

Forms to experience the environment

Theory, experience, aesthetics and political criticism

Résumés / Abstracts

International conference organised by the LADYSS (CNRS/Univ. Paris 1, 7, 8, 10) and the CRAL (CNRS/EHESS), with the support of the CNRS, the Labex CAP, the EHESS and the Ministry for Ecology, Sustainable Development and Energy

1st and 2nd October 2015, in Paris

François Furet Amphitheater

EHESS 105 boulevard Raspail 75006 Paris

Theme 1

Forms in question : theories, epistemologies and politics

Jacques Morizot - philosophe CEPERC Université d'Aix-Marseille (France)

From Aesthetics to Environment and Back

In 1966, R. W. Hepburn complained about “the neglect of natural beauty” in contemporary aesthetics. He was undoubtedly right but one can wonder if the focus on beauty and “mysticism” does not blur other and more important issues. What is at stake may be the kind of relationship that occurs between aesthetics and natural objects: in the eighteenth and nineteenth centuries, aesthetics was operating through the projection of artistic frames onto the natural environment (the most extreme example is the landscape gardening). The dreariness of modern aesthetics together with the surge of ecological crisis have worn down this sort of attitude. But the result does not amount for all that to a desperate conclusion. By contrast, new forms of environment are gaining attention and new modes of experiencing them become available. They are fostering effective means to taking a fresh view of aesthetics and even to bring the very notion of aesthetics in question.

Ecoaesthetics as the Principles of Environmental Design

Living in a proper place is one of the human fundamental needs, so environmental design has been the basic activity since the rise of human civilization. Faced with contemporary global increasingly serious environmental crisis, environmental design has become an art of survival from human species' extinction. Therefore, how to design ecologically healthy and aesthetically sound environment has become the core issue of all related environmental disciplines, such as urban planning and design, landscape architecture and so on.

Every creature even a grass creates its environment. However, the fundamental difference between human environmental creation and a grass' creation lies in the fact that, just like any kind of human creation, human environmental creation is an action with a clear and specific purpose or idea. That is why it is always called "environmental design." Therefore, the question of "how to design the environment" is always a pursuit of those ideas behind the act of design.

Within the context of saving environmental crisis, the full functions of the designed environment should include at least the following 4 aspects, 1) ecological infrastructure which is able to work well within a larger scale of ecosystem; 2) ideal biotope (i.e. dwelling place philosophically) for all inhabits to survive in a healthy way; 3) aesthetic environment for producing a sense of being enjoyable and beautiful for appreciators; 4) an educating location that can provoke those who experience it to become more aware of how their actions affect the environment, and to care enough to make changes.

In order to reach these goals, ecological aesthetics (ecoaesthetics hereafter) should be adopted as the principles of environmental design. Since the initial publication of Joseph W. Meeker's paper "Notes Toward an Ecological Esthetic" in 1972, ecoaesthetics has become one of the leading disciplines in the field of aesthetics. My strategy to develop ecoaesthetics is to consult the more mature discipline of environmental aesthetics to help define and develop ecoaesthetics. The objective of the study of environmental aesthetics is "environmental appreciation," which is clearly different from "art appreciation." For scholars of environmental aesthetics, the main issue concerns the distinction and relationship between environmental appreciation and art appreciation. As for the study of ecoaesthetics, its object of study concerns how to appreciate aesthetically and ecologically. While it disapproves of traditional aesthetic appreciation that is not ecologically oriented (or without an ecological awareness), it does not necessarily oppose a form of aesthetic enjoyment based on artistic form, so to speak. In a nutshell, the argument of environmental aesthetics centers on the issue of the aesthetic object: is the object for the study of aesthetics artwork or the environment? By the same token, the argument of ecoaesthetics concentrates on the

issue of the aesthetic way (or manner) and asks how to engage an aesthetic activity governed by an ecological awareness. In other words, it asks how to form an ecological aesthetic way (or manner) by letting ecological awareness play a leading role in human aesthetic activity and experience. The major argument of this essay is that ecoaesthetics is different from non-ecological oriented aesthetics (or “traditional aesthetics” hereafter). It is a new type of aesthetic way and conception responding to global ecological crises, using ecological ethics as its theoretical foundation, relying on ecological knowledge to inspire imagination and elicit emotions, and aiming at overcoming conventional, anthropocentric aesthetic preferences.

Designed environment is built environment based on natural environment. What the designed environment afford for the appreciators in it can be called “aesthetic affordance” in terms of James J. Gibson’s ecological psychology. So, the major work of environmental design is to create aesthetic affordance within the environment. Guided by ecoaesthetics, the key strategies of environmental design are as below: 1) to invite the local natural objects to appear itself, which means to obey the principles proposed by contemporary environmental ethics to respect for the local natural ecosystem and its natural process and elements; 2) to transform the local historical and cultural memories and stories into appreciable affordance, which means to preserve the local cultural ecology; 3) to invite the appreciator to engage bodily with the design environment, which means that a viewer should be encouraged to be immersed in the environment to feel it with all kinds of senses; 4) to deepen the viewer’s environmental experience by introducing some basic ecological knowledge and local knowledge.

Clotilde Félix-Fromentin - designer LACTH ENSAPL (France)

Penser le vêtement comme forme environnementale - L'exemple du « vêtement normal » de Vladimir Tatline

En 1924, dans le cadre de la section de Culture Matérielle du GINKhUK, Vladimir Tatline exposa une affiche intitulée *Nouvelle forme de vie*, qui présente, par le moyen de patrons, de photos et d'un texte descriptif, un projet de « vêtement normal » comprenant trois éléments (un pantalon, une veste et un manteau). Il s'agit de commenter ce rapprochement entre une formule propre à l'intelligibilité de la vie à ses différents niveaux et un tel geste artistique mineur, afin de saisir les enjeux idéologiques, esthétiques et politiques, qui le sous-tendent.

En premier lieu, il est à inscrire en regard des desseins porteurs de la jeune Russie soviétique post-révolutionnaire, notamment l'appel fait aux milieux artistiques à renoncer à l'art de chevalet pour s'engager sur le territoire des objets de la vie courante afin d'œuvrer à la « construction » d'une nouvelle société et d'un homme nouveau. Le vêtement fut à ce titre jugé d'intérêt prioritaire pour sa participation tant symbolique que sociale à définir l'environnement quotidien des hommes.

Parmi les propositions émanant des artistes constructivistes, si la plupart visent à organiser les apparences, à ordonner les comportements, à produire un système social égalitariste (schème productiviste), celle de Tatline se démarque par sa vision dynamique adossée sur des logiques vitales fondamentales. Son « vêtement nécessaire », comme il fut aussi nommé, se comprend comme « forme construite » (Stern, 2004) c'est-à-dire non dessinée mais assemblée à partir de surfaces matérielles ménageant les mouvements du corps et un air intérieur ; en l'occurrence « à construire », forme ouverte à des variations floutant les limites entre créateur et récepteur ; et finalement « co-construite » par la relation vécue quotidiennement, à l'échelle unitaire quand elle vise à autoriser des « poses naturelles » et un climat personnel, dès lors aussi à l'échelle collective quand elle sert a minima l'indispensable conciliation entre liberté individuelle et fusion au groupe social, singularité et universalité, variabilité et durabilité. Elle annonce, pour cette raison même, une nouvelle « forme de vie », comme Georg Simmel commenta philosophiquement en ce début de XXème siècle la notion de mode dans la perspective ontologique des antagonismes propres à la vie humaine et

sociale, tant biologique que physiologique, spirituel, esthétique ou politique.

La forme vestimentaire dévoile de la sorte, d'une manière plus générique, sa nature de co-construction environnementale ordinaire. Il restait, en tant que designer, à reconstruire cet exemple historique, afin d'éprouver in vivo et in situ une telle forme à vivre.

Thinking the garment as an environmental form - The example of the "normal dress" from Vladimir Tatline

In 1924, in the context of the Material Culture section of GINKhUK, Vladimir Tatline exhibited a poster entitled *New Lifeform* which presents, by means of tailoring patterns, photos and a descriptive text, a project of "normal clothing" composed of three elements (a pant, a jacket and a coat). I intend comment this rapprochement between a formula specific to the intelligibility of life at its different levels and such a minor work of art, in order to understand the ideological, aesthetic and political, issues which underlie it.

First, it is to be situated beside ambitions of the post-revolutionary young new Soviet Russia, in particular the injunction to artists to give up academic art and turn towards common objects, in order to work to the "construction" of a new society and a new man. The garment was judged as of priority interest for both its symbolic and social participation to define the everyday human environment.

Among the constructivist artists' proposals, though most seek to organise appearances, to order behaviours, then to produce an egalitarian social system (productivist scheme), the one of Tatline stands out for its dynamic vision leaned on fundamental vital logic. His "necessary dress", as it was also named, has to be understood as "constructed form" (Stern 2004), that is to say not traced but directly assembled from material surfaces leaving body movements and interior air ; namely "to be constructed" as a form opened to variations, blurring limits between creator and receiver ; and finally "co-constructed" by the relationship experienced daily, at the unit scale when it intends to permit "natural poses" and personal climates, therefore also at the collective scale when it

serves the crucial conciliation between individual freedom and social fusion, singularity and universality, variability and durability, etc.

It announces, for that reason, a new "lifeform", as Georg Simmel at the beginning of the twentieth century has commented philosophically the concept of fashion, by including it in the ontological perspective of the specific antagonism of human and social life, both biological, physiological, spiritual, aesthetic or political.

Dress form reveals in this way, more generically, its nature of ordinary environmental co-construction. I still had, as a designer, to reconstruct this historic example, to test in vivo and in situ such a living form.

Vincent Beaubois – philosophe HAR Université Paris Ouest Nanterre-La Défense (France)

Morphogenèses du cadre de vie, des formes techniques aux formes de vie

Nous souhaiterions mettre au travail la philosophie de Gilbert Simondon – notamment sa contribution à la compréhension de la genèse des formes techniques – auprès d'une compréhension renouvelée des activités constructives de notre cadre de vie (design, architecture, urbanisme). Il est intéressant de noter l'originalité de la pensée de Simondon en ce sens : la technique en tant qu'elle constitue notre cadre de vie, ne peut être coupée de son insertion vitale et géographique. C'est en ce sens qu'il définit son champ d'étude comme une « anthropo-technologie » cherchant à éclairer ce milieu de vie technogéographique qui nous sert d'habitat, ne coupant jamais l'humain de ses sources vitales. La thèse principale de Simondon (*L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information*, 1958) et sa thèse complémentaire (*Du Mode d'existence des objets techniques*, 1958) trouvent ainsi un point fort de résonance dans la notion d'« information », à prendre au sens strict de « prise de forme ». Comprendre les formes que nous habitons requiert une compréhension de leur prise de forme.

Il faut alors remarquer que c'est à peu près à la même période (fin des années 1940 – années 1950) que la pratique du design – entendue comme conception et création de notre environnement matériel – se constitue comme discipline. Cette pratique commence à s'unifier comme telle en se construisant des références et une origine historique communes tant aux États-Unis qu'en Europe (en témoigne notamment la réédition de l'ouvrage synthétique de Nikolaus Pevsner en 1949 sous le titre *Pioneers of Modern Design*). Cette pratique se donne également un objet d'étude singulier : le « cadre de vie ». Sous cette appellation diffuse – allant de la conception des artefacts accompagnant notre quotidien jusqu'à la planification architecturale et urbaine – il faut entendre une double interrogation sur les formes de notre habitation : créer à la fois des formes artefactuelles et des formes de vies habitant ces formes. C'est dans la tension entre ces deux échelles de forme que cherche alors à s'installer cette pratique.

Nous souhaiterions ainsi montrer comment la morphogenèse des objets techniques, telle que Simondon nous la donne à penser, peut nous permettre de saisir l'opération propre du design comme construction de cadres de vie. Il sera notamment intéressant de mettre en correspondance la pensée simondonienne avec le mouvement français de l'*Esthétique industrielle*, impulsé par Jacques Viénot dans les années 1950, auquel Simondon ne manque pas de se référer dans certains de ses articles. Par l'entremise d'Étienne Souriau, membre actif et théoricien de l'*Institut d'Esthétique industrielle*, l'esthétique industrielle met ainsi la notion de « forme » au centre de la création industrielle par opposition à la notion

classique de « beau » galvanisant l'esthétique classique (voir Étienne Souriau, « Passé, Présent, Avenir du problème de l'esthétique industrielle », dans *Esthétique industrielle*, P.U.F., 1952 ou déjà son *Avenir de l'esthétique : essai sur l'objet d'une science naissante* de 1929).

Claire Revol - philosophe Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (France)

Une forme d'utopie expérimentale : la rythmanalyse chez Henri Lefebvre

A côté de la sociologie critique de la société urbaine qu'il développe dans les années 1970, Henri Lefebvre développe une esthétique sur l'environnement de vie quotidien au contact des avant-gardes artistiques dès la fin des années 1950, notamment avec l'Internationale Situationniste (IS). Cette dimension esthétique et poétique nourrit et informe toute son œuvre, et elle ressurgit en particulier dans le projet de rythmanalyse qu'il avait en tête dès la fin des années 1950 et qu'il expose, en restant à l'état de projet, dans les années 1980. La rythmanalyse peut être définie comme une science expérimentale des espaces et des temps tels qu'ils se donnent dans l'expérience (perçus, conçus, vécus), et qui consiste en la saisie sensible des rythmes pensés comme les modalités des temps et des espaces individuels et collectifs. La rythmanalyse vise à connaître et à agir sur la spatio-temporalité urbaine, en cherchant à dégager de nouvelles possibilités pour transformer la vie quotidienne). Dans ses modalités pratiques (observation par la marche, retranscription par les moyens de l'écriture ou de l'image) comme dans ses visées (l'art ne se trouve plus dans l'œuvre mais dans le style de vie, il faut changer la vie quotidienne et imaginer d'autres formes de vie) elle se rapproche des pratiques de l'IS, la psychogéographie de Guy Debord mais elle la pousse sur un autre terrain, celui du rapport de la société avec son environnement dans ses implications sur la corporéité et l'expérience sensible quotidienne ;

Nous proposons de lire la rythmanalyse comme une forme d'utopie expérimentale qui peut être utilisée pour interroger l'environnement. Il s'agit d'utopie car il y a une recherche d'une autre vie, d'un autre style de vie, qui questionne la vie quotidienne, et en l'occurrence ses rythmes. Le rythme est la forme de ce qui est mouvant, s'écoule dans la temporalité, et qui est présent dans notre rapport à l'environnement. En effet la notion de rythme est à l'articulation entre les processus naturels et vitaux et ceux qui découlent de l'organisation sociale. Elle permet donc d'élargir la pensée urbaine de Lefebvre vers une pensée de l'environnement, comprise comme l'inscription spatio-temporelle des sociétés. Et cette utopie est expérimentale car elle se déroule dans l'expérience et doit pouvoir l'enrichir et la transformer. L'utopie expérimentale doit permettre de dégager d'autres possibles, qui prendraient des formes rythmiques variées. Par cette lecture, nous devons d'abord interroger l'esthétique environnementale sous-jacente à la rythmanalyse, qui ne sépare pas la création de l'expérience de l'environnement. Puis nous verrons quel type de formes la rythmanalyse pourrait prendre.

