

Vers des villes « sensibles » ?

La qualité d'être au cœur de la qualité urbaine

Emeline Bailly & Dorothée Marchand

Chercheuses Cstb / Université Paris Est

4 octobre 2016

Une critique urbaine qui fait consensus

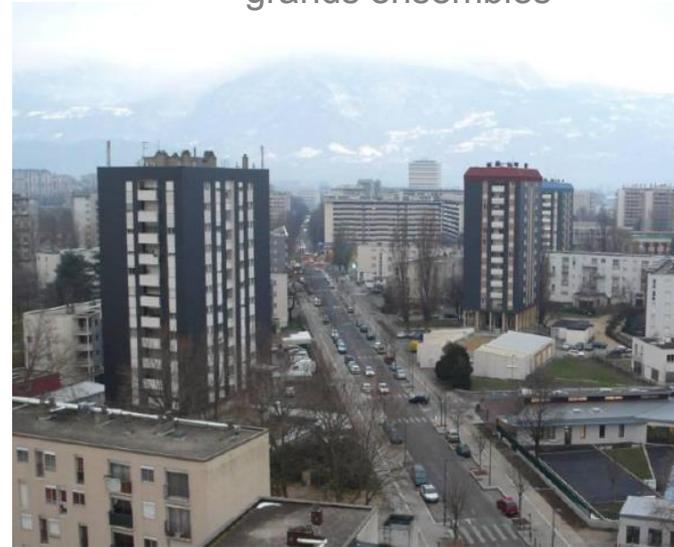
Chercheurs, professionnels mais aussi de la société civile critiquent la qualité des quartiers aménagés :

- la qualité urbaine (formes architecturales, urbaines, paysagères)
- la qualité de vie (services, possibilités d'appropriation, image ...)

lotissements pavillonnaires

grands ensembles

Teisseire - Grenoble

>> Ambition de « faire autrement »

Enjeu de la “qualité” pour reconcilier la ville formelle et vécue

Comment aborder la qualité des lieux ?

Définition :

La qualité est à l'interface des individus et des lieux.

Nous postulons qu'elle est le produit de l'équation entre les formes urbaines, leurs ressentis et les processus sociocognitifs.

Elle résulte autant d'un agencement, d'un savoir technique ou spatial que de son appréhension par les individus.

La qualité d'être serait au cœur de la qualité urbaine, paysagère, environnementale et de la qualité de vie.

Qualité urbaine

à l'interface d'une forme et de son appréciation

Qualité paysagère

À l'interface du site, de sa mise en nature et de son aménagement et de ses interprétations subjectives

Qualité de vie

transactions entre l'individu et son environnement permettant qu'un lieu soit représenté, expérimenté, vécu et ressenti

Qualité

environnementale

dynamique entre un système écologique, des dispositifs technico-environnementaux et le bien être environnemental

Qualité d'être

La qualité d'être traduit le ressenti des lieux et par extension du monde.

Hypothèse :

La qualité des lieux dépend de la capacité à prendre en compte les dimensions sensibles dans la conception urbaine dans la mesure où celles-ci peuvent perpétuer :

- l'expérience subjective des lieux
- et leurs inscriptions spatiales

Elle implique de s'interroger sur :

- les dimensions sensibles qui affectent les espaces
- les expériences des individus

Et de créer des méthodes

- de recueil du sensible
- de « conception urbaine sensible »

Pierre Huyghe. "Streamside Day," film still, 2003. Film and video transfers; 26 minutes, color, sound.

I – Approche théorique

Dépasser les scissions originelles

Rubens

Scission nature / culture

Mythe d'Abel et Caïn : fondateur du fait urbain,

Caïn, cultivateur (l'homme matériel) tue son aîné Abel, berger (l'homme spirituel)

Condamné à l'errance, Caïn défie la prescription divine : il se sédentarise et crée la première cité, Hénoch.

