

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE	7
-----------------------------	---

Première partie

EXPÉRIMENTER LA RENCONTRE ENTRE L'ARTISTE ET L'URBANISTE : CINQ CAS CONTRASTÉS

1 LA JARDINIÈRE	
CONCEVOIR UN ESPACE DE RENCONTRE AVEC SES USAGERS	19
Entreprendre un travail de longue haleine avec les habitants	19
<i>Exploration sensible du quartier</i>	<i>20</i>
<i>Conception et construction d'un espace de rencontre</i>	<i>21</i>
<i>Gestion du lieu</i>	<i>22</i>
Assumer une posture professionnelle décalée	22
<i>Interroger la conception architecturale, urbaine et paysagère</i>	<i>22</i>
<i>Mettre en place un projet expérimental</i>	<i>23</i>
Adopter un procédé d'écriture incrémental	24
<i>Promouvoir l'expérimentation auprès des acteurs institutionnels</i>	<i>25</i>
<i>Co-concevoir l'expérimentation à partir de positionnements différents</i>	<i>26</i>
La Jardinière : un projet architectural, social et participatif?	27
2 INNOVURBA	
EXPLORER DES MÉTHODES D'INNOVATION POUR L'URBANISME	29
Le sensible et le subjectif pour catalyser l'innovation collective	30
<i>Faire l'expérience d'une approche sensible des territoires</i>	<i>30</i>

*Expérimenter la créativité collective : entre subjectivité
et méthodes rationalisées*.....32

**Un protocole expérimental à la fois générique
et territorialisé**.....33

Un protocole expérimental formalisé.....33

Un parti : l'intercogntivité comme levier d'innovation.....33

La subjectivité et le sensible au service de la coopération.....34

L'usage au cœur des méthodes de créativité collective.....35

*Territorialiser l'expérimentation : une problématique
et une plate-forme ad hoc*.....36

**L'expérience sensible et subjective :
effets et évaluations mitigés**.....37

La restitution des productions subjectives en mal de techniques.....37

Des effets en demi-teinte sur les professionnels.....38

3 PRAGMART

**RÉINTERROGER L'APPROPRIATION DES ESPACES PUBLICS
PAR LES MOYENS DE L'ART**.....41

**Utiliser les moyens de l'art
pour représenter les problèmes publics**.....42

*PragmArt : un dispositif de formation pour représenter
les problèmes publics*.....42

Rosière, une ville en renouvellement.....43

Explorer et représenter les attachements à un espace public.....43

Des pratiques et préjugés professionnels bousculés.....45

Une complicité propice au déploiement de la réflexivité.....46

La prise de conscience des préjugés professionnels.....46

Mais des effets opérationnels limités.....48

4 LE GRAND DÉBORDEMENT

UN SPECTACLE POUR S'IMMERGER DANS UNE INONDATION.....51

Sensibiliser au risque par la création artistique.....51

Une journée de déambulation-spectacle.....51

*Remettre les connaissances sensibles en action
par la création artistique*.....53

Une création artistique ancrée dans le réel.....54

Préparer et concevoir le Grand Débordement.....54

	<i>Sensibiliser par une expérience crédible</i>	56
	La création artistique au risque de l'évaluation des effets de sensibilisation	59
	<i>Une création co-élaborée et idiosyncratique</i>	60
	<i>Une sensibilisation au risque limitée par le nombre</i>	60
5	CARTOSON	
	EXPLORER LE PAYSAGE SONORE D'UN ESPACE URBAIN EN PROJET	63
	Le projet d'aménagement, une toile de fond pour la création artistique	64
	<i>La résidence artistique et le projet d'aménagement :</i> <i>à la croisée de plusieurs mondes</i>	64
	<i>La convivialité comme objet de la résidence artistique</i>	64
	<i>L'immersion comme méthode de travail</i>	65
	<i>La recherche de singularité et la subjectivité au cœur de la création de CartoSon</i>	66
	Intervention artistique et projet d'urbanisme, une relation qui s'estompe	67
	<i>L'artiste, l'architecte-urbaniste et l'opérateur culturel :</i> <i>une histoire de médiation ?</i>	67
	<i>L'exploration et la création sonores :</i> <i>parler d'un territoire ou faire œuvre d'art ?</i>	68
	<i>Œuvre d'art vs instrument de valorisation</i>	69
	<i>Deuxième partie</i>	
	DES EXPÉRIMENTATIONS QUI VALORISENT LE RAPPORT AU TERRAIN ET À LA SUBJECTIVITÉ	
6	(RE)DÉCOUVRIR LE TERRAIN	75
	Emprunter aux pratiques de l'analyse urbaine	77
	<i>L'approche du terrain par la documentation</i>	77
	<i>L'approche du terrain par la passation d'entretiens</i>	79
	<i>(Re)découvrir le site par la marche</i>	80
	Concevoir des dispositifs de (re)découverte de terrain	81
	<i>Travailler in situ et en immersion</i>	82

