

Dialogues & Prospects

Arts & Crafts - Design

April
03-04-05
2024

International
conference

University Jean Monnet, Saint-Etienne, France - SEPR, Lyon, France

Scientific conferences

Axe 1 - Taxonomies, dialogues, disparities

03.04.2024, Bâtiment des Forges (St-Étienne)

Ruxandra Lupu (Cyprus)
Marleen Hofland-Mol (Netherland)
Mohamed Lazhar (Morocco)
Christopher Karaguezian (Armenia)
Enrico Macciò (Denmark)

Axe 2 - Sustainability, economy, market

03.04.2024 et 04.04.2024, Bâtiment des Forges (St-Étienne)

Gabriela Jobim (Portugal)
Aurélie Michel (France)
Hélène Lathoud, Pauline Kuntz (France)
Virginie Belle (France)

Axe 3 - Outlook, transmission, training

04.04.2024 et 05.04.2024, Bâtiment des Forges (St-Étienne) and SEPR (Lyon)

Maria Gabriela Rodriguez (Italy)
Francesca Leonardi (Italy)
Patrick Bourgne, Benjamin Astier (France)
Mohsen Yazdanshenas (Iran)
Triin Jerlei (Estonia)
Māra Urdziņa-Deruma (Latvia)
Lubomira Trojan (Poland)

Round tables

The use of artificial intelligence: the potential of this tool for the Arts and Crafts.

04.04.2024, Bâtiment des Forges (St-Étienne)

Guest of honor: Ola Kukkasniemi (Finlande)

Ère de changements, ère d'innovations : quand les Métiers d'Art évoluent.

04.04.2024, Bâtiment des Forges (St-Étienne)

New consumer practices: changes in expectations, needs and the products value in Arts and Crafts.

05.04.2024, SEPR (Lyon)

L'enseignement dans les Métiers d'Art : une myriade de possibilités pour former aux métiers de demain.

05.04.2024, SEPR (Lyon)

Day 1

03 April

8.30 - 9.00 AM

Welcome Desk (with coffee !)

9.00 - 9.20 AM

Anolga Rodionoff

Presentation of the ECLLA Laboratory and the Doctoral School 3LA

9.20 - 9.40 AM

SEPR Team

Presentation of the European Project MOSAIC

9.40 - 10.00 AM

CIMAD Team

Presentation of conference

10.00 - 10.40 AM

Ruxandra Lupu

De-centering fashion narratives: a provisional framework for mapping sustainability knowledge in textile crafts through the lens of metaphor theory

COFFEE BREAK

11.00 - 11.40 AM

Enrico Macciò

Crafting counter Narratives: Politics as organising of craft

11.40 - 12.20 AM

Mohamed Lazhar

Traditional crafts in Fez: an art, a heritage and a lever for development

LUNCH BREAK

2.00 - 2.40 PM

Christopher Karaguezian

Vernacular Design: A dialogue between Tradition and Contemporary Values in Design

2.40 - 3.20 PM

Virginie Belle

Textile 360: the craft of re-use as an alternative to the challenge of textile waste

3.20 - 4.00 PM

Gabriela Jobim

Tradition and innovation in artisanal urban rest furniture through digital creation - A creative and sustainable solution in practice

COFFEE BREAK

4.30 - 6.00 PM

Not mandatory

Visit of the Cité du Design of Saint-Etienne, UNESCO city of Design

Day 2

04 April

9.00 - 9.20 AM

Welcome Desk (with coffee !)

9.20 - 10.00 AM

Marleen Hofland-Mol

Stuck in the middle: How framing creative craft helps enhance the field

10.00 - 10.40 AM

Aurélie Michel

A different approach to craft skills: promoting arts and crafts through waste

COFFEE BREAK

11.00 - 11.40 AM

Hélène Lathoud & Pauline Kuntz

Creation in art factories

11.40 - 12.20 AM

Maria Gabriela Rodriguez

A new school model for a new era

LUNCH BREAK

2.00 - 2.40 PM

Francesca Leonardi

A cartography of craftmaking skills: perceived educational gaps as the basis for developing tailored educational programmes for the Hephaestus project

2.40 - 3.20 PM

Patrick Bourgne & Benjamin Astier

What cross-disciplinary teaching methods are conducive to the development of the craft?