>> cité = naissance de la civilisation, des arts et des techniques

Scission matériel / immatériel

ARISTOTE : Hiérarchisation entre les qualités primaire/secondaire

Cf *Organon, Catégories fondamentales du monde*

DESCARTES : Quantité est l'essence du monde

>> Cartésiens se centrent sur la connaissance des qualités premières/ primaires inséparable de la matière

Peut-on parler de ville sensible ?

Le monde sensible nous envahit. Nous le sentons, le ressentons à défaut de l'objectiver.

Le sensible est lié à un système d'affects, c'est-à-dire d'aptitudes à éprouver

Senti (sensations)

Ressenti (sentiments et émotions)

Représentation (symbolique, imaginaire et poétique)

Sensible (Littré) : doué de sensibilité, qui jouit de sensibilité, susceptible d'être ému

Le système d'affects à l'origine du monde sensible

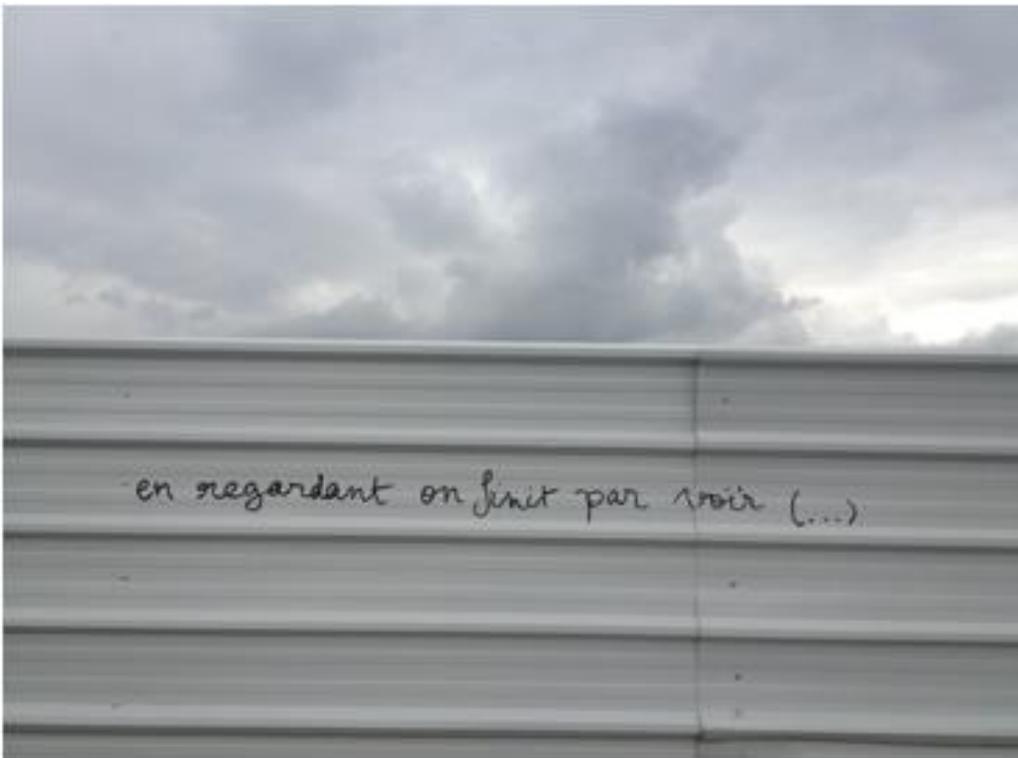
Sensations senti à travers les cinq sens (vue, son, odorat, toucher, goût) ainsi que le mouvement	sentiments Ressentis liés aux interprétations par l'intellect ou l'inconscient en fonction de ses références personnelles, sociales, culturelles et intellectuelles
Emotions Sensations et sentiments éprouvés corporellement, mentalement qui créent un état émotionnel	
Ce système d'affects crée un monde sensible à travers ses traductions spatiales dans les lieux et paysages	

Peut-on parler de ville sensible ?

Ville sensible vise à réconcilier les espaces et leurs sentis, ressentis, représentations

Le sensible dans le champ professionnel urbain reste une inconnue, les affects restant associés aux individus et non aux lieux.

