

TRANSFERT

LE LABORATOIRE

DOSSIER MIS À JOUR LE 1ER FÉVRIER 2020

LE LABORATOIRE SOMMAIRE

4 LE LABORATOIRE
PLURIDISCIPLINAIRE
ET INDISCIPLINÉ

---

5 UN PROJET ARTISTIQUE
D'URBANISME
TRANSITOIRE SINGULIER

---

6 PICK UP PRODUCTION,
LE HIP HOP COMME
INSPIRATION

---

7 DE LA VILLA OCCUPADA
À TRANSFERT, LA PLACE
DES ARTISTES DANS LA
FABRIQUE DE LA VILLE

---

8 DES PROBLÉMATIQUES
CONTEMPORAINES

---

9 L'ÉTAT D'ESPRIT DU
LABORATOIRE ;
UN ESPACE DES
SAVOIRS-PARTAGÉS

---

10 LES AXES DE RECHERCHE

---

12 LES ACTIVITÉS
DU LABORATOIRE

---

15 CONTACTS &
BIBLIOGRAPHIE

LE LABORATOIRE PLURIDISCIPLINAIRE ET INDISCIPLINÉ

Avec Transfert – projet artistique et culturel d’occupation d’un espace en friche de 2018 à 2022 au cœur du projet urbain de Pirmil-les-Isles – Pick Up Production ouvre un lieu de vie atypique et internalise un travail de recherche-action, en mettant en place un laboratoire pluridisciplinaire et indiscipliné qui interroge la relation entre art, action culturelle et fabrique de la ville.

De l’action à la recherche (et inversement), le projet Transfert est un objet source pour renseigner les modalités d’appropriation, de représentation et de mise en récit d’un territoire. Par son caractère composite, Transfert interroge le champ de la fabrique de la ville inclusive avec les artistes et les usagers selon plusieurs axes :

- **Être ensemble** : sociabilité, hospitalité, humanité, accessibilité.
- **Vivre ensemble** : nouvelles productions d’urbanité, rapport au territoire et au contexte, aménagement et animation de l’espace public.
- **Agir ensemble** : expérimentations, manières de faire, réseau d’acteurs, challenge et lâcher prise.

UN PROJET ARTISTIQUE D'URBANISME TRANSITOIRE SINGULIER

Parmi les projets d'occupations temporaires qui se multiplient, à l'initiative de collectifs d'architectes, d'aménageurs, d'artistes ou d'opérateurs culturels, Transfert cultive ses spécificités. Au-delà de l'identité associative et culturelle du porteur de projet Pick Up Production (voir page suivante), Transfert est un **projet artistique intégré dans une démarche d'urbanisme transitoire** qui prend place sur une friche urbaine non bâtie. Transfert s'inscrit dans un rapport d'échelle inédit, occupant une parcelle à construire de 15 hectares intégrée aux 200 hectares de la future ZAC de Pirmil-les-Isles.

Autre particularité : Transfert se nourrit d'une écriture fictionnelle portée par trois auteurs : **Carmen Beillevaire, Sébastien Marqué et Nicolas Reverdito**. Avec le scénario des pionniers qui auraient découvert un nouveau territoire à habiter au milieu d'un désert où une source d'eau permettrait de faire naître une oasis, le projet fait le pari de s'appuyer sur un empilement d'histoires, fictives et réelles (chronologie du projet, anecdotes, mémoire...), pour faire évoluer les récits de ville et anticiper de **nouveaux usages**.

À partir d'une démarche de recherche-action, Transfert est l'occasion de mettre en place un laboratoire des expériences, des pratiques et des récits urbains. À l'heure où les structures culturelles réinventent des modèles à la faveur des lieux dits intermédiaires, Transfert formalise un nouveau type d'équipement dont l'enjeu est de s'interroger sur la place des artistes dans la fabrique urbaine et inversement.

PICK UP PRODUCTION, LE HIP HOP COMME INSPIRATION

Pick Up Production est une association culturelle nantaise créée en 1999, qui travaille à faire de la culture un terrain d'expression pour le plus grand nombre.

Elle s'inspire du hip hop qu'elle valorise comme un mouvement culturel ouvert à tous, riche de formes diverses et innovantes et porteur de valeurs fédératrices telles que le sens du collectif, l'appropriation des espaces publics, le goût du défi et la culture de l'improvisation.

L'association propose au public des événements et projets qui s'appuient sur une ligne artistique ouverte, exigeante et défricheuse. Elle pilote le festival Hip Opsession, Rendez-vous Hip Hop, le dispositif Buzz Booster en Pays de la Loire, le Plan Graff ainsi que Transfert, projet artistique d'urbanisme transitoire.