3.20 - 4.00 PM

Mohsen Yazdanshenas

Developments in training filigree artists and its effect on the progress of the art and the need to revision and improvement, using past and present experiences in Iran

COFFEE BREAK

4.30 - 6.00 PM

ROUND TABLES

Choose one of the two next page

6.00 - 6.30 PM

Not mandatory

Vernissage «Works in progress» European research programme Arts & Crafts today @Cité du Design

Round tables - Day 2

04.04.2024 | 16h30 - 18h00

Bâtiment des Forges, Saint-Étienne

The use of artificial intelligence: the potential of this tool for the Arts and Crafts.

Language: english

Guest of honor: Ola Kukkasniemi - Wooden Oy (Finlande)

Participants will share their experiences, uses, results and possibilities with artificial intelligence. Collectively, ideas will emerge for exploiting AI in the Arts and Crafts in other ways than those tested to date, for experimental or exploratory purposes: technical innovation, new creative horizons, decision-making, relief from repetitive or superfluous tasks?

In the MOSAIC focus groups, craft companies mainly associated AI with robotics or technical/mechanical/automatic applications. We propose to open up the debate on artificial intelligence to other fields that concern other aspects of craft enterprises, whether entrepreneurial and managerial, or design-related. The particularity of this round table is to generate discussions between Arts and Crafts professionals and artificial intelligence professionals. The cross-disciplinary encounter between the fields of Arts and Crafts and artificial intelligence will open up new avenues of reflection.

Ère de changements, ère d'innovations : quand les Métiers d'Art évoluent.

Langue : français

Les changements vers la transition durable sont nombreux, les incarner demande une transformation sociale et idéologique profonde dans le secteur des Métiers d'Art. Pour cela, sont mobilisés divers moyens, leviers, dispositifs, stratégies pour améliorer, faire évoluer, pérenniser les pratiques existantes. D'autant plus que ces solutions ne peuvent être appliquées à l'ensemble des Métiers d'Art, secteur aux pratiques toutes aussi singulières les unes que les autres. Des perspectives sont encore à envisager pour que les Métiers d'Art résonnent avec les enjeux sociétaux actuels.

Les mondes des entreprises, des fournisseurs, des chambres consulaires, de l'enseignement, de la politique, œuvrent au développement de la filière. Ces différents acteurs dialoguent ensemble autour de cette table ronde pour mettre en commun des initiatives, parfois isolées, et générer ainsi des dynamiques inter-sectorielles. De ces discussions se profile une cartographie écosystémique des innovations dans les Métiers d'Art, croisant des actions aux desseins communs mais effectuées à différents niveaux. Les solutions, les freins, les essais en cours, conceptualisent et situent l'état actuel du processus de changement des Métiers d'Art. Cette table ronde donne une visibilité des innovations dans les Métiers d'Art qui se veulent intégratifs au monde de demain.

Day 3

05 April

8.30 - 9.00 AM

Welcome Desk (with coffee !)