Source de confusion : visions sensibles des professionnels...

La ville sensible peut permettre :

- d'éprouver les lieux
- de traduire ces expériences dans les lieux et paysages sous la forme d'un langage sensible.

Vers un langage urbain sensible ?

Charge sensible des lieux	
Affordance (Gibson, 1979)	Possibilités et opportunités qu'offre les lieux
Forme de l'espace (Ledrut, 1984)	Forme dans sa matérialité (matière, consistance) et dans son sens (signification, sensation)
Marques sensibles (Bailly et Al., 2015)	Traces liées aux sédimentations d'expériences sensibles dans les lieux
Prises affectives (Martouzet et Feildel (2013)	Prises matérielles sources d'affects dans les territoires
Emotives (William Reddy, 2001)	Signes que constituent les émotions elles-mêmes

Cf. E. Bailly, les paysages en mal d'émotion, in géographie des émotions, 2016

Le sensible marque différemment les espaces urbains

- Paysage (ressenti du monde)
- espaces publics (vécu, représentation - sphère sociétale)
- Ambiances (sensations)
- Architectures (image, façade - sphère privée / intime)

Qualité	Espace public	Paysage
Qualité d'être	Être avec / être parmi	Paysage ressenti (souvenirs, sensations, émotions)
Qualité urbaine	Esthétique et fonctionnelle	Paysage urbain (relation à un lieu, au monde)
Qualité de vie	Vie urbaine	Paysage habité (sentiment d'humanité)

Cf. E. Bailly et Al, L'enjeu du paysage commun, PDD, 2015

Enjeu de :

- S'interroger sur l'ensemble des sens et signes permettant à chacun d'éprouver les lieux
- Transformer ces signes en un langage expérientiel des paysages, des espaces publics et ambiances urbaines.

Vers une qualité de vie qui donne un sens subjectif au lieu

La théorie du lieu pour comprendre la dynamique individu-environnement

- **LE LIEU** : partie spécifique et reconnaissable de l'espace par les **significations** qui lui sont associées
- Met l'accent sur la **qualité relationnelle** que les individus entretiennent avec les lieux (Moser et Weiss, 2003)
- Construction psychologique du lieu et processus **d'enracinement** : l'individu crée un lieu au sens où il le reconnaît, le nomme, le repère et qu'il lui est possible de s'y enraciner

Vers une qualité de vie qui donne un sens subjectif au lieu

Le non-lieu

- (Relph, 1976) : espace qui manque de distinctivité, d'expérience et d'identité
- Complique le processus de l'enracinement jusqu'à le rendre impossible
- Associé à des réponses perceptives et affectives négatives vis-à-vis d'un environnement trop homogène

Qualité d'un lieu

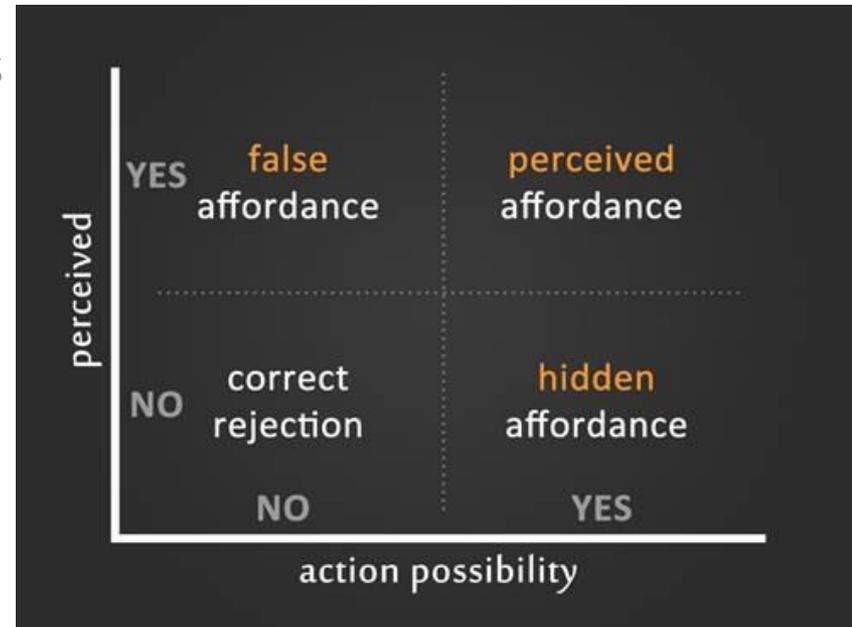
Le lieu, un **espace vécu, perçu et représenté**