Les techniques de l' <i>in situ</i>	82
Le travail en immersion.....	83
<i>Renouveler l'enquête de terrain</i>	
<i>par et pour les professionnels de l'urbanisme</i>	84
Mettre en place un protocole situé pour enquêter et concevoir avec les habitants.....	84
Déployer un protocole générique pour découvrir le terrain autrement.....	85
<i>Mobiliser les moyens de l'art</i>	87
7 ACTIVER LA SUBJECTIVITÉ	91
De la subjectivité assumée de l'artiste à la subjectivité provoquée de l'habitant et du professionnel	93
<i>L'artiste : une interprétation subjective assumée</i>	93
<i>Provoquer la subjectivité du professionnel</i>	95
<i>La subjectivité recherchée de l'usager</i>	97
Construire le cadre d'une expérience subjective	99
<i>L'expression subjective : un problème</i>	99
<i>Plonger le sujet dans une expérience singulière</i>	101
Embarquer les participants dans une expérience qui engage le sujet.....	101
Créer une complicité par la convivialité.....	103
<i>Passer par les sens pour exprimer la subjectivité</i>	104
<i>Une expérience intime difficile à partager</i>	105
(Re)découverte du terrain et subjectivité : vers une transformation des représentations?	107

Troisième partie

VERS UN SYSTÈME D'ACTION RENOUVELÉ ?

8 UNE DÉSTABILISATION DES CADRES CONVENTIONNELS DES PROFESSIONNELS DE L'URBANISME	115
Brouiller les rôles et perturber les relations interprofessionnelles	117
<i>Faire jouer son propre rôle dans une situation décalée</i>	117
<i>Faire oublier son rôle</i>	118

<i>Faire agir en usager ordinaire</i>	119
Repenser la relation aux usagers	119
<i>Poser un nouveau regard sur les usagers</i>	120
<i>Former les usagers à des savoirs techniques</i>	121
Des ruptures dans la relation de commande	122
<i>Neutraliser la commande et le rôle de commanditaire</i>	123
<i>Construire une relation de confiance dans un contexte d'incertitude</i>	125
<i>Des arrangements informels : producteurs d'ambiguïtés et de résistances</i>	127
Le brouillage des rôles ouvre-t-il la voie à de nouvelles formes de relations?	127
9 L'INTERVENTION DE L'ARTISTE, ENTRE EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE ET FINALITÉ OPÉRATIONNELLE	129
Un cadre d'intervention artistique à construire	130
<i>Le travail artistique de la réalité</i>	130
<i>L'autonomie de l'intervention artistique en question</i>	132
Les arrières-pensées d'une invitation.....	132
Produire une expérience esthétique.....	133
<i>Construire de nouvelles conventions</i>	134
Les artistes face à la finalité de l'expérimentation	136
<i>Le partage des responsabilités</i>	137
<i>Le glissement de la finalité, au détriment des artistes</i>	139
<i>La dissolution de la finalité</i>	140
10 DES ENTREPRENEURS DE MÉTHODES	143
Renouveler les méthodes de l'urbanisme, une conviction partagée	144
<i>Un contexte d'action favorable à l'émergence de nouvelles méthodes</i>	144
<i>De la conviction intime...</i>	145
<i>... à l'entreprise de conviction</i>	146
Construire des capacités d'action	148
<i>Se positionner comme des marginaux sécants</i>	148
<i>L'ancrage territorial : force et faiblesse?</i>	149
<i>L'autosaisine et la construction de la légitimité</i>	151

<i>Intéresser et enrôler</i>	152
Des balbutiements à l'institutionnalisation	154
<i>Capitaliser et diffuser</i>	154
<i>Vers une nouvelle communauté professionnelle?</i>	156
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	159
BIBLIOGRAPHIE.....	165