Arrival @SEPR, Lyon, France

9.00 - 9.20 AM

SEPR Team

*Presentation of the Société
d'Enseignement Professionnel du Rhône*

9.20 - 10.00 AM

Triin Jerlei

*Slow design as a key to creating
meaningfull and lasting objects. Lessons
from studio learning in Estonia*

10.00 - 10.40 AM

Māra Urdziņa-Deruma

*Teaching pupils to participate in
the textile design and technology
Olympiads*

COFFEE BREAK

11.00 - 11.40 AM

Lubomira Trojan

*Craftmanship well designed, a case
study of service design process in
creation of arts shcools in Poland*

11.40 - 12.20 AM

SEPR Team

Visit of the SEPR school

LUNCH BREAK

2.00 - 3.30 PM

ROUND TABLES

*Choose one of the two
next page*

4.00 - 6.00 PM

Not mandatory

*Visit of Mirabilla Lyon,
demonstration of the
enduring relevance of
visual art, which is firmly
rooted in know-how and
sensitive materiality.*

Round tables - Day 3

05.04.2024 | 14h00 - 15h30

Société d'Enseignement Professionnel du Rhône, Lyon

New consumer practices: changes in expectations, needs and the products value in Arts and Crafts.

Language: english

The Arts and Crafts, with their varied forms, meet a multitude of needs through production or service. Innovations and changes - economic, social, cultural, environmental, technological - are driving new dynamics in the market, with a conversion of practices in the Arts and Crafts on the one hand, and changing consumer practices on the other. This round table explores the changes observed by customer-facing professionals, from practitioners to specifiers and distributors.

New consumer trends shape production, as new production shapes new trends. These vary, for example, according to materials (from light to dark wood), ideological discourses (from Arts and Crafts as an art of living and the intelligence of the hand to that of a vector of innovation and modernity), uses (from lighting to seating) and movements (from minimalism to maximalism). Deepening the nuances of these new trends, the redefinition of the perceived value of handcrafted products by changing consumer expectations, new market dynamics, new ways of establishing customer relationships, new marketing approaches will be at the heart of this round table. In this way, an outline of the responses to the challenges of changing consumer habits and the opportunities they offer will be presented.

L'enseignement dans les Métiers d'Art : une myriade de possibilités pour former aux métiers de demain.

Langue : français

Les défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les Métiers d'Art amènent à les faire évoluer : le monde de la formation prend en compte cette réalité en développant ou en réorientant l'enseignement sur des compétences attendues dans le monde professionnel. Cette table ronde discute des leviers mis en place / en cours de réflexion liés aux deux perspectives professionnelles des élèves et des étudiants en formation : l'employabilité et l'entrepreneuriat.

La place grandissante du numérique, la transition énergétique et sociale, les conséquences environnementales, la conjoncture économique... tant de facteurs qui impactent l'exercice du métier que l'enseignement dans les Métiers d'Art. D'autant plus que certains diplômes forment encore à des métiers d'art qui n'existent plus, ou qui ne sont économiquement plus viables. Des réflexions, des méthodes, des pratiques parfois subversives découlent de ce contexte. Des dispositifs intégratifs ou complémentaires font appel à des leviers pédagogiques nouveaux. Cette table ronde met en perspective les initiatives des enseignants avec les besoins des anciens étudiants et des professionnels pour encourager les pratiques qui émergent, les confronter au monde professionnel, et donner lieu à de nouvelles pistes vers lesquelles peuvent davantage tendre les pédagogies. En ces temps d'incertitude et d'instabilité grandissantes en sortie d'école, former vers les Métiers d'Art de demain est un sujet primordial pour la pérennité de ce secteur.

Contact

cimad.ujm@gmail.com

Infos

<https://mosaiceuproject.eu/event/dialogues-prospects-arts-craft-and-design/>

This conference is organized by University Jean Monnet, the European project MOSAIC and the Société d'Enseignement Professionnel du Rhône. It is co-financed by the laboratory ECLLA, the European Union (MOSAIC) and the Doctoral School 3LA.

Welcome to CIMAD (videos)

They talk about us !

L'Institut National des Métiers d'Art devient

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS
D'ART
—
SUR LE
BOUT
DES
DOIGTS
—

02-07
AVRIL
2024

#JEMA2024
www.journeesdesmetiersdart.fr

Communication graphique - www.inma.fr/medias/communication

<https://www.journeesdesmetiersdart.fr/programme/#/pinpoints/60307285>

Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.