La qualité d'un lieu doit être appréhendée à l'articulation de différents processus

1- Approche phénoménologique de la qualité d'un lieu

- **Théorie du lieu** → le lieu se distingue de l'espace parce qu'il est vécu.
- Il est **expérimenté** de façon individuelle et/ou collective.
- De ses expériences passées l'individu éprouve des **sentiments** à son égard

→ Attachement / rejet; identité positive / négative, etc.

Qualité d'un lieu

2- Approche cognitive de la qualité d'un lieu

Le lieu est un espace représenté, symbolisé à partir des expériences subjectives, des connaissances, de son image, de son histoire, de son caractère, de son ambiance, des valeurs qui y sont projetées et lisibles, etc.

3- Approche perceptive et sensorielle de la qualité d'un lieu

L'expérience de l'environnement fait appel aux sens. La perception est un processus plus ou moins conscient, mais actif, au cours duquel un sujet reçoit et interprète des informations sensorielles.

II – Quelles méthodes de recueil et « partage du sensible » ?

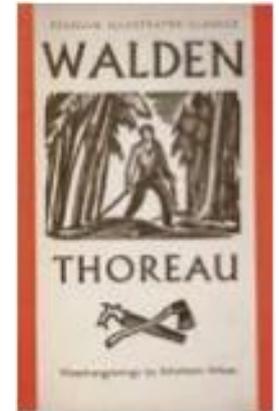
Cf. J. Rancière

III - Des explorations pour une conception urbaine sensible

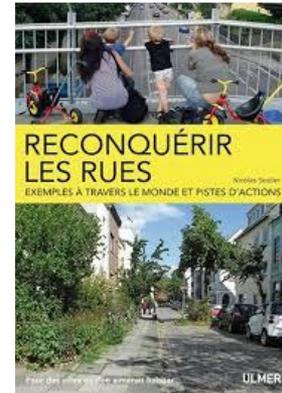
Explorations artistiques du sensible

Corpus littéraire / photographique / video

Critiques et explorations des professionnels

Ouvrages critique, ex Nicolas Soulier

Pratiques émergentes tel le *tactical urbanism*

Cf Mike Lydon (2010), collectif *street plans en référence aux* tactiques urbaines de Michel de Certeau

- micro interventions
- temporaires
- usages de proximité
- pour et avec les usagers
- « Low tech » / « low cost »

Investissements citoyens pour transformer les lieux, notamment la nature

Démarches citoyennes

jardins partagés

Activistes

green guerillera

Démarches artistiques dans la fabrique urbaine

Stefan Shankland

Elles interrogent :

- Les formes urbaines, les matériaux,
- Les esthétiques
- L'implication des citoyens

> Ces engagements interrogent les politiques urbaines sur les ambitions qu'elles prônent elles-mêmes

Des remises en cause qui vont dans le même sens

Remise en cause des :

- grands projets urbains pour des micro interventions urbaines
- projets « à livrer » achevés : Vers un urbanisme progressif ?
- approches top down

Valorisation de :

- Des espaces collectifs
- La nature et les paysages urbains
- L'implication de la population
- La convivialité
- L'expérience individuelle et commune des lieux

Écoquartier fluvial – Ile Saint Denis

Des expérimentations sous forme de recherche action

Fabrique ACTIVE du paysage (CSTB/Bellastock)

Objectifs scientifiques :

- Comprendre les **modalités d'appréhension des lieux et paysages par les habitants**, y compris sensibles
- Enoncer des concepts « opérationnalisables » pour une conception urbaine et paysagère sensible