An experimental utopia : Henri Lefebvre's Rhythmanalysis

Besides critical theory of urban society he develops in the 1960s-1970s, Henri Lefebvre (1901-1991) develops an urban poetics in contact with the artistic avant-garde since the late 1950s, especially the Situationist International (SI). This aesthetical and poetical dimension enriches and gives shape to his writings and reappears through his rhythmanalytical project. Rhythmanalysis is exposed as a project during the 1980s. It can be defined as an experimental science of space and time as they appear in the experience (perceived, conceived and lived). It consists in a sensitive entry through rhythms thought as modalities of individual and collective space-times. Rhythmanalysis aims at knowing urban spatiotemporality and acting on it, seeking new possibilities for everyday life. In its concrete modalities (observations and walks, various kind of retranscriptions – image and written) and in its aims (art is not in a work of art but in a lifestyle, everyday life has to be changed to imagine new life forms) it is comparable to SI's practices, especially Guy Debord's psychogeography. However, Lefebvre develops it in another ground of investigations, that of the relation between society and environment, in corporeity and everyday sensory experience.

We propose to read rhythmanalysis as a form of experimental utopia that can be used to understand the environment. It is an utopia because Lefebvre is looking for another life, another lifestyle, by questioning everyday life through its rhythms. Rhythm is the form of the moving, what flows through temporality. Our experience of the environment is rhythmic. Rhythms articulate natural and vital process and social temporalities. With rhythmanalysis, Lefebvre's urban thought can be enlarged to the environment, as the basic spatio-temporalities of society. Moreover, rhythmanalysis is experimental because it is lived through experience and is supposed to enrich and transform it. Experimental utopia should make us able to imagine other possibilities, with various kinds of rhythmic forms.

**Iwona Janicka - philosophe Forschungsinstitut für Philosophie Hannover
(Allemagne)**

Atmospheres & Air Conditions - What it Means to Consider Air from a Philosophical Perspective

In the last fifteen to twenty years there has been a radical shift in some strands of contemporary philosophy towards reconceptualizing our relationship to the outside world. The term new materialism, or neo-materialism, has been coined to express this shift in the focus of philosophy to non-human factors. Its aim has been to rewrite thinking as a whole and reorient all old philosophical ideas towards this new direction. Rosi Braidotti, Manuel De Landa, Karen Barad, Jane Bennett and Quentin Meillassoux are some of the prominent contemporary thinkers who problematize the centrality of human beings in Western thought. They try to construct a new 'posthuman' tradition that focuses on matter.

In contemporary philosophy there is a thinker whose philosophical project so far has not been considered sufficiently by Anglophone academics and whose work has the potential to be productive for advancing neo-materialist thinking. Peter Sloterdijk and his groundbreaking trilogy *Sphären* (1998-2004) can be particularly productive in terms of thinking about the environment. Peter Sloterdijk proposes a novel grand narrative that accounts for our deep attachment to the environment. This is made possible by his theoretical point of departure that allows him to frame the question of the subject and her relation to the surrounding world (*Umwelt*): to objects, technological entities, environment and animals in a new and thought-provoking way. In this paper I will present Sloterdijk's ideas on co-subjectivity and trace the potential of his prenatal point of departure for conceptualizing non-anthropocentric frameworks with the particular focus on the question of air. I argue that even though Sloterdijk is not a self-proclaimed neo-materialist his ideas can be useful for thinking in neo-materialist way about the environment. For him, human beings cannot be thought beyond their co-existence with the environment and their immunity provided by technology. This image of a human as inherently fragile and dependent being implicitly argues against a conceptualization of a subject of classical liberal political theories – a human who is self-sufficient and asocial.

In this paper I wish to argue that philosophy needs to include the environment into its conceptualization of a human being so that the environment could be considered as inextricable to humans. In order to bring philosophy closer to the questions of the environment, one needs to overcome the individual human being as the point of departure in philosophy. Otherwise one keeps returning to the old binaries – the subject and the Other, the subject and the object, the individual versus the collectivity – which always leads back to

the singleness and self-sufficiency of the subject. That is why, it is necessary to leave behind the individual-centred philosophical frameworks and start thinking in terms of a dyad or, better still, a polyad as the philosophical point of departure. Sloterdijk's spherology makes this possible. He offers a way to change the way we think about humans and their sociality, their place on this planet and their relationship to the environment and other inhabitants of the Earth. Sloterdijk in his conceptualization of the human being shifts the focus from human to non-humans. He includes the environment (*Umwelt*) in the very make-up of a human being.

Sylvie Pouteau - biologiste et éthicienne INRA Versailles-Grignon (France)

Form and transformation of plant life : changing patterns of reality

Ordinary experience of plants, in the garden or in the supermarket, subjects us to a truly extraordinary reality. My objective here will be to characterize the specificity of plant form conceived as a form in action resulting from distinctive formative forces that affect us and influence our interactions with plants. Based on visual, biological and biophysical evidence I shall consider the principle of fructification that is related to the principle of gastrulation in animals. Gastrulation is an early event during embryo development and results in the isolation of a specific inner world, separate from the outside. This inward turning process is only outlined in plants where form remains fundamentally open to its environment. I shall define the principle of fructification as the set of processes that, in one way or another, express an inward turning gesture, applying not only to flowers, fruits and seeds but also to any part of the plant. Unachieved inward turning confers their unique features to plant symmetries and allows one to experience three dimensional orders that are both distinctive and intertwined : the 3D order linked to the spiral principle, the 2D order linked to laminar/plane horizontal expansion and the 1D order linked to axial earth-sun polarity. A fourth, a-dimensional order typifies the sporic state (seed) in which the open and infinite form of plants transiently reaches a state of topological finiteness and discontinuity of form. In animals, bodily finiteness enables new capacities based on motor autonomy and expansion of techno-symbolic life – which are integral parts of animal and human forms. Assisted by external energies in action, the seed gains pseudo-driving force leading plant life to the very border of animal and human life. The fructification principle plays an essential role in the encounter of plants with animals and humans. Based on the mastery and enhancement of this principle, plant domestication creates a new field of forces that change forms on both sides. To act upon the principle of fructification affects not only the formation of fruits and seeds but also other parts of plants. Human form is also modified due to enhanced sugar metabolism, sedentary lifestyle, techno-symbolic activity and annexation of the human hand as a driving force for seed dissemination. These transformations produce new forms in action: plant–human forms that combine human driving force with inflowing sun power *via* photosynthesis. Emblematically embodied in urban spaces and connexion networks, these forms converge into a “ common plant–human pattern”: the global set-up that characterizes the Holocene. My esthetic-ethical enquiry will address the modes of domestication employed (visual design and genetic engineering); the human responsibility for created plant–human forms; and the sustainability and evolution of these forms in the Anthropocene era.

Forme et transformation des plantes : changer d'ordres de réalité

L'expérience ordinaire du végétal, au jardin ou au supermarché, nous expose en fait à une réalité extraordinaire. Mon objectif ici sera de caractériser la spécificité de la forme végétale en tant que forme en action résultant de forces formatrices spécifiques qui nous affectent et influencent nos interactions avec les plantes. À partir de données plastiques, biologiques et biophysiques, je m'intéresserai au principe de fructification qui s'apparente au principe de gastrulation chez l'animal. La gastrulation est une étape précoce du développement embryonnaire qui aboutit à l'isolement d'un monde intérieur propre, séparé du dehors. Ce processus de retournement sur soi n'est qu'ébauché chez le végétal dont la forme reste fondamentalement ouverte sur son environnement. Je définirai le principe de fructification comme l'ensemble des processus qui expriment un retour sur soi d'une manière ou d'une autre, principe s'appliquant non seulement aux fleurs, fruits et graines, mais aussi à toute autre partie de la plante. Le geste inachevé de retour sur soi confère toute leur originalité aux symétries végétales et permet de faire l'expérience de trois ordres dimensionnels à la fois distincts et imbriqués : l'ordre 3D lié au principe spiral, l'ordre 2D lié à l'expansion laminaire/planaire horizontale, et l'ordre 1D lié à la polarité axiale terre-soleil. Un quatrième ordre, adimensionnel, caractérise l'état sporique (semence) par lequel la forme ouverte et non finie des plantes connaît transitoirement un état de finitude topologique et de discontinuité formelle. Chez l'animal, la finitude corporelle s'accompagne de nouvelles capacités fondées sur une autonomie motrice et le déploiement d'une vie techno-symbolique – qui font partie intégrante des formes animale et humaine. Assistée par des énergies en action externes, la graine acquiert aussi une pseudo-motricité, conduisant la forme végétale au plus près de la vie animale et humaine. Le principe de fructification joue un rôle essentiel dans la rencontre entre plantes et animaux ou humains. Par la maîtrise et l'amplification de ce principe, la domestication des plantes crée un nouveau champ de forces qui transforme les formes de part et d'autre. L'action sur le principe de fructification n'affecte pas seulement la formation des fruits et des graines, mais également d'autres parties de la plante. La forme humaine est elle aussi modifiée par un métabolisme glucidique accru, la sédentarisation, l'activité techno-symbolique, et par l'annexion de la main humaine comme force motrice pour propager les semences. Ces transformations produisent de nouvelles formes en action : des formes « plantes-humaines » qui conjuguent la force motrice humaine et l'afflux d'énergie solaire *via* la photosynthèse. Emblématisées par les espaces urbains et leurs réseaux de connections, ces formes convergent en un « *common plant-human pattern* » : la configuration planétaire caractéristique de l'Holocène. Mon interrogation esthétique-éthique portera sur les modalités de domestication mises en œuvre (*design* plastique et ingénierie génétique) ; sur la responsabilité humaine envers les formes plantes-humaines créées ; et sur la pérennité et l'évolution de ces formes à l'ère anthropocène.

Theme 2

**Forms emerging in a period of transition
experiences and evaluations**

**Edith Liégey – chercheur, sciences de l’écologie et de l’art contemporain -
Muséum National d’Histoire Naturelle (France)**

Nuages et écomorphisme dans l’art contemporain,
objets-symboles d’alerte écologique

De même qu’il existe une symbolique classique de la nature dans l’art¹, l’hypothèse d’un glissement vers une symbolique de l’écologie dans la production artistique contemporaine se confirme. De la nature morte à la nature vive, un écomorphisme² -du grec *oikos*, milieu et *morphè*, forme- se propage dans l’art avec une phénoménologie³ d’écosystèmes. Car l’écologie, au sens de son fondateur, Ernst Haeckel (1866), est la science qui étudie les relations entre tous les êtres vivants -humains, animaux, végétaux- et le milieu dans lequel ils vivent. Inspirés par la colonisation du monde urbain et les débats scientifiques de l’Anthropocène⁴, les artistes représentent particulièrement les dangers des activités de l’homme sur la Terre et le dérèglement climatique, l’artificialisation, les pollutions ou les contaminations. Ils se réapproprient des symboles de la nature, des éléments et du monde humain, qu’ils scénarisent dans des environnements et vont jusqu’à créer une climatologie⁵

¹ L. Impelluso, *La nature et ses symboles*. Guide des arts, Paris, 2003, Milan, Hazan. Repères iconographiques, 2004.

² Le concept d’ecomorphisme est issu d’une démarche structuraliste, de classifications, profils radars et tables de fréquences statistiques des symboles de 800 œuvres, pour 174 artistes référencés en cinq branches (*Biomorphisme*, *Art environnemental*, *Art écosystème Technologique*, *Arte Povera* *Art Rebut*, *Bio Art*) avec une évolution de groupes générationnels (pionniers 20e, descendants 21e) et des travaux expérimentés lors de 80 enquêtes muséographiques en France (terrain d’étude métropolitain de 2012 à 2014). L’ecomorphisme est une forme évolutive du *biomorphisme*, *transcourant* artistique du 20e centré sur les formes de la nature. G. Maldonado, *Le cercle et l’amibe : Le biomorphisme dans l’art des années 1930*, L’art et l’essai, CTHS, INHA, 2006, p. 13 et 50. Voir aussi N. Blanc et J. Ramos, *Ecoplasties Art et environnement*, Manuella, Paris, 2010.

³ A. Brown, *Art & Ecology Now*, Thames a Hudson, Londres, 2014, pp. 72-73.

⁴ Nouvelle ère géologique qui démontre l’impact des activités humaines sur la croissance des phénomènes géologiques et écologiques. P.J. Crutzen (Allemagne) et E.F. Stoermer (USA), “The Anthropocene” Global Change, Newsletter, n° 41, The International Geosphere-Biosphere Programme IGBP, International Council for Science (ICSU), Stockholm, 2000, p. 17.

Voir C. Rioux, « *Un art anthropocène* », L. +. J. Orta, *Food/Water/Life*, Arles: Actes Sud/Parc de la Villette, 2014, pp. 70-82.

⁵ M. Bonnet et F. Bousteau (Dir.), « *La nature recomposée* », *Qu’est-ce que l’art aujourd’hui*, Beaux-Arts, Paris, 2009, p. 66.

des musées. Par leur fréquence de diffusion récente et leur rupture d'interprétation, des figures émergent. Elles signalent l'évolution d'une symbolique écologique dans l'art au 21e siècle, où les nuages désignent l'alerte et forment des utopies. A la fois signes, représentations et symboles, cumulus et nimbus spatialisées dans les musées, lieux de mémoire collective contemporaine, révèlent une vision du monde.

Nuages, artifices et climatologie des musées

Symbole artistique atmosphérique, l'élément nuage évoque l'écosystème naturel en mouvement dans un monde humain artificiel. Au Palais de Tokyo à Paris, la *Fabrique de nuages* (2014) de Marie-Luce Nadal simule l'utopie d'une capture par la production industrielle. De même, le *Nuage accroché* (2012) matérialise l'entrée de l'univers imaginaire de Fabrice Hyber, représentation d'un écosystème composé de *Prototypes d'Objets en Fonctionnement*. Ou anthropisé dans une salle de musée *Nimbus Green Room* (2013), de Berndnaut Smilde, interpelle sur la volonté de l'homme de maîtriser son environnement climatique, à l'aube du nouveau siècle des nuages.

Nuages, icônes artistiques de pollutions des villes

Phénomène météorologique en évolution, le nuage devient l'icône ultime d'alerte de pollutions urbaines. Du signal de danger fluorescent, investi d'une valeur anxiogène de l'air des métropoles (*Champs d'Ozone*, 2007, HeHe)⁶ des fumées d'incinération des déchets (*Pollstream*, 2010, HeHe), aux amas plastiques rejetés dans l'océan (*Ascension Cloud*, 2011, Orta), la symbolique artistique des nuages se charge des dérives de l'activité humaine.

Nuages atomiques et centrales nucléaires : objets-symboles réactivés dans l'art

Post Fukushima, l'iconographie du nuage atomique est réactivée dans les musées. Cette figure symbolique de la catastrophe participe à l'expérimentation artistique d'une visibilité du danger de la radioactivité. De sorte que, l'artiste Gustavo Speridião propose une nouvelle *Grande Histoire de l'Art* (2013), au Musée d'Art Contemporain de Lyon, où le champignon atomique photographique est réédité avec un ironique « *vigor* ». Figure associée, la centrale nucléaire apparaît comme un nouvel objet-symbole, dans la série *Fluffy Clouds* de Jürgen Nefzger (2007-2003), à travers un nuage dénonciateur et visionnaire.

