciplines engendrée par la recherche par la pratique. Cette capacité de l'art et du design à transgresser les frontières disciplinaires permet de remodeler les méthodes et les connaissances établies

dans les sciences humaines et sociales, les sciences de l'ingénieur et les sciences fondamentales.

Les normes académiques actuelles en matière de production et de communication de connaissances imposent un cadre épistémologique qui doit être exploré et complété. Comment peut-on créer une typologie d'œuvres dont la forme même, plastique, artistique et créatrice, produit des connaissances ? Nous chercherons à identifier des dénominateurs communs pour analyser des travaux de recherche dans une perspective d'épistémologies plurielles et situées.

Nous explorons également comment la recherche en création peut offrir des méthodes innovantes pour d'autres disciplines, de quelle manière la production et la transmission de connaissances en art et design peuvent être analysées et communiquées et comment cela participe-t-il à de nouvelles modalités d'enseignement ?

Mots-clés : enseignement, pédagogie, épistémologie, interdisciplinarité, recherche-crédation, connaissance située, méthodologie de recherche, éducation artistique, pratique comme recherche, épistémologie critique, théorie de l'art et du design, transdisciplinarité, méthodes d'enseignement innovantes, pensée critique, connaissance située, pratiques émergentes, épistémologie de l'art, réflexivité, dialogue interdisciplinaire

#01 AU PRISME DE DEUX ARTICULATIONS MÉTHODOLOGIQUES (CONSTITUER UNE COMMUNAUTÉ PASSE PAR LES IDÉES, MAIS AUSSI PAR LES MANIÈRES DE FAIRE ENSEMBLE).

1. Les méthodologies collaboratives et participatives.

Dans le cadre de la recherche en art et design, les méthodologies collaboratives et participatives peuvent être adoptées pour répondre aux enjeux soulevés par la recherche elle-même. L'utilisation appropriée des biens communs, la prise en compte des communautés concernées et des parties prenantes sont des éléments clés de cette approche. Les méthodes participatives peuvent être mises en œuvre pour la collecte de données, la co-création de perspectives et la mise en place de projets. En permettant l'appropriation locale des résultats de la recherche, ces méthodes peuvent favoriser la durabilité et la résilience à long terme. Cette perspective de recherche inclusive est d'autant plus importante dans

un contexte où les enjeux sociaux, environnementaux et économiques sont de plus en plus interconnectés et complexes. Les avantages potentiels d'une telle approche méritent une exploration rigoureuse et systématique, afin de mieux comprendre comment elle peut contribuer à une production de connaissances plus équitables et responsables en art et design.

2. *La documentation et la communication des résultats de recherche.*

En tant que chercheur.e.s en art et design, nous reconnaissons la diversité des formats de documentation et de communication qui caractérisent cette recherche. Les résultats de notre recherche peuvent prendre différentes formes, telles que des œuvres artistiques, des performances, des expositions, des publications et des médias numériques. Cependant, il est important de réfléchir aux avantages et aux limites de ces formats pour assurer une communication efficace des résultats de recherche. Nous cherchons donc à explorer les différents modes de communication, y compris les formats non écrits, pour que ces résultats soient accessibles et compréhensibles pour les artistes, les designers, les chercheur.e.s et les communautés concernées.

Nous examinons également les moyens de partager les processus créatifs et de développer des méthodes et des formes permettant de renforcer la reconnaissance scientifique et l'internationalisation de la recherche en art et en design.

#02 AU PRISME DE PERSPECTIVES HISTORIQUES

Contact

Nathalie GUIMBRETIERE

Cheffe de projet recherche

Centre de recherche en design (ENSCI-Les Ateliers ENS
Paris-Saclay)

Mob : +33 6 73 71 15 37

Mail : nathalie.guimbretiere@ensci.com

Comité d'organisation

- Armand BEHAR

Co-directeur Centre de recherche en design (ENSCI-Les
Ateliers ENS Paris-Saclay)

- Solène BELLANGER

Cheffe de la mission recherche, Direction générale de la
création artistique (DGCA), Ministère de la Culture

- Nathalie GUIMBRETIERE

Cheffe de projet Colloque [ADR] Art Design Recherche

- Estelle PAGÈS

Directrice de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Lyon - ENSBA Lyon

- Frédérique PAIN

Directrice de l'École Nationale Supérieure de Création
Industrielle - ENSCI-Les Ateliers

- Corinne SENTOU

Chargée de mission prospective, parcours de l'artiste,
Délégation aux arts visuels, Direction générale de la création
artistique (DGCA), Ministère de la Culture

Comité de pilotage

- Mathieu Kleyeber ABONNENC
Artiste, chercheur, commissaire et programmateur de films,
directeur de la collection Culture des éditions B42
- Céline AHOND
Artiste
- Bénédicte ALLIOT
Directrice générale de la Cité Internationale des Arts.
- Carole COLLET
Professor in Design for Sustainable Futures / Director of Maison/
the Central Saint Martins LVMH Creative Platform For Regenerative
Luxury. / Co-director Living Systems Lab
- Morgan LABAR
Critique et historien d'art, directeur de l'École Supérieure d'Art
d'Avignon - ESAA
- Emmanuel MAHÉ
Directeur de la Recherche de l'ENSAD
- Caroline NOWACKI
Project Lead, Scenarios prospectifs, initiative IRIS
- Nataša PETRESIN-BACHELEZ
Responsable de la programmation culturelle de la Cité
Internationale des Arts.
- Fabrice PINCIN
Designer, enseignant, chercheur, président de Marseille Design
Méditerranée, enseignant à Kedge Design School

Comité artistique et scientifique

- James AUGER
École normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay)
Centre de Recherche en Design, ENSCI-LesAteliers/ENSPS
- Denise FERREIRA DA SILVA
University of British Columbia (UBC),
Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice (GRSJ)
Université Monash, Melbourne,
Université Paris 8
- Sophie KRIER
University College Roosevelt
Nieuwe Instituut Rotterdam
- Chus MARTINEZ
Basel Academy of Art and Design FHNW, Institute Art Gender Nature (IAGN)
- Nicolas NOVA
Haute école d'art et de design de Genève
- Bernhard RÜDIGER
École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA Lyon)
- Bachir SOUSSI CHIADMI
ESADHaR Le Havre
- Katrin STRÖBEL
Villa Arson, École nationale supérieure d'art Nice,
ABK State Academy of Art and Design, Stuttgart
- Petra VAN BRABANDT
Sint LUCAS Anvers, P.A.R.T.S. Bruxelles

Soutenu
par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ENSci
LES ATELIERS

École nationale
supérieure
des beaux-arts
de Lyon

C
E N T R E
D E R E C H E R C H E E N
D E S I G N
E N S C I - L E S A T E L I E R S
E C O L E N O R M A L E
S U P E R I E U R E
P A R I S
S A C L A
Y

AD ●rec

Art Design recherche conference 2024