Objectifs opérationnels :

- Une série d'**interventions urbaines et artistiques** pendant 2 ans sur L'Île-Saint-Denis
- **Une démarche ouverte** aux différents acteurs de l'île, notamment les habitants et usagers

Ateliers promenade

Comprendre les modalités d'appréhension des paysages :

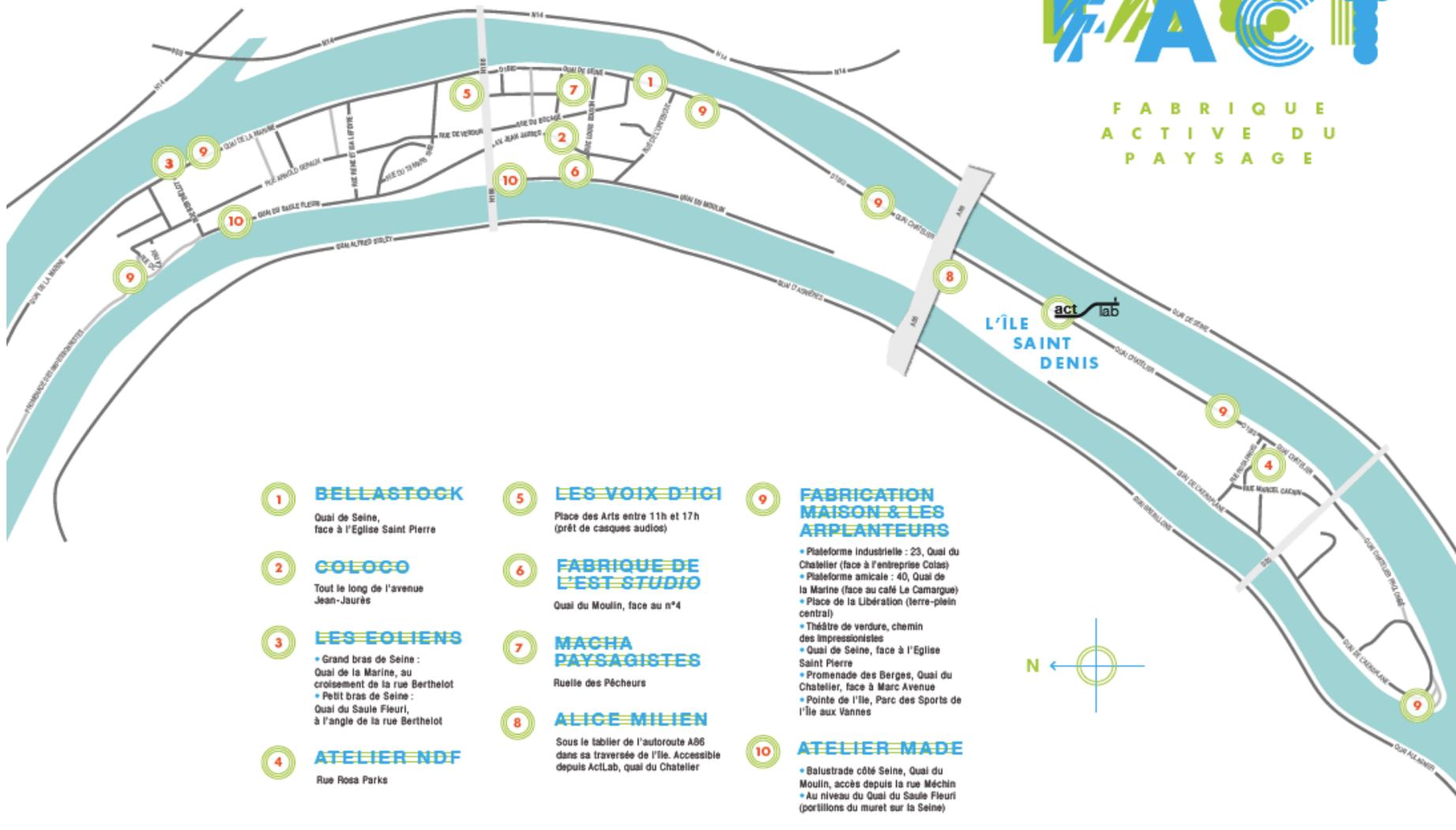
- Carte mentale Individuelle / collective
- Mise en situation pour exprimer les sentis et ressentis
- Identification des signes, traces, prises affectives favorisant le sentiment de paysage

Dites-nous
ce qui fait sens
pour vous !