⁶ *Airs de Paris*, catalogue d'exposition, Centre Pompidou, C. Macel, V. Guillaume (Dir), Paris, Centre Pompidou, 2007, Paris, p 253.

Clouds and ecomorphism in contemporary art, objects-symbols of ecological alert

Just as there is a symbolic nature in classical art⁷, the assumption of a shift towards a symbolic ecology in contemporary artistic production is confirmed. From still life to bright nature, an ecomorphism⁸ -the Greek oikos, middle and morphe, form- spreads in the art with a phenomenology⁹ of ecosystems. As per its founder, Ernst Haeckel (1866), ecology is the science that studies the relationships between all living beings -human beings, animals, plants- and the environment in which they live. Inspired by the colonization of the urban world and the scientific debates of the Anthropocene¹⁰, artists mostly represent the dangers of human activities on Earth and climate change, of artificial urban environments, pollution or contamination. They are reclaiming the symbols of nature, of the elements and the human world, they show them in different environments and even create climatology museums¹¹. Due to the frequency of their recent diffusion and disruption of interpretation, figures emerge. They report the development of an ecological symbol in art in the 21st century, where the clouds form and designate the alert utopias. Both signs, representations and symbols, cumulus and nimbus spatialised in museums, contemporary collective memory of places, reveal a world view.

Clouds, fireworks and climatology museums

⁷ L. Impelluso, *Nature and its symbols*. Arts Guide, Paris, 2003, Milan, Hazan. Iconographic benchmarks, 2004.

⁸ The concept of ecomorphism comes from a structuralist approach, classifications, radar profiles and statistical tables of frequencies of the symbols of 800 works, from 174 artists referenced in five branches (*Biomorphism, Environmental Art, Art Technology ecosystem, Arte Povera Art Scrap, Bio Art*) with an evolution of generational groups (20th pioneers 21st descendants), experienced work and surveys conducted at 80 museums in France (Metropolitan Field Study 2012-2014). The ecomorphism is a progressive form of biomorphic, artistic movement 'transcourant' of the 20th century, centered on the forms of nature. G. Maldonado, Circles and the amoeba: *The biomorphism in the art of the 1930s*, Art and essay CTHS, INHA, 2006, p. 13 and 50. See also N. White and J. Ramos, *Ecoplasties Art and Environment*, Manuella, Paris, 2010.

⁹ A. Brown, *Art & Ecology Now*, Thames Hudson, London, 2014, pp. 72-73.

¹⁰ New geological era that demonstrates the impact of human activities on the growth of geological and ecological phenomena. P.J. Crutzen (Germany) and E.F. Stoermer (USA), "The Anthropocene" Global Change, Newsletter, No. 41, International Geosphere-Biosphere The IGBP Programme, International Council for Science (ICSU), Stockholm, 2000, p. 17. See C. Rioux, "An Anthropocene art" L. + J. Orta, *Food / Water / Life*, Arles: Actes Sud / Parc de la Villette, Paris 2014, pp. 70-82.

¹¹ Bonnet and F. Bousteau (Dir.) "The blended nature," *What is art today*, Beaux-Arts, Paris, 2009, p. 66.

Atmospheric artistic symbol, the cloud element evokes the natural ecosystem by human movement in an artificial world. At the Palais de Tokyo in Paris, “*The Clouds' factory*” (2014) by Marie-Luce Nadal simulates the utopia of a capture by industrial production. Likewise the “*Hung Cloud*” (2012) which materializes the entry of the imaginary universe of Fabrice Hyber, representation of an ecosystem made up of “*Prototypes of Functioning Objects*”. Or anthropized in a museum room “*Nimbus Green Room*” (2013), by Berndnaut Smilde, questions man's will to control its climatic environment, at the dawn of the new century of clouds.

Clouds, artistic icons of pollution in cities

Changing weather phenomenon, the cloud becomes the ultimate icon of urban pollution alert. As the fluorescent signal of danger, invested with an anxiety-value from air metropolis (Champs Ozone, 2007, HeHe)¹², incineration of waste fumes (PollStream, 2010, HeHe), plastics landmarks released into the Ocean (Ascension Cloud, 2011 Orta), the artistic symbolism of clouds is responsible for the abuses of human activities.

Atomic clouds and nuclear power plants : objects-symbols reactivated in art

Post Fukushima, the iconography of the atomic cloud is reactivated in museums. As symbolic figure of the disaster, it contributes to artistic experimentation visibility of the danger of radioactivity. Hence the artist Gustavo Speridião offers another “*Great Art History*” (2013), in the Museum of Contemporary Art of Lyons, in France, where the photo nuclear mushroom is re-edited with an ironic “*vigor*”. Being an associated figure, the nuclear power plant appears as a new object-symbol, in the “*Fluffy Clouds*” series of Jürgen Nefzger (2007-2003), through a visionary and whistleblower cloud.

¹² *Airs de Paris*, Exhibition Catalogue, Centre Pompidou, C. Macel, William V. (Dir), Centre Pompidou, Paris, 2007, p. 253.

Xavier Amelot – géographe ADESS, Université Bordeaux Montaigne (France)
Aurélié Bousquet – géographe ADESS, Université Bordeaux Montaigne (France)
Sébastien Nageleisen – géographe ADESS, Université Bordeaux Montaigne (France)
Matthieu Noucher – géographe ADESS, Université Bordeaux Montaigne (France)
Laurent Couderchet – géographe ADESS, Université Bordeaux Montaigne (France)
Martin Blazek – géographe ADESS, Université Bordeaux Montaigne (France)
Claire Gruhier – géographe ADESS, Université Bordeaux Montaigne (France)
Julie Person – géographe ADESS, Université Bordeaux Montaigne (France)

Pour une cartographie plurielle des continuités écologiques

La politique Trame verte et bleue (TVB), actuellement en cours de déploiement en France, s'inscrit dans un contexte de changement de perspective, au moins dans le discours, en matière d'action environnementale. Corridors, trames et réseaux écologiques proposent de renouveler la vision aréale de la gestion de la biodiversité par une vision réticulaire. Il ne s'agit plus de se focaliser seulement sur les espaces et les espèces emblématiques, mais de considérer également la biodiversité ordinaire et de prendre en compte toutes les échelles. À une logique d'exceptionnalité, de localisme et de partition de l'espace (l'aire protégée, la réserve naturelle, etc.) se juxtapose désormais, une logique où tous les espaces, y compris les plus anthropisés, peuvent être pris en compte sous l'angle des continuités et fonctionnalités écologiques. Cette démarche suit les recommandations du Grenelle de l'environnement en associant les populations concernées à la mise en œuvre des politiques publiques.

Ces mutations du cadre de référence de la conservation devraient permettre de repenser un appareillage conceptuel et méthodologique impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, de nouveaux acteurs à tous les échelons territoriaux (du réseau écologique continental au document d'urbanisme local). Or, en dépit des discours, les connaissances mobilisées, les acteurs sollicités et les méthodes employées n'évoluent guère. Les outils semblent faire défaut pour appréhender cette complexité et les pratiques demeurent marquées par une forte inertie. Les données, souvent inadaptées, sont généralement recyclées et doivent satisfaire à des standards de la planification peu propices à l'innovation. Face à ces enjeux, il nous semble pourtant possible de renouveler les méthodes en concevant de nouveaux outils avec les acteurs du territoire. Nous avons donc initié une

démarche exploratoire visant à favoriser la mobilisation et l'appropriation des enjeux par les acteurs locaux. Cette démarche s'insère dans le cadre de l'élaboration des Trames vertes et bleues de la région Poitou-Charentes et concerne les continuités écologiques bocagères.

Le croisement d'une approche paysagère par enquête photographique et d'une démarche de déconstruction-reconstruction cartographique a permis de mettre en dialogue différents systèmes de représentation et d'interprétation : savoirs experts, savoirs scientifiques, savoirs vernaculaires, pour ensuite proposer un dispositif de médiation entre les constructions institutionnelles et les représentations vernaculaires de la biodiversité à l'échelon local. Le recours au traitement d'images et au SIG offre le matériau exploité au sein d'ateliers participatifs et permet la traduction projectionnelle de représentations paysagères tangentielles.

Les résultats de cette co-production cartographiques sont nécessairement multiples, l'argumentaire étant directement issu de la confrontation de points de vue des acteurs. La mise en forme spatialisée d'argumentaires développés en ateliers offre un socle informationnel riche pour une cartographie plurielle des continuités écologiques.

Une telle approche fondée sur des dispositifs participatifs, favorise une plus grande richesse des représentations cartographiques. La démarche montre que traiter des continuités écologiques ne consiste pas seulement à résoudre des questionnements scientifiques et techniques mais aussi à prendre en compte des enjeux de gouvernance. Elle replace également les dimensions sociales et culturelles au cœur du débat et interroge la pertinence de la carte comme support de médiation.

Formation d'ambiance et enjeux écologiques : les jardins familiaux peuvent-ils suivre la voie ?

Le croisement des approches de l'environnement s'appuyant essentiellement sur les données naturelles ou physiques avec les approches des ambiances qui prennent corps dans des milieux urbains a orienté plusieurs de nos recherches sur les jardins familiaux situés dans des conditions difficiles : bords de voiries et d'infrastructures routières ou ferroviaires importantes. Outre les dimensions empiriques particulières qu'ils révèlent et les méthodes mises en œuvre, ces travaux visent à mettre précisément en tension les critères d'une écologie environnementale et ceux que l'on rattacherait à une écologie sensible. Interroger les critères relevant des deux domaines d'approche et leur degré de compatibilité ou leur contradiction est donc un des objectifs principal de ces recherches. Les modestes implantations jardinales explorées, occupant parfois des espaces à la limite de la légalité, non seulement sont mises sous la menace de plusieurs projets publics mais sont aussi soumises à de fortes nuisances bien réelles (sonores, olfactives, aériennes). Elles constituent en même temps une fragile marge d'action territoriale à ceux qui les ménagent et, si l'on en croit les occupants eux mêmes, ces univers particuliers ne sont pas sans offrir paradoxalement un domaine d'échappement au système urbain, voire un terrain d'emprise sur des ambiances. Ces dernières se manifestent à travers un ensemble de dispositifs et d'actions exprimant des modalités particulières de vivre *dehors*. L'hypothèse que nous faisons, est que ces implantations suivant le linéaire routier selon une épaisseur variable, en même temps qu'elles donnent lieu à des ambiances d'échappement, pourraient être, sous certaines conditions, partie prenante à la fois d'une contribution à des continuités écologiques et au maintien d'une certaine biodiversité. L'écologie vient-elle tout à coup leur redonner un regain possible d'intérêt voire de survie ?

Ce sont certains aspects de ces recherches que nous souhaiterions mettre en discussion. Nous pensons montrer comment l'idée d'ambiance permet de donner sens et corps au terme d'environnement très orienté par un sens biologique qui fait abstraction des formes sensibles liées aux pratiques humaines. Les processus et phénomènes mis en jeu dans la perception et l'action ordinaire s'expriment bien à travers les cas de ces jardins en bord de voirie car l'opposition entre les deux mondes y est exacerbée.

Ainsi par l'observation empirique nous sommes frappés de constater des jardins immergés dans un bruit routier tonitruant, écrasant apparemment toute émergence alors que paradoxalement un foisonnement végétal occulte en été les visibilité réciproques et fabrique un espace labyrinthique que seuls les occupants maîtrisent. Il faut pénétrer ce foisonnement pour se rendre compte de l'importance de l'ombre, des angles et des

interstices dans lesquels peut s'oublier temporairement le vacarme routier et où le son ténu d'une bêche apparaît comme improbable. Les étroits chemins entre parcelles s'opposent aux ouvrages écrasants des infrastructures et forment un mouvement parallèle aux rythmes discrets. Blottis contre ces voies, les jardins sont des résidus d'implantations qui ont reculé avec l'avancement urbain, ne se logeant plus parfois que dans des franges délaissées pour un temps encore incertain.

Mais en même temps, ces franges de territoires constituent parfois des milieux réservés, peu traversables, dans lesquels l'espace public vient à se privatiser. L'équilibre entre la porosité publique, le marquage personnalisé et les attentes de bienfaits environnementaux interrogent donc fortement l'avenir et les interventions aménagistes.

Hong Zhu - Paysagiste LAREP, ENSP et établissement foncier de Normandie (France)

The role of the landscape project during rehabilitation of polluted industrial sites

Since the 80s, reconversion of industrial wastelands has increased. Originally they were seen as traces of industrial decline that had to be removed. Today, they have become a challenge for urban renewal, sometimes incorporating the enhancement of a remarkable industrial heritage. In some cases, these wastelands are rehabilitated into a public park as part of the transformation of a neighbourhood, in other cases, they make room for new industrial spaces or are used as land to build new homes. In order to encourage these new uses, sites often have to be cleaned up once industrial activities have ceased on the site. More generally speaking, development of this land requires reflection at various levels, involving many stakeholders. Landscape issues increasingly arise during the process of their reconversion. More particularly, in three types of situation: sites which have been subject to major pollution levels compromising certain uses; sites located in flood zones (REAL, 2008); and sites declared suitable for construction, but requiring a wait that is too long for the project to be implemented.

In 1968, the Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) was created. It is a major stakeholder in the recycling of industrial wasteland. It should be noted that between 1989 and 2012, the EPFN treated 300 sites in the Normandy region, permitting the reuse of over 500 ha. In this context, it is worth recalling EPFN's definition of the term wasteland: "a built or unbuilt space which has been subject to an economic activity (excluding agriculture) and which today is no longer used. Wastelands earmarked for recycling projects are identified as development or construction works which have not started. ". Over time, the stakes rose from the reversal of sometimes dangerous wasteland to a vocation of urban renewal as an alternative to the consumption of natural or agricultural areas. In Normandy, the activity of land recycling is most often associated with urbanization programs.

More recently, with the downturn in the property market and the strengthening of environmental policies, polluted sites call for broader reflections on their conversion including, in particular, the landscape issue. This is why EPFN is concerned with optimising wasteland in line with the urbanisation program as it can be defined (or is being defined) via different types of landscaping and cleanup techniques. There are currently three lines of thought: 1- Environmental remediation in space and time; 2- Restructuring of wasteland subject to flooding or not suitable for construction into green and blue belts; 3- Pre-greening

or prefiguration of an ephemeral landscape as a tool for insertion of wasteland into the urbanisation programme.

The purpose of this presentation is to illustrate research currently being carried at the EPFN as part of a CIFRE thesis, in connection with the LAREP laboratory of the National School of Landscape Architecture in Versailles. This involves reflecting on a change in how the recycling phases of these wastelands are managed (Chauvel; Rumelhart, 2005), by using a landscape project as a lever for territorial regeneration. An appropriate response must also take into account the variable temporality of rehabilitation, linking the past and the future, without neglecting the intangible values that the project carries with it (Donadieu, 2002).

At EPFN, wasteland conversion is carried out according to the following phases:

- First, completion of a comprehensive study including: the necessary diagnostics to assess the strengths and constraints of a site (including pollution studies) ; needs assessment; land value ... for the development of a land recycling strategy with a sustainable approach. It should be noted that this approach aims in parallel and incrementally to study environmental constraints and urban planning with the aim, in particular, of optimising the management of polluted land based on the most appropriate future uses.

