

APPEL A CONTRIBUTION

2e RENCONTRES INTERNATIONALES DE L'ART ET DU DESIGN
ESAD de Reims, 24 octobre 2011

AUTOPRODUCTION : Quand l'artiste ou le designer est producteur de son œuvre

Mettant en cause des modèles de développement, de consommation et de représentation de l'industrie à grande échelle, de plus en plus de designers choisissent – ou sont contraints - de se (ré)approprier le territoire de la production. Diverses et variées, leurs démarches vont du design d'édition à l'autoproduction assistée par ordinateur (*Fab lab*), en passant par des unités de production semi-artisanales, et se posent comme des systèmes d'adaptation à la crise économique et industrielle de ces dernières années, aussi bien que comme des prises de positions éthiques, esthétiques et politiques. Une production personnalisée et relocalisée suppose en effet une posture critique et engagée qui va au-delà de la réponse pragmatique à une situation de crise.

En outre, ces pratiques, plus familières à l'artiste, engagent un processus de connaissance globale qui va de l'image à l'objet à travers toutes les phases de l'expérimentation plastique. Cela implique un rapport particulier à la matière, au geste, au prototype, et une relation à l'autre – commanditaire, usager, ingénieur, artisan... - qui place le designer non plus en amont mais au centre du processus de production. Ne peut-on y voir certaines similitudes avec la position de l'artiste, auteur de son œuvre ?

La notion d'autoproduction nous apparaît donc à l'ESAD de Reims comme une problématique particulièrement pertinente dans le contexte socioéconomique et culturel actuel, mais aussi au niveau de l'identité de l'école elle-même, car elle nous permet d'articuler l'art et le design dans une relation équitable, sans les confondre. Pour l'ESAD, qui place la notion d'auteur au centre de ses priorités pédagogiques tant pour les designers que pour les artistes, cette deuxième édition des *Rencontres Internationales de l'Art et du Design* sera l'occasion de circonscrire les enjeux théoriques de l'autoproduction et de les articuler à une production plastique qui débutera avec la « semaine folle », du 25 au 28 octobre 2011 à l'ESAD.

Le colloque, organisé par l'ESAD, sera accueilli par La Comédie de Reims, Scène Nationale, à l'Atelier (13 rue du Moulin brûlé, 51100 Reims) le **24 octobre 2011**, de 10h à 18h.

Votre contribution, d'une durée de 20 minutes environ, pourra porter sur l'une des problématiques suivantes :

1 La question des modes et des moyens de production

Qu'un artiste ou un designer soit impliqué dans un système d'autoproduction ne signifie pas qu'il est seul à produire. Cela pose donc la question des modes et des moyens de production de l'art et du design, mais aussi de la relation à l'autre et de sa place dans la réalisation : où s'arrête l'autoproduction et où commence la coproduction ? Comment traiter la question de l'interprétation du projet par un tiers (artisan, ingénieur, technicien) ? Quelle est la place des formes contemporaines de la production : réseaux, numérique, technologies contemporaines ?

2 Comment l'autoproduction influence-t-elle les formes et la production ?

Le choix des modes et des moyens de production définit l'identité de ce qui est produit : comment l'autoproduction est-elle une recherche et comment l'expérimentation devient-elle une fin en soi ? L'ingéniosité fait système et devient matrice de l'autoproduction, liée à une nécessaire pluridisciplinarité, voire à une polyvalence de ses acteurs. Comment alors transformer les défaillances et les manques (de moyens notamment) ?

3 Production, autoproduction et pédagogie

L'autoproduction implique une certaine autonomie et un rapport particulièrement plastique à la matière. Si l'on se pose la question de la formation, quels sont les frontières et les passages entre l'enseignement de l'art et celui du design ? De manière plus générale, quelles sont les réciprocitys entre le travail du designer et celui de l'artiste dans un contexte d'autoproduction ?

Date limite d'envoi des propositions (300 mots maximum, accompagnées d'une courte biographie de 100 mots maximum) : **18 septembre 2011**
à : patricia.ribault@esad-reims.fr

CALL FOR PAPERS

2nd International Meeting of Art and Design
ESAD de Reims, 24 October 2011

AUTOPRODUCTION: When the artist or designer is the Producer of their own work

Involving models of development, consumer and industry representation on a large scale, more and more designers are choosing - or are forced - to (re) appropriate the territory of production. Diverse and varied, their approaches are design to computer-assisted (Fab lab) autoproduction, to units of semi-scale production, and arise as systems that adapt to the economic and industrial problematic taken place in recent years as well as to issues that are ethical, aesthetic and political. A personalized and relocated production presupposes a critical posture, committed that it goes beyond a pragmatic response to a crisis.

In addition, these practices, more familiar to the artist, start a process of global knowledge that will project creation through all phases of testing. This implies a special relationship to the material, the gesture, the prototype, and relationships with others - partners, end-users, engineers, craftsmen, architects... -, which places the designer early in the production process and at the center. Can we see some similarities with the position of the artist, author of his or her work?

The notion of self-production thus appears to ESAD de Reims as an issue particularly relevant in the current socioeconomic and cultural context, but also in terms of the identity of the school itself, as it allows us to articulate art and design in an equitable relationship, without confusing them. For ESAD, which places the notion of authorship in the center of its priorities for both instructional designers as artists, this second edition of the International Meeting of Art and Design is an opportunity to identify the theoretical issues of self-production and articulate them during the week of workshops entitled "crazy week" from the 25 to 28 October 2011.

The conference, organized by ESAD, is hosted by La Comédie de Reims, Scène Nationale, at l'Atelier (13 rue du Moulin brûlé, 51100 Reims, France) **October 24, 2011**, from 10 to 18.

Your contribution (no more than 20 minutes in length), will include one of the following issues:

1 The question of ways and means of production

An artist or a designer that is involved in a system of autoproduction does not mean that he or she makes everything. This raises the question of ways and means of production of art and design, but also the relationship to each other and its place in the production: where does autoproduction stop and co-production begin? How to deal with the question of interpretation of a third party (architect, craftsman, engineer, technician)? What are the roles of contemporary forms of production: networks, digital, modern technology?

2 How autoproduction influences forms and production?

The choice of modes and means of production defines the identity of what is produced. How does research and testing in autoproduction become an end in itself? Ingenuity is the matrix system to autoproduction due to a necessary multidisciplinary methodology or even from the versatility of its actors. How then are faults and deficiencies (including lack of means) transformed?

3 Production, autoproduction and pedagogy

Autoproduction implies certain autonomy and a particularly artistic approach. If one raises the issue of training, what are the borders and passages between the teaching of art and that of design? More generally, what is the reciprocity between the designer's work and that of the artist in the context of autoproduction?

Deadline for submission (300 words, accompanied by a 100 word biography) is: **September 18, 2011** to: patricia.ribault@esad-reims.fr