FABRIQUE
ACTIVE DU
PAYSAGE

1 **BELLASTOCK**
Quai de Seine,
face à l'Eglise Saint Pierre

2 **COLOGO**
Tout le long de l'avenue
Jean-Jaurès

3 **LES EOLIENS**
• Grand bras de Seine :
Quai de la Marine, au
croisement de la rue Berthelot
• Petit bras de Seine :
Quai du Saule Fleuri,
à l'angle de la rue Berthelot

4 **ATELIER NDF**
Rue Rosa Parks

5 **LES VOIX D'ICI**
Place des Arts entre 11h et 17h
(prêt de casques audios)

6 **FABRIQUE DE
L'EST STUDIO**
Quai du Moulin, face au n°4

7 **MACHA
PAYSAGISTES**
Ruelle des Pêcheurs

8 **ALICE MILIEN**
Sous le tablier de l'autoroute A86
dans sa traversée de l'île. Accessible
depuis ActiLab, quai du Châtelier

9 **FABRICATION
MAISON & LES
ARPLANTEURS**

- Plateforme Industrielle : 23, Quai du Châtelier (face à l'entreprise Cotes)
- Plateforme amicale : 40, Quai de la Marine (face au café Le Camargue)
- Place de la Libération (terre-plein central)
- Théâtre de verdure, chemin des Impressionistes
- Quai de Seine, face à l'Eglise Saint Pierre
- Promenade des Berges, Quai du Châtelier, face à Marc Avenue
- Pointe de l'île, Parc des Sports de l'île aux Vannes

10 **ATELIER MADE**
• Balustrade côté Seine, Quai du Moulin, accès depuis la rue Méchin
• Au niveau du Quai du Saule Fleuri (portillons du muret sur la Seine)

1

BELLASTOCK

Bellastock est une association d'architecture expérimentale, ouverte pour la valorisation des lieux et de leurs ressources. Travaillant sur des problématiques liées aux cycles de la matière et au réemploi, l'association engage la volonté de partager ses savoir-faire avec le grand public. Elle initie ainsi des projets innovants, écologiques et solidaires, et propose des alternatives à l'acte traditionnel de construire; elle organise la matière, préfigure les transformations territoriales.

POUR FACT Bellastock prend le parti de créer une liaison/connexion entre le quai haut et le quai bas du Quai du Châtelier. Dans un espace étroit, dédié seulement à la circulation et où rien ne permettait de s'arrêter, l'idée est alors d'imaginer un projet qui inviterait à faire une pause conviviale et à contempler le paysage fluvial.

2

COLOGO

Formé en 1998, l'atelier Coloco est un collectif pluridisciplinaire qui développe des projets de recherche et d'aménagement en lien avec la diversité urbaine et végétale. Explorer la diversité urbaine, Coloco invente de nouveaux formats d'interventions collectives, d'actions directes de reconquête de l'espace public avec ses usagers. Avec les opportunités de chaque projet, Coloco se place dans le cycle de transformation pour influencer, le temps de quelques heures ou de quelques années, l'évolution des territoires que nous habitons.

POUR FACT Coloco propose de lancer des seed bombs* le long de l'avenue Jean Jaures. Investissement humain autant que végétal, il est question de renforcer le côté bucolique de L'Île-Saint-Denis en inoculant des végétaux spontanés, récoltés in situ sur l'île.

*Les « seed bombs » sont fabriqués à partir de graines de fleurs sauvages, d'herbe et d'engrais. À l'usage, elles sont employées pour le réhabilitation de terrains vides, la réhabilitation et l'agriculture urbaine.