- Second, rehabilitation works are conducted to allow the new uses agreed on as part of the study; these works carried out under the project management of the EPF are also co-financed within the framework of agreements signed by the two regions (Haute-Normandie and Basse-Normandie).

However, when assimilation of the wasteland will take too long for the completion of an urban renewal project, the operation may face further constraints: the complexity of identifying the types and extent of forms of pollution, economic constraints, etc. The question of intermediate uses to enhance land pending final allocation is posed, even in the presence of sites that are very constrained or with ecological challenges where alternative uses may be necessary.

Our proposal therefore favours the idea of integrating reflection on the landscape far in advance. We therefore develop a new pollution management tool which benefits from the knowledge and expertise of the landscape designer from the outset. We take into account the issue of landscape in advance of the study. In the works phase, two historically distinct stages are interlinked: the cleanup and the landscaping programme, optimising the transformation of space. Finally, we foresee "preparation of the foundations on which a new urban fabric will be installed " (Donadieu, 2002). Landscape designers intervene in sketching the containment of weakly-impacted land; coupling site organisation with the cleanup phases. Regardless of their nature (type of pollution, topography, protected species, etc.), the constraints become elements of the project process.

To demonstrate the implementation of landscaping in this context, three sites with contrasting contexts will be presented depending on the specific land to be treated:

Case 1 – Schenker site (Rouen): prefiguration of a future canal in the centre of the "Flaubert Ecoquartier" ZAC (Joint Development Zone), in the Rouen metropolis. This is a wasteland site which presents a window of opportunity for being a future eco-district; the challenge is to anticipate treatment of a pollution source area while achieving an intermediate landscaping of wasteland, which should contribute to changing the image of this abandoned space. An experimental approach associated with phytoremediation is envisaged, specifically beyond the source area, with widespread pollution of anthropogenic embankments that are shallow compared with the water table (a characteristic of industrial wastelands in the Seine Axis).

Case 2 – Sonen site (Fleury sur Orne): landscaping of land on the outskirts of a new ZAC in Greater Caen, a site near the ZNIEF zone where the presence of a plant corridor of protected species prevents complete clearing. The purpose of this project is to combine the management of pollution constraints and landscaping in order to transform constraints into assets.

Case 3 – Bayard site (Saint Nicolas d'Alhiermont): gradual and controlled reclamation of a very constrained site in the middle of an agricultural plateau; residual radiological and chemical pollution lead to favouring the implementation of a landscaping project on this 2.2 ha section of land. Strengthening the link between the landscape designer's agency and research offices is designed to optimise the feasibility of a space open to the public, while ensuring control of residual risks and progressive reclamation of the environmental quality of the site.

This new approach of recycling this land is organised at the intersection of various levels. Landscaping is a process that is both spatial and social, which prepares for a new perception of these "polluted" sites. This research led to a recycling approach for these sites by involving the landscape project as a generator of urban and natural forms, while restoring common and sometimes forgotten values.

Evaluation of various economic, social and environmental parameters made it possible to assess the interest of this evolution for the way in which the rehabilitation of wastelands should be managed.

Patrick Degeorge - philosophe - Chargé de mission au Ministère en charge de l'écologie

**Comment faire de l'abandon une chance?
Le cas des terrains délaissés.**

Les terrains délaissés sont des espaces résiduels rendus structurellement inutilisables par l'aménagement du territoire. Leur production n'est ni accidentelle, ni fortuite. Désaffectés, déclassés parce qu'inclassables, ils sont mis en faillite au nom d'un impératif rationnel d'efficacité. Ce sont les restes, les chutes du découpage fonctionnel de l'espace. Invisibles, ils n'apparaissent sur aucune carte et ne font partie d'aucun plan. Ils ne prennent sens que pour ceux qui vont à leur rencontre. Ils font événement. Dans la continuité des travaux que nous avons engagés, il y a une quinzaine d'années au sein de la « Forêt des délaissés », en compagnie de l'architecte Patrick Bouchain, du paysagiste Gilles Clément, de l'artiste-botaniste Liliana Motta et de bien d'autres, nous montrerons que l'abandon peut ici être envisagé comme une chance. La suspension en ces lieux des rapports de pouvoir et de propriété, la désaffectation qui les libère, au moins temporairement, des spéculations du marché, créent en effet, en dehors de tout projet de « requalification » ou de « réhabilitation » visant à leur réaffectation fonctionnelle, les conditions d'une « expérimentation » spontanée. Ainsi, remis diversement en jeu, ils donnent place à des pratiques inventives qui renouvellent démocratiquement l'espace public. Leur ensauvagement, à l'heure où il est d'usage de succomber à la nostalgie de la « fin de la nature », décille. Il ouvre également de nouvelles frontières à la conservation de la biodiversité dans un contexte de dérèglement climatique

Rémi Baudouï - politologue Université Genève

Manel Kabouche - architecte-urbaniste Université Grenoble (Suisse et France)

The guerilla gardening movment, towards new forms of ordinary environmental action

Référées à la fois, à la révolte des paysans des Midlands refusant l'enclosure de leurs terres en 1607, à la guérilla des paysans espagnols contre l'invasion napoléonienne, aux luttes des Bischnoï contre la déforestation du Rajastan, aux luttes des People's park à Bekerley en 1969, la guerilla gardening relève de l'action directe écologiste. Le mouvement est implanté dans les métropoles : Paris (Guérilla Gardening), Lyon (Robins des graines), Strasbourg (Les Indignés), Grenoble (Les Grenoblions), Bordeaux (Friche and Cheap), Nantes (Guerilla gardening)...

Le "discours de la guerre" écologique ne masque pas la dimension pacifiste du mouvement qui se réclame de Gandhi et de Lanza del Vasto, de l'expérience du Larzac, de la mobilisation des Sans-Terres du Brésil, du mouvement Kanak et des expériences altermondialistes promues dans le monde. Ce qui est d'abord recherché dans la mise en oeuvre du verdissement de la ville relève de l'exigence de la démocratie participante de proximité.

L'étude des Indignés de Strasbourg et des Grenoblions de Grenoble témoigne de la diversité des approches de l'action environnementale ordinaire qui reflète précisément la complexité des approches de la démocratie directe de proximité et des conceptions de l'éco-citoyenneté.

Referred at the same time to the revolt of the farmers of the Midlands refusing enclosure of their land in 1607 to the guerilla of Spanisch farmers against the Napoleonic invasion, the fight of Bischnoï against the deforestation of Rajasthan, the struggle of the peoples's park to Bekerley in 1969, the guerilla gardening participate on ecologist direct action. The movement is implanted in metropolises : Paris (Guerilla gardening), Lyon (Robin des graines), Strasbourg (Les Indignés), Grenoble (les Grenoblions), Bordeaux (Friche and Cheap), Nantes (Guerilla gardening).

The « retoric of War » only mask the pacifist dimension of the movement which refers to Gandhi and to Lanza del Vasto, the the experience of Larzac, tho the mobilization of landless in Brazil, of the Kanak movement and the altermondialist experience. What is

looked for in the city's greening is the requirement of the participating democracy of proximity.

The Study of Indignés de Strasbourg and Grenoblions of Grenoble reflects the diversity of approaches of an ordinary environmental action that accurately reflects the complexity of approaches to the direct democracy of proximity and design of eco-citizenship

Martin Seel - philosophe Goethe Universitat (Allemagne)

Landscapes of Human Experience

The lecture will begin with some observations concerning the interaction between nature and art in its traditional as well as contemporary modes. Relying on these reflections, in the second part a theory of aesthetic landscape will be offered which can serve as a model for the human stance within the natural as well as historical world. In the third part consequences will be drawn for an ethics and politics of saving the conditions individual as well as social well-being.

Thème 3

Narrative forms and environmental issues

Karen Houle - philosophe Guelph University (Canada)

Co-building ecopoetry (environmental poetry) with, and for, different users and audiences

My educational background is in Biological Science (including laboratory research) and also in the Human Sciences (an MA in Philosophy of Science, and a PhD in Political Philosophy). The form of my thinking in the world, and about the world, has always happened between science and arts. I am also a nationally-recognized poet. Recently, I was the Writer-in-Residence at an award-winning designed solar house (“North House”) on a 900 acre research reserve in Canada. With the exception of several archeological digs, for the most part, the research carried out on the property is natural and physical science: entomology, hydrology, flora and fauna regeneration, genetic mapping, plant propagation, soil and crop science, etc. During the time of my residency, there were hundreds of science projects underway and as many researchers accessing the land regularly. I completed a new poetry manuscript during my residency. The subject of my writing is “the environment.” I did not want to produce writing taking place in isolation from this science work (i.e. a “creative & sensitive” individual at remove from “the knowers of cold hard facts,” and describing these facts from a culturally privileged but highly limited perspective), nor, heeding the warning of Serres in *The Five Senses* to create a form and body of writing cannibalized by the language of science – algorithms, data, calculation, universalization, designation -- I developed a novel interdisciplinary working-writing methodology (or form of practice) as a way to enable poetic co-creation (poets, scientists, house, land). In my presentation in Paris at this conference, I would like to describe and discuss this method. What I did was to treat science articles that had been written about that particular geographical location as found-poetry; walking the land & study locations with the scientists who had drawn their data from it; and building poetry out of the intensities and questions that rose up at the intersection of these. The poems (which I would like to read a sample of) have a unique hybrid form and sensibility. I also carried this approach over into the planning and execution of the “launch” of my work. Rather than a typical literary event or vernissage attended only by other arts and members of the creative class, (in addition to funders and officials), I made sure to invite the scientists whose work I had drawn from. After reading each poem, a fascinating collective conversation took place about the experience of hearing science rendered into a poetic idiom, and about qualitative and existentialist dimensions of life being skillfully forged with quantitative, empirical ones.

Emilie Hache - philosophe SOPHIAPOL (France)

Faire des histoires. Récits écoféministes et transformation du monde

Dans son très bel article consacré à revisiter l'histoire de l'écoféminisme étatsunien, Benedikte Zitouni (2014) insiste sur la forme très spécifique des premiers textes des activistes écoféministes : ils se caractériseraient par un ton non académique, cherchant à rendre compte des mobilisations en cours et pour cela, se composent en partie de récits racontant cette histoire - tel moment précis où se prend une décision, où s'invente collectivement telle idée d'action, les désaccords comme les élaborations de compromis, *etc.* Elles ne cherchent pas immédiatement à théoriser au sens classique du terme, et dit-elle, lorsque d'autres s'y emploient quelques années plus tard, leurs textes semblent passer à côté de ce qui s'est joué.

Cette forme du récit est également ce que l'on rencontre avec le Mouvement de Justice environnementale ayant émergé à la même époque : les textes qui en rendent compte s'organisent très souvent autour de récits racontant comment ces combats ont eu lieu, comment les protagonistes ont pris connaissance du scandale à l'origine de la mobilisation, comment ils/elles se sont organisés, quelles questions cela a engendré au sein des communautés concernées ; et ces récits ont souvent été écrits par les actrices elles-mêmes de ces mobilisations (Di Chiro, 2012 ; Susanne Antonetta, 2001 ; Lois Gibbs, 1982). Ces textes sont également très peu théoriques, à l'origine du désintérêt pendant un temps des 'théoriciens professionnels' ou de leur besoin d'aller chercher de la théorie 'ailleurs' pour en rendre compte (Hache, 2013).

Le premier fil que nous voudrions tirer et travailler dans cette communication est le suivant : contrairement à ces réceptions majoritaires, ces récits ne nous semblent pas s'opposer à des textes théoriques comme leur contraire, mais constituer plutôt une forme épistémologique particulière, un mode de connaître et de pensée qui cherche tout d'abord à penser avec l'expérience. Les différents récits de ce corpus forment des propositions théoriques connectées à l'empirie, engageant une attention particulière pour les détails comme à la question de la temporalité dans et avec laquelle on pense, à l'opposé pour le coup d'une théorie abstraite, coupée de tout lien avec l'expérience.

C'est de ce point de vue que l'on peut envisager de s'intéresser dans le même temps à la science fiction écoféministe, contemporaine également de ces mouvements et courants de

pensée, qui les a nourri et accompagné : non pas, là encore, comme à des textes fictionnels opposés à des textes théoriques et heuristiques, mais à l'un des pans à part entière de la réflexion écoféministe se présentant sous forme de récits (Marleen Barr, 1992). Ces fictions s'attachent à renouveler notre esthétique au sens technique de notre rapport sensible au monde, à modifier nos perceptions, à défendre des valeurs déniées, comme à questionner ce à quoi nous tenons, *etc.* (Hache, 2015).

Le 2ème fil que nous voudrions tirer en prenant au sérieux ces récits, i.e. en ne les vidant pas de leur substance comme en les articulant à des textes de fiction, porte sur les liens entre SHS et création. S'il va de soi que les sciences dites naturelles tirent leur légitimité de ce qu'elles inventent/découvrent ; s'il en va de même dans la sphère de la fiction quand bien même leur création est ici coupée de tout lien à la vérité, le rapport des SHS à la création semble en revanche en partie perdu (Stengers, 2004) : leur scientificité est proportionnée à leur capacité à coller au réel, à le décrire, à l'éclairer, *etc.* Or, c'est cela qui nous semble reouvert par ces différents récits : non seulement ils inventent des formes de pensée et connaître, mais ils interrogent la nécessité pour les sciences humaines, la philosophie en particulier, de renouer avec sa capacité d'invention pour répondre aux enjeux écologiques auxquels nous devons désormais faire face.

Yannick Rumpala - politologue Équipe de Recherche sur les Mutations de l'Europe et de ses Sociétés (ERMES) Université de Nice (France)

Ecofictional lines of flight in the Anthropocene: science fiction as narrative form of ecological hope?

Given the pervasive impression of a genre taken up by pessimism and alarmism, this contribution aims at asking whether it is still possible to mobilize science fiction to find most inspiring openings, which could in particular help to think about ways for collectivities to face ecological challenges. The argumentation will first show the potential value of this type of imagination when it deals with ecological issues and is then a problematization of planetary habitability and related issues. It will next be proposed to overcome a current binary cleavage between utopia and dystopia that proves unproductive and has eventually bogged reflection. The surpassing of this deadlock becomes more readily possible by addressing the science-fiction productions as lines of flight, and different figures will then be distinguished for their distinct way to point to new or alternative directions in ecological matters, closer in any case from the register of hope.

Home: a place to read actively

Nature writing has been at the heart of the environmentalist movement from its beginning in the 60s and the 70s. According to certain currents of thought it has fueled, still does, a certain activism among its readers, participating in their sense of belonging to a place – which is essential in its protection. But nature writing has also been stigmatized in that it upholds a certain world vision – often that of the white male American writer. However, as the newly acclaimed field of ecocriticism enlarges the definition of nature writing, new forms of living the environment appear or are reevaluated as valuable. A whole new generation of women, Native American, African and South-American writers is enriching the nature writing horizon. Ellen Meloy, Linda Hogan, Greta Gaard, Janice Ray, Kuki Gallman, Haunani Kay Trask, among many, are all expressing new ways of reinhabiting the land through their literary testimonies and, in doing so, can be seen as potentially inspirational to new generations of readers. Similarly, as ecocriticism adapts to these new written forms of experiencing the environment, critics open up new ways of turning this literature into a means of creating a new ecological awareness, inspired by Bakhtine's concept of *the non-alibi of being*. In creating awareness and a sensitivity that can indeed fuel one reader's activism, the study of this kind of literature can help understand how "this kind of work can intersect with other kinds of political activity by looking closely at the relationship between ethical theory and applied ethics."¹³ By studying a selection of creative writings in which the authors depict new forms of reinhabitation, this presentation will reflect on the important, often misrepresented, role literature can play in creating new forms of living the environment.