3

LES EOLIENS

Collectif d'artistes et de paysagistes, les Eoliens fabriquent, composent et installent des sculptures mobiles animées par le vent, conçues et disposées en relation avec les passages d'imagination, qu'ils soient urbains ou jardins. L'équilibre entre œuvre et site se trouve dans la recherche d'une connivence avec le lieu et ses habitants. Leurs installations ont pour ambition d'éveiller les visiteurs, de les rendre sensibles à des instants poétiques. Elles cherchent la justesse du geste, du sens et de l'équilibre pour la valorisation des sites.

POUR FACT Les Eoliens ont réalisé des mobiles en mouvement durable sur le quai de la Marine. Ces pièces, construites avec les matières et les énergies présentes sur place, peuvent préfigurer un aménagement sur le site en relation avec la spécificité de L'Île-Saint-Denis. Dans cette relation, le vent constitue un médium à la mobilité. Il est au centre du sens que le collectif donne à l'œuvre.

4

ATELIER NDF

L'Atelier NDF est une structure indépendante et hybride créée en 2010 par Nicolas Desbats-Fernandez, Paysagiste DPLG, il associe Freddy Charrier avant de collaborer avec Gilles Clément, le collectif Coloco à Paris et avec KNSG à Bordeaux sur des projets de paysage à différentes échelles, de l'étude urbaine à la réalisation de jardins particuliers. Depuis 7 ans il collabore avec le Jardin Botanique de Bordeaux notamment sur la création de l'Observatoire des Fiches et des Défaîtes de la ville de Bordeaux.

POUR FACT Il propose la pose de nichoirs à oiseaux, portant l'imaginaire de légèreté, de douceur et de liberté. Les arbres accueilleraient une nuée de nichoirs pour créer un appel visuel de plus singuliers. Chaque habitant est invité à construire son nichoir pour l'installer sur son rebord de fenêtre ou son balcon. Candélabres et plantations urbaines seront habillés d'un ou plusieurs nichoirs.

5

LES VOIX D'ICI

Les Voix d'ici sont une invitation à découvrir la ville comme vous ne l'avez jamais vue. Chaque sur les ongles, vous entrez dans l'intimité de la ville avec un audiotour hors du commun, tel ce sont les habitants qui vous guident. Au son de leurs voix, au fil de leurs histoires, de leurs souvenirs et de leur perception des lieux, la ville s'anime et devient le terrain d'une balade sonore sensible et humaine.

POUR FACT Les Voix d'ici se sont installées quelques mois sur L'Île-Saint-Denis afin de fabriquer une balade sonore avec et pour ses habitants. Les histoires collectées durant ces mois forment la matière première d'une balade sonore inédite. L'association met des casques audio à disposition du public afin de permettre à chacun de redécouvrir la ville à travers le regard de celles et ceux qui y vivent. La balade est également téléchargeable en ligne.

6

FABRIQUE DE L'EST STUDIO

La Fabrique de l'Est - Studio est une agence de design pluridisciplinaire. Créée en 2005, ses domaines d'intervention sont le design industriel, la scénographie, la muséographie, l'événementiel et le design graphique. Doté d'un atelier, l'agence réalise ses prototypes à échelle 1/1 et réalise en culbute les mécanismes comme l'expérimentation des matériaux.

POUR FACT La Fabrique de l'Est intervient sur le quai du Moulin en mettant à la disposition des habitants de L'Île-Saint-Denis une plate-forme de contemplation immergée. Plus qu'une jolée sur l'eau, « Au fil de l'eau » est une jolée dans l'eau, qui invite les habitants à se laisser bercer par les mouvements du fleuve le long de la rive.

7

MACHA PAYSAGISTES

Macha Paysagistes est une agence qui conçoit des parcs, jardins et terrasses à vivre, en ville et à la campagne. Sa mission porte sur les études et plans de conception ainsi que l'assistance aux travaux. Macha Paysagistes est animée par Marie Raffoux, entourée de collaborateurs indépendants. Diplômée du FENSP de Versailles, ingénieure agriciote, forte d'une longue expérience horticole, Marie Raffoux a travaillé pendant de ans auprès de Louis Berthé.

POUR FACT Macha Paysagistes propose de raviver l'imaginaire des paysages insulaires par un sentier de roses trémières dans la rue des Pécheurs, sur L'Île-Saint-Denis. C'est une intervention légère, basée sur l'idée de végétaliser les fosses de plantation existantes et inexploitées de la rue. Pour un effet plus spectaculaire, des fosses de plantation complémentaires pourraient être créées.

8

ALICE MILIEN

L'artiste Alice Milien vit et travaille en banlieue parisienne, partie par une envie de réintroduire au sein de nos villes et villages quotidiens un peu d'espace de paysage, un espace sensible, un espace de sens. Si son sentiment est que le monde et les autres ne sont pas – ou peut-être plus – vécus dans un continuum vivant et sensible, mais comme des phénomènes quantitatifs, mesurables et objectifs, alors devient-il nécessaire de faire revivre un peu de ce paysage en nous et autour de nous.

POUR FACT L'œuvre Fleurs de Pétrou a été réalisée avec des habitants de l'île. Elle vient se déployer sous le pont de l'AGS, comme si sous cet axe routier, au sein de nos déchets, la nature reprenait ses formes. Ensemble, cette œuvre est l'occasion de faire fleurir les rebuts polluants de l'industrie pétrolière. « Je respire l'odeur humaine, aggravée de fleur morte et de pétrole, qui offense le jardin. » (Sidonie Gabrielle Colette)

9

FABRICATION MAISON & LES ARPLANTEURS

Fabrication Maison est un collectif de graphistes, plasticiens et architectes proposant une approche transdisciplinaire de la scénographie et la muséographie. Les Arplanteurs sont architectes et paysagistes. Ils travaillent à la fabrication de projets évocateurs capables de démultiplier les situations d'usage et de cultiver l'imaginaire.

POUR FACT Ils proposent de mettre au scène les espaces publics de L'Île-Saint-Denis par une série d'interventions douces permettant une mise en valeur de lieux et de points de vue significatifs. Répétées, agencées, multipliées, cet ensemble de signes qui parcourent l'île forme une sorte de langage repérable par tous, mais que chacun peut interpréter à sa manière.

10

ATELIER MADE

MaDe est un atelier réunissant 2 paysagistes DPLG et 2 architectes, désireux d'apporter des réponses innovantes aux problématiques actuelles de l'aménagement. Ils défendent l'idée d'une construction collective où la compréhension des sites d'intervention, l'appropriation de leurs lieux de vie par les habitants et la production de formes, créent une syntaxe intelligible et compréhensible par tous.

POUR FACT Atelier MaDe propose de gratter sur la ville des dispositifs qui permettent la diffusion de motifs sur l'espace public ainsi que la pigmentation temporaire d'éléments urbains, en levant part des ressources lumineuses disponibles (éclairage naturel, éclairage public...). Il s'agit de transformer ponctuellement l'espace et sa perception en se saisissant de moments de la journée (parcours du soleil dans le maelf urbain, nuit...), afin de naviguer entre l'intérieur de l'île et les berges de Seine.

Pour conclure

- Place de l'individu interroge les présupposés de l'action à l'articulation :
  - Individu/collectif
  - Subjectif/commun
  - Ressenti / objectif
  - Passé, présent et futur
- Créer des lieux à même de réconcilier les espaces aménagés et :
  - leurs vécus
  - leurs appréhensions sensibles
  - leurs temporalités : évolution dans un temps humain

La résilience culturelle des lieux, clé d'une approche urbaine sensible ?

- **La résilience des villes** : possibilité pour un territoire d'évoluer à partir des ressources mobilisables
- **La résilience culturelle** : considérer comme une ressource les dynamiques culturelles et sensibles d'appréhension des territoires, en particulier celles construites à partir des :
  - sentis
  - ressentis,
  - imaginaires,
  - sentiments esthétiques,
  - voire artistiques.