¹³ CUOMO Chris. "Toward Thoughtful Ecofeminist Activism" in WARREN Karen (ed.) *Ecological Feminist Philosophies*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1996, 42-51, 42.

Mauve Létang - géographe Université Paris Sorbonne (France)

The ecotourism, a new kind of environmentality ?
***Impact of a global environmental discourse on the rural community in the
indian Himalayas (Uttarakhand)***

This communication is about the uses, perceptions and appropriations of environmental discourses by different stakeholders. More specifically, the impact of these discourses on the rural landscape in the Indian Himalayas (Johar valley). In our opinion, the rural landscape is a common shared production which materialized a societal project. It is influenced by individual and collective perceptions, expresses the relation between the human beings and their environment. Several values, be the aesthetic, cultural, ecologic, or economic could be assigned to it due to its collective dimension. What are the several views of a same spatial and environmental entity by different levels of stakeholders ?

In Asia, the ecotourism is an emblematic form of touristic development in mountain area. The expected benefits of ecotourism are manifold : reduction of the poverty ; protection of the environment ; restriction the autonomous movements. Whereas the cultural specificities and identities of the inhabitants are highlighted by ecotourism developers, some tensions have risen between the ways to the ecotourism supporters conceive the rural landscape and the daily uses of the same landscape by its inhabitants. In Uttarakhand (India), the environmentality has often been studied as a top down process, from an institution to the rural community. With an other approach, bottom-up, we would like to understand the impact of the ecotourism development – leading to the diffusion of a mainstream global environmental discourse, the sustainable development –, on the natural resources management by villagers. We assume that the development of the ecotourism based on the a singular relationship between the inhabitants and their forests or lands leads to transform the landscape, with the development of new kind of rurality. It could be a source of socio-spatial inequalities, between the actors profiting of economic opportunities and those who don't. This view is based on interviews with the actors concerned, carried out to understand their respective perceptions of the rural landscape, and to specify their discourses about the environment and the (economic, ecologic, identity, etc) values they give to rural landscape.

Arlette Hérat - urbaniste, ENSA-Marseille et LPED UMR 151 AMU-IRD

Nadja Monnet - anthropologue, LAA, UMR 7218 LAVUE – CNRS

Danielle Pamart – formatrice et auteure indépendante

Hendrik Sturm – école d'art Toulon (France)

**Au plus près, ensemble. L'entrecroisement art, littérature et sciences
humaines pour la compréhension d'un territoire entre ville et nature**

La communication présentera la restitution d'une expérience menée dans le cadre d'une résidence à la Fondation Camargo (Cassis, France) en partenariat avec Aix Marseille Université (Labex-Med).

La constitution de notre équipe est issue d'un intérêt partagé pour le questionnement d'un territoire à partir de méthodes de terrain sensibles, mobilisées dans le cadre d'une discipline scientifique (anthropologie, urbanisme) ou littéraire et artistique (écriture, photographie et promenade artistique). Notre démarche s'inscrit dans un mouvement où nous voyons de nombreux chercheurs s'appuyer sur des œuvres artistiques pour penser le monde urbain alors que certains artistes convoquent, parfois explicitement, des catégories liées aux démarches scientifiques telles que « terrain d'étude », « recherche », « expérimentation ».

Être en résidence nous a donné l'occasion de faire converger, et s'entrecroiser, différentes approches afin de saisir les dynamiques urbaines contemporaines et particulièrement la construction du *vivre ensemble*. L'ancrage à Cassis a permis d'investiguer de manière aisée, pour une période limitée mais dans un temps continu, une situation d'interface urbaine vis-à-vis du massif des Calanques devenu en 2012 le premier parc national « périurbain » d'Europe. Ce Parc national est le premier parc dit « périurbain » d'Europe, expression qui témoigne de l'imbrication entre secteurs urbanisés et espaces naturels caractérisant l'agglomération marseillaise. Un tel espace de l'entre-deux, parce qu'il invite à l'inversion du regard et ouvre sur des expériences sensorielles contrastées, nous a paru propice à expérimenter l'entrecroisement de différentes approches. Partant de représentations picturales de la ville, réputée comme petit port touristique à l'abri des villes de Marseille et de la Ciotat, nous nous sommes attelés à décrypter ce qui est peu perceptible à première vue dans le paysage, à porter notre attention sur des détails (glaner des indices, révéler des traces), à éprouver des situations (sensorielles, d'interactions sociales) dans le cadre de marches collectives, à interroger la nature plurielle des liens entre morphologie spatiale et morphologie sociale.

La méthode développée au cours de la résidence a relevé d'un processus de confrontations de modes de lecture d'un territoire, de réflexivité et de recherche de traduction et d'écriture qui allie de manière originale les apports de chacun et qui cherche à bousculer les formats traditionnels de fabrication et transmission du savoir.

Closer, together. Intertwining art, literature and social sciences for better understanding a territory between town and nature

The paper will provide feedback on an experiment which took place during a residency at the Camargo Foundation (Cassis, France), in partnership with Aix Marseille University (Labex-Med).

Our team was built on a shared interest in the questioning of a territory using sensitive field methods, both scientific (anthropology, urban planning) and literary or artistic (creative writing, photography and art stroll). Our approach is part of a movement where many academics rely on artistic work to think the urban world while artists refer, sometimes explicitly, to categories related to scientific approaches such as "field studies" "research", "experiment".

Being residents has given us the opportunity to make converge and intersect different approaches to capture the contemporary urban dynamics, especially the construction of *living together*. Anchoring in Cassis allowed us to easily investigate, for a limited but continuous time, the urban interface vis-a-vis the Calanques which became the first national "suburban" park in Europe, in 2012. This National Park is the first so called "suburban" in Europe, an expression which reflects the overlap between urbanized areas and natural spaces which is characteristic of the Marseilles' agglomeration. Because such an *in-between* calls for the reversal of the gaze and opens contrasting sensory experiences, it invited us to experiment the intertwining of different approaches. Starting with pictorial representations of the city, which is famous for being a tourist harbor protected from the neighbor cities of Marseilles and La Ciotat, we undertook to decipher what is hardly noticeable in the landscape at first sight, to focus attention on details (gleaning clues, revealing traces), to experiment sensory and social situations, in the context of collective strolls, and to investigate the plural nature of the relationship between spatial morphology and social morphology.

The methods developed during the residency led to a process which combined alternative readings of the territory, reflexivity and search for original recording of the experiment,

combining the contributions of each one, while shaking up the traditional ways of making and transmitting knowledge.

Theme 4

Aesthetics, a lever for political criticism?

Arnold Berleant - philosophe (Etats-Unis)

Environment as sensibility

By rethinking environment as an inclusive context instead of an external object, a different way of understanding environmental form becomes possible. Including humans as part of the environmental context shifts our concern from objects to experience. Using the city as the quintessential human environment in the contemporary world, we can envision the city not as a physical construction but as inhabited space. This requires a different way of thinking about environmental forms and a different conception of human experience. Developing this understanding, I explore its implications for an aesthetic politics.

Esthétiques et expériences sensibles à l'épreuve des politiques urbaines

L'ambition d'intégrer des approches « esthétiques » ou « sensibles » est de plus en plus valorisée dans les discours sur la ville des politiques publiques, des professionnels ou mouvements citoyens. Entre slogan et idéal urbain, les oxymores de villes désirables, sensibles, sensorielles ou même poétiques fleurissent. Les politiques y voient un enjeu de promotion d'une ville « aimable », les professionnels une réponse aux critiques des aménagements trop rationnels et technicistes, les citoyens un enjeu de réengagement local. Pour autant, ces formules restent à l'état de déclaration. Les opérations d'aménagement conservent leurs modes de faire. Selon nous, ce consensus apparent pour des formes urbaines à même d'être vécues masque des critiques urbaines émergentes sur ces mêmes sujets. En effet, des propositions artistiques se déploient dans les interstices des projets, tels la démarche de Haute Qualité Artistique et Culturelle de Stefan Shankland durant le temps du chantier. Le mouvement dit *tactical urbanism* (en référence à Michel de Certeau¹⁴) s'impose dans des temporalités intermédiaires¹⁵. Des collectifs citoyens se mobilisent pour investir des espaces de nature de proximité. Ces nouveaux venus interrogent les politiques urbaines sur les ambitions qu'elles prônent elles-mêmes. Comment dès lors, aborder les objectifs politiques d'une ville moins techniciste, alors qu'ils sont eux-mêmes en tension avec diverses formes d'engagements collectifs dans la cité ? Ces initiatives alternatives ne constituent-elles pas une opportunité de débat sur les esthétiques urbaines et les dimensions sociales et sensibles des espaces aménagés ?

Pour aborder ces questions, nous proposons une mise en perspective de trois recherches menées récemment¹⁶ qui montrent comment les politiques publiques sont traversées par plusieurs questions liées aux esthétiques et expériences urbaines des citoyens.

D'abord se pose la question des esthétiques urbaines. Des artistes proposent des œuvres issues des transformations urbaines. Le *tactical urbanism* prône des formes low cost, les mouvements citoyens des figures vernaculaires tandis que les professionnels s'intéressent à

¹⁴ De Certeau Michel (1990), *L'Invention du quotidien*, Folio, Essai, Paris

¹⁵ Il est représenté en France notamment par le Bruit du Frigo, Coloco, Bellastock, etc.

¹⁶ - L'enjeu du paysage commun, recherche menée dans le cadre du programme Paysage et Développement

Durable2 du MEDDE, Bailly Emeline (coord.), Rosemary Wakeman, Duret Hervé, Prié Vincent, 2014

- Ecoquartiers et qualité urbaine, qualité de vie et qualité d'être recherche menée dans le d'évaluation nationale des écoquartiers AD4 – CGDD, 2015

- Ville sensible, la qualité urbaine à l'épreuve de la qualité d'être, recherche du programme de recherche Fabrique de la ville du CSTB, 2015. Emeline Bailly, Dorothée Marchand, 2014

l'esthétique environnementale par la mise en nature des villes. Ces formes urbaines développées au nom de la qualité de vie ou de la qualité urbaine se déploient parallèlement sans faire débat. Or, elles sont loin d'être neutres. Elles appellent à réconcilier les esthétiques urbaines formelles (embellissements, ornementsations, etc.), vécues et ressenties (sensations, affects et sentiments).

Ensuite, la volonté d'une ville plus sensible exprime le besoin d'une conception urbaine plus respectueuse des rapports subjectifs, sensoriels et émotionnels aux lieux. Elle symbolise la nécessité d'espaces à même d'être joués, contemplés, rêvés, habités dans un contexte de métropolisation accélérée. Dès lors, penser la ville impliquerait de comprendre la relation sensible aux lieux des citoyens et d'appréhender les charges sensibles des espaces hantés des rêveries et passions des hommes (Michel Foucault, 1967)¹⁷. La relation entre les lieux et les humains est permanente, par l'esprit des lieux, la symbolique qu'ils portent en eux. Ils nous modifient, nous transforment autant que nous agissons sur eux. La prise en compte de ces dimensions sensibles dans la programmation urbaine reste à inventer.

Enfin, par extension, les méthodes professionnelles sont interrogées par des démarches participatives et des protocoles artistiques ou scientifiques visant saisir le vécu, les représentations et imaginaires, voire parfois le ressenti¹⁸.

Après un retour théorique sur les questions esthétiques et du sensible dans le champ urbain, nous proposons de voir en quoi celles-ci constituent une critique des politiques publiques actuelles et comment elles ouvrent un débat, à même de nourrir la conception urbaine, sur les formes, le vécu et le ressenti des territoires, dans la mesure où ceux-ci imprègnent les lieux, induisent des esthétiques, des pratiques et des ressentis singuliers, en particulier dans les quartiers périphériques dont les poétiques propres seraient à révéler (JC. Bailly, B. Bégout, 2013¹⁹).

Aesthetics and sensory experiences in the light of urban policies

The urban approach is generally concerned with creating attractive, desirable and liveable cities. Urban policies cover the liveable city, whereas urban professionals seek ways to make cities more useful and the inhabitants seek an opportunity for local engagement.

¹⁷ Foucault Michel (1967), *Des espaces autres*, Hétérotopies, Conférences au cercle d'études architecturales, 14 mars 1967, Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984

¹⁸ Bailly E., « Paysage et co-conception urbaine sensible » in La participation créative : vers une gouvernance renouvelée, Ouvrage collectif sous la direction d'Yvette Lazzeri, (2015), à paraître.

¹⁹ Bailly Jean Christophe. (2013), *La phrase urbaine*, Seuil, Paris

Begout Bruce (2013), *suburbia*, Inculte Essai, Paris.

However, urban projects continue to run in the same old way. In our opinion, this urban approach implies criticism of current practice.

Today, artistic interventions are developed within some urban projects, 'tactical urbanism' invests time and space 'in between' stages and citizens adopt local spaces for new community initiatives. These new developments question current urban policy. They question the aesthetic of urban projects, the need to consider the sense of space and how space is used. They also question current methods by adding participation and artistic and scientific protocols.

Having outlined the aesthetics and sensitivities in urban theory, we propose to show how critical a perspective this is for public policy today. We will show how these new perspectives offer opportunities to influence urban project design and also to provide a nourishing environment, lived in and moulded by, the inhabitants. We will explore how sensations, emotions and imagination impact the sense of space, particularly in peripheral areas, where 'poetry' is most needed.

**Federica Gatta - architecte-urbaniste Laboratoire Architecture Anthropologie -
Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (France)**

**For a critical approach to the environmental forms stem from participatory
devices**

The terrain vague, the empty space on the plan and its potential transformation represent one of the central issues of the contemporary urban mobilisations. In the context of the metropolisation of the European cities and in the time of the consensualisation of the debate on sustainable development, the social and political movements concerned by the issues of participation and appropriation of empty urban spaces, especially of industrial wastelands, seem to have a central role in the construction of the contemporary urban policies. At the same time those initiatives are involved, since 1990, in an ambiguous and controversial process of institutionalisation. This process opens, in particular, a series of question on the creation of devices of negotiation that need to be analysed beyond the superficial assumption of a manipulation of the social movements by the institutions.

This communication, based on a PhD thesis in urbanism, proposes to open a horizontal point of view on the actors of the urban transformation in the context of the controversies linked to environmental issues. This horizontal point of view has the goal of questioning the dichotomy between institutions and “inhabitants”, and also between different forms of engagement of the “civil society” in the urban context: collective gardens, squats of artists, district-based associations, collective of architects. The presented research has been based on the observation of the interactions between the recent transformations of the north-eastern part of the Parisian metropolitan area in the frame of the “Greater Paris” urban development and the actions of local NGOs linked to these transformations. In this sense the Parisian north-eastern area has been taken as a network of places and actors that feed the debate on the place of the citizens in the planning process. Through an anthropological situational approach, the communication proposes an analysis of the role of the negotiations between NGOs and institutions. This role is considered as crucial for the confrontation of discourses, narrations, representations and practices linked to the project of the future city facing the environmental management. Which figures and categories are highlighted when we talk of environmental issues? Which are the elements of agreement and disagreement between actors?

The issue of the “environmental forms” is interpreted through the foucauldian notion of *device* as a category that can let emerge, through the articulation of spatial and temporal scales, the role of the subjectification processes in the constitution of urban power relations. The anthropological analysis of the forms of justification issued by the situations of

negotiation highlights the interest of the role of the aesthetic and performative devices linked to the initiatives of valorisation of urban empty spaces and of the nature in the city. The aesthetic of the “empty”, the “uncertain” and the “informal” are coupled, in the discourses and in the practices, with the idea of a “human” and “lively” space. This superimposition creates a series of misunderstandings that seem to reinforce a technical and quantitative vision of the planning practice linked to the environment instead of opening a debate on a qualitative conception of the urban space. The aesthetics of the collective gardening, of the “greening” of the city through “citizens’ practices” and their effects, have then to be considered has levers of an alternative vision of the environment or as devices that contribute to the social acceptability of the neo-liberal logics of the urban projects?

Manola Antonioli - philosophe ENSA Paris-La Villette
Alessandro Vicari – architecte, designer ESAD Orléans (France)

Pour une écologie du design

La première crise énergétique du début des années 1970 marque une prise de conscience collective de la nécessité de concevoir des produits avec une consommation d'énergie réduite et d'analyser leur cycle de vie pour en réduire l'impact environnemental. En 1971 paraît la première édition de *Design for a Real World*, où Victor Papanek affirme la nécessité d'un nouvel engagement social des designers, appelés à ne plus poursuivre des intérêts exclusivement marchands mais à réfléchir à des solutions technologiques appropriées pour concevoir des produits et des services socialement utiles et respectueux de l'environnement. A partir des années 1990, l'essor des législations environnementales (notamment en Europe) a donné une nouvelle visibilité à toutes les formes de design « vert » et socialement responsable, avec cependant des conséquences mitigées, car les termes « soutenable » ou « durable » ont souvent servi d'alibi (dans ce domaine comme dans tant d'autres) pour des industriels qui ont très vite compris la souplesse des « certifications environnementales » et des « écolabels ». En 2005, la Commission européenne a adopté la « directive écodesign » qui a été ensuite transposée dans le droit national de chaque état membre. Si la directive n'impose aucune mesure spécifique, elle prévoit l'élaboration d'arrêtés d'application (encore en cours aujourd'hui) pour proposer des objectifs concrets de réduction de la consommation d'énergie pour chaque type d'appareils et de produits, applicables d'office dans le droit national des états membres.

Sans nier l'importance de ces approches et de ces démarches, qui s'inscrivent globalement dans ce qu'on appelle l'« éco-conception », nous voudrions proposer une vision des relations entre l'écologie et le design qui ne se limitent pas simplement à des logiques de « préservation » de la nature mais qui puissent surtout œuvrer à une réinvention ou une « réfabrication » des échanges entre nature et industrie, production-consommation et environnement. La prise en compte purement quantitative et normative de l'impact environnemental des objets, produits et services est insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'une remise en cause radicale de leur rôle et des modalités globales de leur production et consommation (écologie sociale) et d'une réflexion collective sur les désirs et les exigences des utilisateurs, considérés autrement que comme simples « consommateurs » et cibles des campagnes de marketing (écologie psychique).

Suivant sur ce point les suggestions de Félix Guattari dans *Les Trois écologies*, nous considérons qu'une approche exclusivement technocratique des problèmes écologiques (approche dont continuent de relever aujourd'hui en grande partie les discours et les normes concernant le « développement durable » ou, dans le domaine du design, l'« éco-conception ») est donc radicalement insuffisante, puisque ce qui est en jeu aujourd'hui est la nécessité d'une réorientation globale des objectifs et des modalités de production des biens matériels et immatériels. Les objets et les dispositifs techniques qui peuplent notre quotidien ne sont jamais de simples « outils » inertes, mais des composantes essentielles de la « production de subjectivité » individuelle et collective, des entités agissantes et relationnelles, qui ne relèvent pas exclusivement du domaine industriel ou marchand mais qui concernent très étroitement les domaines « moléculaires » de la sensibilité, de l'intelligence, du désir. Une nouvelle écologie du design (élargie à ses dimensions sociales, philosophiques et esthétiques) nous semble donc nécessaire pour contribuer à la réinvention de l'ensemble de nos environnements.

For a design ecology

At the beginning of the seventies, the first energy crisis raised a collective awareness about the need to design products with reduced energy consumption and to analyse their life cycle to reduce their environmental impact. In 1971 the first edition of *Design for a Real World* was published. In this book, Victor Papanek asserted the need of a new social commitment for designers and invited them to no longer follow exclusively commercial interests but to reflect on appropriated technological solutions to design products and services in order to be socially useful and respectful to the environment. Starting from the beginning of the nineties, the rise of environmental legislation (particularly in Europe) gave a new visibility to all forms of « green » and socially responsible design, with however mitigated consequences. The terms « sustainable » and « durable » have often been used as alibis (in this field as in others) by industrialists who rapidly understood the flexibility of « environmental certifications » and « eco-labels ». In 2005, the European Commission adopted the « ecodesign directive » which was then adopted by the law of each member state. While the directive doesn't impose any specific measures, it plans orders of application (still in process today) to propose concrete objectives for the reduction of energy consumption for each kind of device and product, immediately applicable under the national law of member states.

Without denying the importance of these approaches and initiatives, which fall globally in the field of the so-called « eco-conception », we would like to propose a vision of the relationships between ecology and design which doesn't limit itself to a logic of nature

« preservation » but which could above all work on a reinvention or a « re-fabrication » of interactions between nature and industry, production-consumption and environment. The merely quantitative and normative consideration of the environmental impact of objects, products and services is insufficient if it's not accompanied by a radical rethinking of their role and of global methods of production and consumption (social ecology) and of a collective reflexion on desires and needs of users, considered otherwise than as mere « consumers » and target of marketing campaigns (psychic ecology).

Following Felix Guttari's suggestions in *The Three ecologies*, we consider that a merely technocratic approach of ecological matters is inadequate, since what is at stake today is the need for a global reorientation of goals and methods of the production of material and immaterial goods. Technological objects and systems which fill our everyday life are never simple inert « tools », but they are essential components of the individual and collective « production of subjectivity », active and relational entities which are not exclusively of the industrial and commercial domain but which directly concern the « molecular » domains of sensitivity, intelligence and desire. A new ecology of design (extended to its social, philosophical and esthetic dimensions) seems to us to be necessary to contribute to a reinvention of the ensemble of our environments.

Laetitia Angot – chorégraphe LAACC

Zoé Hagel - urbaniste éco-sociologue LIEU Université Aix-Marseille (France)

Form as an experiment of thought-in-action: a dialogue between dance of the *milieu* and sensitive urban planning

Cette proposition naît de l'expérience de pratiques chorégraphiques proposées par Laëtitia Angot, fondées sur l'improvisation à même le lieu, sa fréquentation assidue dans une attention fine portée aux vécus, aux mémoires, émotions, désirs, besoins, viabilités, et sur la prise en compte du milieu dans sa dimension organique et sensible. De ces temps de pratiques émerge la construction d'un cheminement commun entre une urbaniste et une chorégraphe qui tentent, dans une approche non disjonctive de l'expérience et de la pensée, d'approfondir des questionnements partagés autour de la réception des formes existantes et des formes à donner. La danse est alors vecteur de pensée et la recherche académique une entrée sensible, un appel au mouvement. La démarche adoptée s'approche ainsi d'une écologie pragmatiste (THIBAUD 2010, HACHE 2011), contribuant à faire «de la connaissance un domaine d'expérimentation plutôt que de représentation » (THIBAUD 2010, p210).

En danse comme en urbanisme, à travers le rapport à l'espace, c'est *in fine* la relation à l'autre, mais aussi la prise en compte de l'existant et des vécus qu'il nous importe d'explorer. Si l'urbanisme produit des formes dont la matérialité s'inscrit dans un temps relativement long, la danse se situe à l'opposé dans l'adresse de formes éphémères. Mais dans les deux cas, la manière dont l'on consent à la forme interroge l'intention, la portée et la finalité du geste dans ses dimensions esthétique, politique voire philosophique. De qui/quoi décide-t-on de prendre soin ? Le partage sensible des implicites prévalant à ces choix et leur mise en débat se pose dans les deux champs, l'expression « forme environnementale » semblant complexifier la question en embarquant les *non humains* (qu'ils soient vivants ou bâtis). Nous considérons cependant le terme environnement dans une acception proche de celle proposée par J.P. LEVY (2010) : posant la relation comme centrale, l'environnement interroge alors autant les relations *humains/non humains* que celles des humains entre eux. C'est une expérience et une réflexion croisées de ces questionnements communs aux champs chorégraphique et urbanistique que nous nous proposons d'aborder. Cette proposition s'appuiera sur une pratique dans la durée de la danse par l'une -urbaniste avec l'autre- chorégraphe ; des lectures croisées d'un corpus théorique pluridisciplinaire; et le partage d'une recherche urbanistique par un retour sur le terrain de thèse de l'urbaniste¹. Les processus de

mémoires, de concentrations et d'improvisations seront moteurs de notre recherche et de sa restitution, afin de charrier corps et affects dans une pensée agie.

L'objectif de notre communication est donc double. Il s'agit, tout en présentant les fondements de cette démarche transdisciplinaire de proposer la formalisation de premiers résultats à travers une intervention dansée fondée sur l'expérience de l'inversion de la position du danseur et du chercheur. Nous tenterons ainsi d'exposer l'articulation « à vue » d'un dialogue particulier mettant en jeu le corps en mouvement et la pensée théorique sur l'environnement, l'écologie et l'urbanisme interrogeant ainsi l'intrication entre formes et vécus de l'environnement.

This proposal comes following a reflexion born of movement. As the urban planning researcher experienced the choreographic practices of the artist Laëtitia Angot, "both seekers" felt their interest grow in the parallel processes between their two approaches to space and movement.

Laëtitia Angot's choreographic proposition is based on improvisations intimately connected to their immediate environment. Much attention is given to the experiences, memories, emotions, desires and sustainable propositions that occur in relation to the venue the improvisation takes place in. This approach plays with a sense of the organic and sensory dimensions of the milieu. In practising these ways of moving, it becomes possible to imagine a common journey, as both of us try to refine our thinking with regard to existing experiences and potential propositions: possibilities that would take into account what already exists, what already has been experienced and attempt to include the emotions and affects that people experience, via their bodies and their minds, their present and their past, and the relationships between themselves as well as their milieu, which also has a sort of memory. Dance thus becomes an integral part of the thinking processes, whilst academic research becomes a physical, sensitive process, a call for movement. This way of working becomes a kind of "pragmatic ecology" (Thibaud 2010, Hache 2011) seeing "knowledge as a domain of experimentation rather than one of representation" (Thibaud 2010, p210).

Urban planning translates into material forms that are destined to live over a relatively long periods of time, whereas dance creates ephemeral forms. However, in both cases the issue of form has to do with intention, range and outcome in their aesthetic, political and even philosophical aspects. What are we addressing? Who are we caring about? What will be the impact of our actions, decisions and choices? By talking sensitively about the assumptions that support the choices we make in either and in both disciplines, we can begin to think about the complex meaning of the notion of "form to experience the environment" - as this includes not only humans and the things they have built, but also other "forms" of life, such as animal and vegetable. In this case, we would choose to give the term of "environment" a

meaning not dissimilar to JP Levy's (2010) and T Ingold's (2014) ones: seeing relationship as central, not just between humans.

Then, followed a dialogue between our experiences and our reflections as urbanist and as choreographer. It is the relationship to space that is being explored, as the relationship with "other"; in this case, the relationship with what has been there before, what is there in the present, and what will be experienced. Thus we are proposing avenues to our multidisciplinary approach and actually present the early steps of this work. This aims to make visible the dialogue between the body in movement and the theoretical/academic approach to environment, ecology and urbanism, thus contributing to the debate on the intrications of form and lived experience.

La dissidence botanique comme modèle d'action

Depuis quelques années, les mauvaises herbes constituent un objet d'attention croissant pour les botanistes et les artistes impliqués dans des projets de réhabilitation tant moraux que botaniques (Loïs Weinberger, Jef Geys, Simon Boudvin). De tels projets artistiques mais aussi les actions anonymes (comme à Nantes en 2014 où des plantes « sauvages » ont été étiquetées en pleine ville de leur nom officinal), visent à restaurer la valeur de ces plantes dénigrées par la société en rappelant leurs propriétés médicinales et aussi leur lignée historique (s'appuyant sur les ressources postcoloniales exploitées dans l'ethnobotanique). L'irruption dans le tissu urbain d'herbes non désirées compose une dissidence inspirante. Pourrait-elle constituer le fondement d'un type d'actions citoyennes et d'actions artistiques fomentées dans le but de désenclaver le végétal de sa perception naturaliste et d'assumer sa condition culturelle ? Induisant une interrelation dynamique entre les habitants et ce potentiel négligé, les actions de type « green guerilla » et « guerilla gardening » s'inspirent de la nature sans-gêne des plantes afin d'instaurer les bases d'une relation plus égalitaire et plus immédiate entre l'homme et sa nature.

À travers des études de cas de dissidence artistique comme celle opérée par Brian Collier (*The Highway Expedition*), artiste américain encourageant les usagers d'une autoroute américaine à reverdir des accotements routiers en lançant des bombes de graines ou Tattfoo Tan dont les jardins d'urgence poussent dans des caddies, des sacs à roulettes et toute structure pouvant s'abandonner dans l'espace public new-yorkais (*SOS Mobile Gardens*), il s'agira d'analyser comment ces œuvres et ces artistes épousent la logique dissidente de la nature et selon mon hypothèse, comment ils contribuent à une version urbaine de l'écologie « folk ».

Dans la perspective de la reconnaissance et de la valorisation de l'autodidactie dans le champ de l'art contemporain, assumer une écologie vernaculaire – « folk » donc –, spontanée, affranchie des espaces d'exposition et des taxonomies habituelles, permettrait-il de redéfinir les rôles et devoirs de chacune des parties (artistes, citoyens, pouvoirs publics) ? Cette communication entend présenter ces cas de dissidence naturelle appliqués au champ de l'art et de les articuler au concept d'écologie « folk », basée sur des principes participatifs et une conception de la connaissance concrète. L'Art écologique s'est heurté jusqu'à maintenant assez régulièrement à la difficulté d'articuler sa conscience du phénomène environnemental global à une approche localiste de la réhabilitation ou de

l'action. Adapter les principes de l'écologie « folk » et de son expertise du terrain, des principes plus participatifs et d'une relation égalitaire avec les spécimens naturels, accorder les savoirs scientifiques aux connaissances vernaculaires, valoriser les expériences empiriques basées sur le savoir-faire traditionnel, semble ouvrir une perspective prometteuse. Cette communication entend présenter ces différents éléments afin d'ouvrir le débat et de réfléchir à une alternative aux schémas esthétiques habituels des œuvres créées pour le bien naturel.

Performances

Emilie Bonnard - designer Université Jean Monnet Saint Etienne, et Université de Lyon (France)

Des senteurs de la rue à l'ambiance olfactive de la ville

L'hygiénisme et le Baron Haussmann ont contribué à aérer les rues pour accroître les flux, mais ils ont aussi participé à désodoriser l'espace urbain, désorientant les usagers (piétons, cyclistes, animaux...). La ville désodorisée n'aurait-elle pas perdu son âme ? En retrouvant des odeurs et les informations qu'elles transmettent, les citadins pourront peut-être, à nouveau, se déplacer sereinement, en suivant une signalétique olfactive.

Avez-vous du nez ? Venez tester votre odorat, et votre connaissance des odeurs présentes dans l'espace urbain.

From Scents of the Street to Urban Olfactory Ambience

Hygienism and the Baron Haussmann helped to ventilate the streets to increase the flow. But they also participated, in deodorizing urban space, disorienting users (pedestrians, cyclists, animals...). The city deodorized would it not lost its soul? By finding smells and the information they convey, city dwellers may be able, again, moving serenely, following olfactory signs.

Have you nose? Come and test your sense of smell, and knowledge of scents in the urban space.

Sophie Krier - designer et artiste (Pays-Bas)

Happening « *Hunnie Hunting* » (À la chasse)

Urban initiation rite that confronts us with our predatory nature
Sophie Krier, *Des formes pour l'environnement*, Paris, 1 & 2 octobre 2015

Hunnie Hunting is an initiation rite that confronts us with our predatory nature. It was developed in its original form for a 470-hectare peat meadow landscape in The Netherlands – a rural area appointed as 'new nature' in the context of the European wide plan for an ecological backbone. To disclose and convey the mental and physical qualities of the area, designers Henriëtte Waal & Sophie Krier realised a programme of eleven *adventures* (hybrid forms of nature and culture) together with local and international experts. Participants of *Hunnie Hunting* experienced the world of hunting first hand through a crash course: a language test, bait call, camouflage and shooting exercise let them experience the landscape from the perspective of wildlife management, but also through the eyes of the animals that live there. *Hunnie Hunting* ended with the making of an imagined hunting trophy and the sharing of a warm lunch with super local venison prepared by a local host and chef. What is our desire for nature made of? And how can we express this in the context of the city?

In Paris, elements of *Hunnie Hunting* will be re-enacted in an urban context.

Program

Plenary goose bait call video & introductory word by Sophie Krier (5'')

Collective walk outside according to instructions (follow the guide) (5'')

Collective action (10'')

Background information

Project Hunnie researches new forms of nature recreation and landscape maintenance in De Bovenlanden, a 470-hectare peat meadow landscape in the Province of Utrecht, the Netherlands.

What are the key ingredients of our desires for nature? To which form of nature do we want to contribute, now that cows and greenhouses are disappearing from the landscape?

In the course of a one-year field research, Hunnie ('them' in local slang) designed and tested new forms of recreation and maintenance in De Bovenlanden in the Dutch Province of Utrecht. The polder is destined to exchange its agricultural function for a nature reserve in the context of a European wide plan to link ecological zones and allow flora and fauna to

migrate and diversify. Hunnie's focus is the role of humans in relation to this man-made 'new nature'.

Initiators Henriëtte Waal and Sophie Krier invested time into acquainting themselves with inhabitants and local clubs with very specific knowledge of the area. Fishermen, hunters, historians, geologists, biologists, dieticians, artists, water engineers were given the role of guides, while scientists and thinkers were asked to provide a reflective framework. New nature lovers from the surrounding cities were attracted through a series of seasonal *Adventures*, products and field workshops related to water, clay, grass, fauna, wilderness and willow. Hence, Hunnie links 'them' from De Bovenlanden to 'them' who are about to discover it.

www.hunnie.nu

Joanne Clavel - artiste danseuse (France)

Tree sitters (2013) – Collectif Natural Movement

Cette performance mêlant danse, vidéo et interview, s'inscrit dans une réflexion sur les relations Homme Nature et tout particulièrement celles impliquant des gestes. Quand je suis arrivée en Californie, j'ai été touchée et étonnée par une pratique menée par des Eco-activistes qui habitent dans des arbres menacés de destruction. Ces *Tree sitters* font le pari que les bûcherons ne mettront pas leur vie en danger en coupant l'arbre sur lequel ils vivent. Le premier *Tree Sit* s'est déroulé en Nouvelle Zélande en 1978 et a débouché sur l'ouverture d'une aire protégée. S'asseoir sur un arbre pour le protéger... pour protester de sa destruction...

Je connaissais les processions, les marches déterminées sur les places, sur les avenues, en file, en rond. Mais jamais dans toute l'histoire des combats politiques je n'avais trouvé une telle résonance de vivre ensemble tant esthétique qu'écologique rassemblant au sein d'une même communauté : hommes, arbres et autres habitants des arbres.

Si ces individus s'engagent dans des actions qui s'inscrivent dans une intensité tant dans par leur durée - les *Tree sits* s'étalent sur plusieurs mois - que par leur activité de faire littéralement leur nid au cœur d'un arbre, c'est que les *Tree sitters* revendiquent de devenir une « voix » représentant les arbres, la forêt, la Nature.

C'est alors que j'appris que Berkeley où j'habitais alors, avait connu un tel événement sur le campus universitaire opposant UC-Berkeley et le mouvement citoyen « Save the Oaks » rassemblant des éco-activistes, des habitants, des descendants des Ohlones, des promeneurs... Sur les traces de cet événement je suis partie en quête d'informations, dans la mémoire des habitants comme dans les journaux de l'époque.

This piece is part of a broader reflection on the actions and gestures brought into nature by humans.

When I arrived in California, I discovered a very particular practice by environmentalists, protectors of nature and activists who "tree sit". These eco-activists built a small platform on the top of a tree in order to protect it from being cut down. Tree sitters hypothesized that the loggers would not put a human life in danger by cutting the occupied tree. I learned about the controversy surrounding the cutting down of Oak trees on the UC Berkeley campus. A group of activists known as "Save the Oaks" sat in the trees for more than a year in order to protect the lives of these majestic contingents of nature. In the wake of what happened five years ago, this performance will try to retrace the story of these events.

“Who speaks for nature? Who speaks for the forests? Who speaks for the trees?” These eco-activists decided to become that voice.

Fiche technique:

Music

Ryan Huber

Interviews : of Emily Benner, Delia Taylor, Misha Leong, Athena Lam, Sylvia Mclaughlin, Bradley Balukjian, Natalia Pagouritsa made by Joanne Clavel

Video

Performers : Hannah Westbrook, Robyn Taylor, Misha Leong, Athena Lam, Natalia Pagourista, Anne Biton, Lauren Esposito, Lauren Ponisio, Susan Kennedy, Pierre Gladioux, Laurent Jacob, Bradley Balukjian, Andrew Rominger, Matthew Van Dam, directed by Joanne Clavel

Editing : Anaïs Fleurent and Joanne Clavel

Live performance

Joanne Clavel

Special Thanks

To all the participants, Lisa Wymore, the company Natural Movement, Nicolas Caracache and The Bancroft Library, University of California, Berkeley.

Fiche technique :

Durée de la performance 10 min.

Vidéo : DV Pal. Ratio 1,78

Création 2013

Posters

Nathalie Brevet - artiste et maître de conférence Université de Tours
Hugues Rochette - artiste (France)

Le cycle de l'eau - une expérience sensible de l'environnement

Nous travaillons habituellement à partir d'objets glanés, façonnés par le temps et la nature, que nous nous approprions et réinvestissons. Notre lecture des lieux et notre approche *in situ* nous conduisent également à intervenir à l'échelle de l'espace urbain ou du paysage. À partir d'une intervention artistique, réalisée sur le industriel d'Hérouville Saint-Clair, nous souhaitons montrer comment l'eau constitue une expérience sensible pouvant impacter le regard porté sur la nature et l'environnement.

En 2013, nous avons participé au Musée éclaté de la presqu'île de Caen dans le cadre du Festival « Normandie Impressionniste ». Cet événement s'est déroulé sur quinze communes et préfigurait la mise en œuvre du projet de réaménagement de la presqu'île de Caen visant à créer un continuum entre Caen et la mer.

Chaque proposition artistique devait utiliser un ou deux containers dits de "dernier voyage". Ces containers sont des containers en « fin de vie » ou qui, pour des raisons d'aspect ou des raisons structurelles, ont été retirés de la circulation maritime. Nous avons choisi de les inscrire à l'échelle du paysage, en exploitant leurs dimensions sculpturales, mais aussi en investissant, sous la forme d'un parcours, leurs espaces intérieurs. Cette installation proposait à la fois une expérience physique et esthétique tout en donnant la possibilité d'expérimenter un paysage.

Les deux containers ont été installés à l'extrémité de la zone portuaire d'Hérouville, en léger débord sur le canal. Basculés sur le flanc et posés l'un au-dessus de l'autre, ils ont été orientés pour l'un, vers la rive et pour l'autre, vers l'estuaire. Une cascade d'eau s'échappait de la structure la plus haute et tombait dans le chenal. Cette installation visible depuis la rive se prolongeait à l'intérieur des deux containers : le visiteur accédait à l'installation depuis la rive ou le quai, traversait le premier container pour rejoindre - toujours depuis l'intérieur - le second. Il découvrait alors un autre point de vue sur le paysage laissant entièrement place à l'une de ses dimensions majeures : l'eau.

Le choix du site et le principe même de l'installation placent l'eau au cœur de l'intervention artistique. Elle apparaît dans ses dimensions poétique, technique mais aussi environnementale. En effet, la circulation de l'eau – provenant du canal, acheminée jusqu'au container supérieur puis retombant en cascade dans le chenal - a favorisé le développement d'un milieu naturel et vivant à l'intérieur du container : algues, mousses mais aussi crabes et autres formes de vie se sont développées durant les quatre mois de l'exposition.

Dans quelle mesure cette expérience du site et du paysage est-elle devenue une expérience de vie interrogeant l'évolution de l'œuvre sur site et le contexte dans lequel elle s'inscrit ?

Cette communication exposera le contexte de la manifestation, la démarche et le projet artistique réalisé et montrera comment l'eau, vecteur sensible et vivant, a aussi transformé l'installation artistique et modifié le rapport à l'environnement.

**Quand l'environnement prend forme dans des techniques de gestion urbaine.
Le cas du compostage en pied d'immeuble**

De plus en plus développé en ville depuis le milieu des années 2000, le compostage en pied d'immeuble est une forme environnementale co-produite par des acteurs diversifiés : acteur public et habitants créent, reçoivent et interprètent tour à tour, parfois ensemble un dispositif renvoyant à la fois à un environnement normatif - un « problème » institutionnel, la réduction des déchets –, et à un environnement du quotidien – une réappropriation de l'espace, un plaisir, un lien... Ce sont ces différents environnements, qui prennent forme dans le compostage en pied d'immeuble, que cette communication vise à mettre en lumière, à partir de résultats de terrain effectué au sein d'un immeuble parisien et d'une méthodologie s'appuyant sur les apports de l'anthropologie des techniques.

La technique : un outil méthodologique

Dans une perspective interactionniste (Gumuchian, 2003), on peut envisager une forme environnementale comme le produit d'acteurs qui agissent ensemble sur ce qui les entoure, l'environnement, dont ils procèdent également; or, leur action prend corps dans des techniques, considérées ici au sens anthropologique, comme des media entre les hommes et leur environnement. Etudier la technique du compostage, c'est donc étudier en creux, la co-production d'une forme environnementale, création intentionnelle et collective d'un dispositif de gestion urbaine, dispositif situé dans un lieu également collectif, le pied d'immeuble.

Cette approche par la technique (Simondon, 1958) permet de déconstruire les processus à l'œuvre dans la genèse, la construction et la réception d'une forme environnementale, mais aussi de montrer que cette forme, résultant de plusieurs phases techniques, transforme à son tour les acteurs qui en sont à l'origine.

Plan de la communication

Notre propos s'organisera en trois temps : nous montrerons d'abord en quoi le composteur en pied d'immeuble est une forme cristallisant des politiques de gestion de déchets et des pratiques de la vie ordinaire inscrites dans les territoires du quotidien. Cette forme se trouve à la croisée de deux acteurs aux objectifs dont on suppose qu'ils sont divergents : si les institutions semblent promouvoir le compostage pour réduire les déchets, les habitants qui préparent le projet, le mettent en place et le pratiquent au quotidien, visent apparemment plus à *produire* – du compost, de la nature, du lien social – qu'à réduire leurs ordures.

Dans un second temps, nous mettrons ces hypothèses à l'épreuve du terrain, en restituant les résultats d'une enquête effectuée sur un immeuble parisien. Nous suivrons ainsi les différentes étapes techniques de l'utilisation du composteur : le projet de mise en place, la collecte des matières premières, la fabrication du compost et la gestion de l'exutoire. Chaque étape technique donne des clés de compréhension de la relation entre l'habitant et le composteur en pied d'immeuble, et notamment le sens qu'il lui donne – une poubelle, un lieu d'élevage de vers de terre, une boîte magique, etc.

Nous quitterons enfin notre composteur pour montrer que nos hypothèses ne sont que partiellement vérifiées : l'habitant et l'acteur public se transforment au fur et à mesure que le compost « prend forme », la signification du compostage en pied d'immeuble n'est donc pas figée pour chacun des acteurs ; il s'agira de déduire de cette troisième partie quelques caractéristiques des environnements institutionnels et habitants, et surtout leur point de rencontre.

Sophie Nemoz - sociologue International Centre for Research in Ecological Economics, Eco-innovation & Tool Development for Sustainability, REEDS Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France)

L'« éco-logis » - une forme pour vivre l'environnement ? Du retour d'expériences au regard sur les évaluations

A l'échelle internationale, le paradigme du développement durable s'applique à la gestion des espaces urbains depuis un peu moins de vingt ans (Sommet des Villes : Istanbul, 1996). Il transparaît localement à l'échelle du logement où les habitants sont appelés à changer leurs comportements. A l'heure du Grenelle de l'Environnement, l'emménagement dans un tel habitat m'a été signifié par des acceptions diverses de la qualité environnementale du bâtiment, qu'il s'agisse d'une construction ou d'une réhabilitation, d'une maison isolée, groupée ou d'un immeuble collectif, en location ou en accession, à la ville comme à la campagne. La qualification n'est pas univoque et c'est en ce sens que ma thèse en sociologie a privilégié l'expression de l'« éco-logis » par rapport à celle de l'« habitat durable », plus utilisée dans les textes institutionnels que dans la réalité quotidienne²⁰. Cette démarche scientifique a pour horizon la question du sens, c'est-à-dire des moyens grâce auxquels les êtres humains qui habitent un espace social s'accordent sur la manière de le représenter et d'y agir.

La présentation se consacre à un retour réflexif sur cette expérience de recherche. Il confronte ses résultats à ceux issus des investigations menées plus récemment sur les éco-quartiers. Si le préfixe « éco- » fait référence à l'attribution de caractéristiques écologiques au cadre bâti, l'« éco-logis » s'énonce ici comme un mot-clé dans la mesure où il permet d'entrer dans l'univers matériel et symbolique des habitants, sans préjuger des expériences sociales variées dont leurs logements sont l'objet, ni de leurs morphologies spatiales. Qu'est-ce qu'un habitat écologique du point de vue de ceux qui y résident ? Quelles valeurs et quelles représentations sont engagées dans la qualité environnementale qu'ils présentent de leur habitation ? Dans quelle mesure constitue-t-elle une forme pour vivre l'environnement ? Quels en sont les processus créateurs et recréateurs ? Comment les habitants y prennent-ils part ? En quoi l'« éco-logis » à travers ses différentes interprétations peut-il apporter un regard critique sur l'évolution des sociétés urbaines ?

Ce sont autant de questions dont le poster illustre l'investigation. En prenant comme point d'appui ma thèse (Némoz S., 2009), il montre la diversité des formes environnementales qui

²⁰ NEMOZ S., 2009, *L'« éco-logis » : une innovation durable... Analyse sociologique de l'écologie résidentielle en France et au détour de la Finlande et l'Espagne*, Thèse de doctorat, Université Paris Descartes – Sorbonne, 523p.

se cristallisent dans l'habitat. Il rend compte des effets d'interrelation, d'interdépendance et d'interaction à distance entre plusieurs échelles territoriales. Ce faisant, mes enquêtes de terrain approfondissent l'hypothèse selon laquelle les habitants sont tout autant producteurs de formes que les autres acteurs. Celles-ci donnent à voir les modes de production d'un environnement ordinaire et quotidien. Il en ressort une critique radicale des approches naturalistes, essentialistes et déterministes de l'habitat écologique. Aussi, il s'agit d'analyser ce qu'ils peuvent révéler sur les régimes de connaissance, d'évaluation et d'action qui dominent les politiques en matière de transition écologique.

Le paysage comme mode d'aménagement contemporain

Ma recherche doctorale porte sur le statut du paysage d'une double manière : d'un côté en tant que notion culturellement construite ; de l'autre comme objet de design et outil d'aménagement. En effet, avec la montée des questions écologiques et environnementales dans l'espace politique et médiatique, on assiste à une véritable demande publique de paysage : que ce soit pour préserver les paysages naturels existants ou pour en créer de nouveaux. Si la préservation des espaces dits naturels est plutôt cantonnée aux territoires peu ou pas urbanisés, la création de nouveaux paysages est entrée dans l'arsenal des outils à disposition de l'aménagement urbain contemporain. Les acteurs politiques et les aménageurs se font le relai de cette demande, à laquelle les urbanistes et les architectes sont chargés de répondre, et de donner forme. Le paysage se trouve au cœur de différentes stratégies visant à introduire, ou à réintroduire, la « *nature en ville* ». Une bonne partie de la production de ces paysages est basée sur des images d'épinal : un paysage est nécessairement vert, végétal et plaisant.

L'idée de paysage est profondément ancrée dans notre culture et dans les médiums qui l'ont fait naître : la peinture de paysages romantiques, sublimes, bucoliques ou exotiques, mais encore le papier peint ou la photographie. Pour l'historien du paysage, Michael Jakob, le paysage naît –en tant que sujet propre– avec l'invention de sa représentation et de sa figuration autonome.²¹ C'est justement cette soumission du paysage à la logique de l'image que remet en cause le professeur d'écologie végétale Hansjörg Küster :²² l'image induit une fixité. Elle véhicule une idée culturelle de paysage stable et immuable. Or cette vision va à l'encontre du matériau premier du paysage : la nature, dont la spécificité est d'être en perpétuelle évolution.²³ Si nous souhaitons faire du paysage un moyen d'aménagement durable, il nous faut dépasser cette dichotomie entre représentation (esthétique) et réalité (biologique) de la nature.

De la soutenabilité des formes à l'ère Anthropocène

²¹ Michael Jakob, *Le paysage*, Infolio, 2008

²² Hansjörg Küster, *Petite histoire du paysage*, Circé, 2013

²³ « Contrairement à la nature qui modifie constamment le paysage, l'être humain s'efforce de stabiliser son environnement, et par là même, le paysage. », *Ibid*, p.35

L'Anthropocène marque un nouvel âge pour la planète : les humains sont devenus une force géologique supérieure aux forces naturelles.²⁴ Qu'on le fasse débiter avec la machine à vapeur ou la bombe atomique, il se caractérise par un rapport de soumission de la nature à l'industrie. Pour les pessimistes, décréter l'Anthropocène c'est affirmer la responsabilité totale des hommes dans la dégradation immuable des écosystèmes. Mais l'on peut aussi voir l'Anthropocène comme une nouvelle étape dans la construction d'un environnementalisme plus positif.²⁵ En tant que designer, je m'intéresse aux possibles qui s'ouvrent dans la manière de façonner nos environnements. Comment des paysages conçus par l'homme peuvent-ils œuvrer à la préservation de notre écosystème ?

Les politiques publiques ont la charge de mener des projets d'aménagement pour maîtriser et gérer l'environnement que nous habitons, et donc de trouver « *des formes pour vivre l'environnement.* » Ces formes permettraient d'organiser une vie conjointe des hommes et de la nature, et d'assurer la préservation des différents services écosystémiques. Cette question est à la fois d'ordre politique et formel, elle est donc de l'ordre du design. Quelles formes devons-nous soutenir pour satisfaire un aménagement durable ? Quelles sont les formes soutenables, à la fois durables dans le temps et tolérables éthiquement ? Et à quelles fonctions ces nouvelles formes doivent-elles répondre ?

Design de paysages et nouveaux enjeux stratégiques

Lors de ce colloque, je souhaiterais analyser, images à l'appui, une série d'exemples de projets réels ou prospectifs répondant à des scénarios stratégiques imaginés par les métropoles pour parer au réchauffement climatique. Nous examinerons comment un paysage peut être conçu, ou « *programmé* », pour prévenir de la montée des eaux, pour lutter contre la hausse des températures et des précipitations, ou pour préserver la biodiversité. Ce corpus de projets établit un nouveau champ de connaissance, à la croisée de l'architecture, du design, de l'urbanisme et du paysage, qui va de la programmation stratégique des fonctions (la mise en forme d'un programme)²⁶ à la localisation des territoires sur lesquels agir (la mise en site) aux formes finales des aménagements (la mise en matière).

²⁴ Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, *L'Événement Anthropocène*, Le Seuil, 2013

²⁵ Emma Marris, Peter Kareiva, Joseph Mascaro and Erle Ellis, « Hope in the age of man », *The New-York Times*, December 7, 2011

²⁶ Robert PROST, *Pratiques de projet en architecture. Le tournant silencieux*, Infolio, 2014 (p.90)

Trame verte/bleue: transition urbaine, environnementale ?

Le dialogue entre ville et nature est en constante évolution. Longtemps opposées, ces deux visions emblématiques de l'espace et du contexte, trouvent aujourd'hui des modalités d'interpénétration à la fois subtiles et profondément influentes sur les formes de la vie biologique et humaine. L'évolution démographique soulève actuellement de sérieux questionnements sur la densification urbaine, moyen de lutter à terme contre l'étalement urbain, soit l'utilisation systématiques des territoires naturels pour implanter une urbanité d'une densité faible par rapport aux besoins démographiques, en vigueur depuis de nombreuses années, à une époque où les enjeux écologiques, et plus particulièrement le réchauffement climatique, sont solidement installés au premier plan des préoccupations mondiales. Rendre compatible ces deux phénomènes s'élève alors, depuis un certain nombre d'années déjà, comme une problématique complexe, dont les expérimentations, variées en termes d'échelle, de typologie, d'impact sur l'environnement et d'impact sur l'utilisateur, apportent déjà des indices sur l'orientation à prendre dans ce que l'on peut qualifier de tournant en ce qui concerne la manière de concevoir les villes.

Notre étude prend pour contexte la mise en place de mesures structurées destinées à favoriser l'orientation écologique et l'introduction de la nature dans les interventions urbaines futures ainsi que la prise en compte du changement climatique. Le terme « transition urbaine » se rapporte à la période durant laquelle le lien entre espaces verts et agricoles et zones urbaines est repensé, après le constat d'une fracture, c'est à dire d'une limite physique très nette couplée à une absence de communication fonctionnelle, entre les deux et d'une nécessité de les réunir de façon réfléchie. Cette nécessité se présente en cas de forte urbanisation d'un pays, nous analyserons les différentes manières d'introduire la nature dans des villes qui se densifient, les applications concrètes de ces dispositifs sur les infrastructures, et les mutations socio-spatiales qu'elles induisent. L'analyse de ces transitions urbaines a pour but de mettre en avant la variété des situations de dialogue entre la ville et la nature, jusqu'au sein d'un même contexte urbain, et de mesurer l'étendue des solutions actuellement mises en place. Des travaux théoriques et empiriques traitant de manière profonde les différents thèmes abordés dans cette recherche ont permis de mettre en place une bibliographie suffisamment étoffée pour déceler, le cas échéant, des raisonnements contradictoires liés aux caractéristiques des trames vertes et bleues, qui sont considérées à la fois comme une manière rationnelle de configurer les infrastructures, un outil analytique des interactions entre ville, nature et populations, un système progressiste pour lutter contre les inquiétudes écologiques émergentes, mais aussi un processus pouvant amplifier la fragmentation des tissus urbains.

Au regard des mesures mises en place aujourd'hui pour accompagner la densification des villes, la préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique apparaissent comme deux enjeux majeurs. L'Homme a pris conscience que le maintien de la biodiversité est important pour l'avenir de sa planète, sans toutefois avoir encore obtenu des certitudes quant aux effets de ce phénomène sur sa propre constitution : participe-t-il à son bien être ? A sa subsistance ? A sa sécurité, à l'adaptabilité de sa société, à l'évolution de ses relations sociales, à sa santé ?

Pour répondre à ces questions, notre recherche interrogera d'abord l'habitat de plus en plus d'humains : les grandes métropoles, et se demandera en quoi elles sont concernées par l'enjeu de la biodiversité.

La trame verte-bleue a déjà fait l'objet d'une série de réalisations à différentes échelles dans une grande variété de contextes géographiques et de fonctionnalités. Parmi les directions empruntées dans le cadre de ces expérimentations, l'intégration de la nature en ville par la mise en valeur de ces trames dites « vertes » (le végétal) et « bleues » (l'aquatique) existantes fait prendre conscience de l'amplitude donnée à la nature en milieu urbain par le passé à différentes échelles et permet, dans une démarche prospective et au regard des caractéristiques actuelles de ces trames, de dresser le cheminement ayant amené à leur disposition d'aujourd'hui .Au cours de cette recherche, trois approches analyseront les différentes propriétés des dispositifs concrets issus des trames vertes et bleues :

-Une approche temporelle (histoire, identité, modernité, prospective), une approche spatiale (architecture, urbain, paysage),une approche d'aménagement et de pratiques (sensible, ressenti)

Le lien entre territoires urbanisés et espaces naturels est sujet à une réflexion constante du fait de facteurs démographiques, climatiques et spatiaux en rapide évolution. L'impact actuel de ces trames verte et bleue sur nos modes de vie, associé à l'analyse des effets positifs et négatifs du cheminement passé ayant amené à ces dispositifs contemporains, peut permettre à nos concepteurs de déterminer la manière d'intégrer la nature en ville à adopter dans un futur proche afin de répondre harmonieusement aux problématiques soulevées dans notre recherche .

Le but de cette communication sera d'identifier à travers les travaux de ma thèse la teneur de ces effets sur notre société en étudiant plusieurs cas de trames verte et bleue parmi des typologies différentes. Ainsi seront exposées de façon plus claire les évolutions des lieux étudiés dans le temps, les raisons de leurs métamorphoses spatiales et les influences positives et négatives sur les usagers.

La construction en *mutirão*, création partagée de l'habitat

Au XXe siècle l'architecture brésilienne n'a cessé d'étonner. On lui prête d'avoir enhardies les formes architecturales et l'exemple de Brasilia illustre sa capacité à faire naître des environnements urbains *ex-nihilo*. Elle innove également au sujet des méthodes de construction avec la pratique du *mutirão* (« entraide » en portugais) apparut au Brésil dans les années 1960. Les décennies suivantes, elle s'est répandue dans le champ de la construction de l'habitat populaire. Ces chantiers d'entraides pour la construction de logements sont menés collectivement par la communauté qui les habitera. Plus qu'une initiative destinée à innover il s'agissait d'abord de palier l'inadéquation des programmes d'accès au logement des classes sociales les plus démunies. Ces créations architecturales nées de la reconnaissance d'un répertoire constructif traditionnel transforment le champ architectural, esthétique et social.

L'échec constatée de la politique nationale de logement invite des architectes, dès les années 1960, à tirer parti des pratiques populaires en matière de construction, initiant des groupes d'habitants à l'auto-construction, favorisant leur émancipation d'un programme social dont ils n'étaient guère bénéficiaires. Ce type d'habitat repose sur un répertoire constructif traditionnel qui respecte les habitudes domestiques sans chercher à normaliser les usages. Il a favorisé une forme de reconnaissance sociale, appuyant la validité de techniques jusqu'alors considérées comme marginales, favorisant les échanges de savoir-faire et leur acquisition dans des formes de convivialité. Cette manière de concevoir et construire de l'habitat par ses propres usagers sous l'égide d'un architecte qui dispense des conseils techniques et jette les bases d'une forme esthétique à suivre pose différentes questions afférentes au champ de la création que cette contribution propose d'exposer. Ce type de construction collective « négociée » augure une réflexion esthétique portant tant sur sa réception que sa production comme une nouvelle manière de créer dans un contexte socio-politique précis et par un art – celui de l'espace- particulier.

La conception de ces bâtiments dans lesquels "l'expression individuelle est toujours attelée à l'expression collective" (Wolf, 1990) interroge l'acte de création et le rôle de l'architecte. Il s'agit de comprendre comment ces constructions amplifient un mode collectif de conception déjà présent dans la pratique quotidienne de l'architecte. Il questionne son rôle, ses savoir-faire techniques, les parti-pris esthétiques et leurs transmissions. Quelle type de collaboration l'architecte établit-il ? Agit-il pour rationaliser les actes spontanés ou encourage

t-il les contributions de toutes sortes ? L'élaboration et l'exécution de ces constructions participe de la constitution d'une expérience esthétique en rupture avec un temps quotidien long. En mettant en forme les données brutes de la matière dans des architectures destinées à les abriter, ces acteurs ancrent l'activité artistique de mise en forme de l'espace dans leur réalité et exposent des savoir-faire au cours d'un processus de création actif.

Si la construction en *mutirão* de João Villá sur le campus de l'UNICAMP à Campinas a été « seulement toléré comme manifestation régionaliste » (Zein, 1997), elle interroge le statut de ces productions et leur réception. Cette « poétique de l'économie » selon l'expression forgée par l'exégèse brésilienne à ce sujet doit-elle appeler à des formes de réception renouvelées d'un art intrinsèquement lié au social? Qu'en est-il de sa place dans la sphère esthétique ?

International conference
Forms to experience the environment
Theory, experience, aesthetics and political criticism

1st and 2nd October

2015, in Paris