Association engagée, Pick Up Production défend la culture comme un levier d'épanouissement et de rencontre entre les populations. À travers les événements artistiques et culturels qu'elle produit, Pick Up Production conduit une politique d'action culturelle accessible à tous et toutes et s'implique dans l'observation de l'impact des activités artistiques dans la fabrique de la ville.

DE LA VILLA OCUPADA À TRANSFERT, LA PLACE DES ARTISTES DANS LA FABRIQUE DE LA VILLE

À partir de 2012, Pick Up Production est sollicitée par le Voyage à Nantes afin de proposer des projets d'art visuel en espace public. La première occupation de friche sera la Villa Ocupada (2014), qui offre à l'inspiration d'artistes venus d'Amérique latine les murs des anciens locaux de La Mutualité avant leur démolition.

Suivent Grafikama (2015) et Asie Riderz (2016). En 2017, Entrez libre investit les espaces du greffe de l'ancienne maison d'arrêt de Nantes avant sa totale transformation en immeubles d'habitations. C'est au moment d'Entrez libre que la question de la durée des occupations et leur impact dans le devenir des espaces investis s'est posée.

Le caractère éphémère (deux mois d'exposition) et le fait que le sort de ces lieux en friche était déjà joué a guidé l'association vers une proposition de plus long terme et pour laquelle l'écriture du projet futur n'était pas encore décidée.

L'espace des anciens abattoirs de la ville de Rezé correspondait à ce double enjeu, auquel Pick Up Production a ajouté un troisième axe : celui d'être la première structure hip hop en France à proposer une programmation pluridisciplinaire de transition urbaine qui dépasse son domaine de prédilection et lui ouvre des champs d'expérimentations multiples. C'est dans cet état d'esprit que le projet Transfert a été écrit, avec pour ligne d'horizon une réflexion sur la place des artistes et de la culture dans la fabrique de la ville.

DES PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES

La question de l'**urbanisme transitoire**, des friches urbaines, de l'**art contextuel** et de l'**implication des usagers et acteurs**, sont des sujets qui traversent toutes les métropoles contemporaines, en France comme en Europe. De nombreux travaux font état de l'intérêt de la présence des artistes et du secteur des industries culturelles et créatives pour renforcer l'attractivité d'un territoire (Scott : 2000, Florida : 2002, Vivant : 2009), des nouveaux territoires de l'art (Lextrait, Kahn : 2001) de la participation des usagers dans les projets culturels (Zask : 2011, Fourmentraux : 2011, Hers, Douroux : 2012), de l'art contextuel (Ardenne : 2002) ou encore des organisations multi parties prenantes (Latour, Callon : 2005, Boltanski, Thévenot : 2005) et des nouvelles pratiques qui en émergent (Soubeyran : 2014, Gwiazdzinski : 2018, Nicolas-Le Strat : 2018). Plus récemment, des travaux rendent compte de l'évolution des pratiques en urbanisme qu'il soit transitoire (IAU Ile-de-France : 2018), fictionnel (Matthey : 2014) ou encore culturel (Académie d'urbanisme culturel : 2020, Plan-guide du Polau : 2015) et s'intéressent à l'intervention artistique en urbanisme (Arab, Ozdirlik, Vivant : 2016).

La **mise en récit des territoires**, la construction des **identités locales**, d'attractivité économique, le devenir de sites industriels dans la transition des villes, la requalification urbaine, l'invention de **nouveaux espaces de sociabilité**... sont des sujets qui animent autant les artistes et les opérateurs culturels que les institutions et les communautés de chercheurs.

De la ville créative et culturelle vers la ville scène et inclusive, aujourd'hui la création et la production artistiques s'ancrent dans les territoires et, avec les différentes parties prenantes, participent à leur dynamique et leur développement.

L'ÉTAT D'ESPRIT DU LABORATOIRE ; UN ESPACE DES SAVOIRS-PARTAGÉS

En portant ce projet de Laboratoire, Pick Up Production introduit une nouvelle manière de tester l'existence d'un commun autour de récits et de pratiques et infuse sa culture projet dans la transformation du territoire. En tant qu'espace des savoirs-partagés, le Laboratoire souhaite questionner la recherche en elle-même, en donnant la possibilité à tous, spécialistes comme profanes, de s'emparer des problématiques et des expérimentations qui sont ici développées (d'où son caractère indiscipliné). En renseignant les dynamiques qui s'opèrent dans ces espaces-temps de transition que sont les projets tels que Transfert, le Laboratoire s'intéresse aux mécanismes de fabrication urbaine en donnant un "**droit à la ville**" (Lefebvre : 1968) aux artistes, aux habitants, aux usagers, aux citoyens et, d'une manière générale, aux différents acteurs qui renouvellent les écosystèmes habituels de l'urbanisme.

Le Laboratoire se positionne comme un révélateur de Transfert : en observant et étudiant le projet sous toutes ses facettes, en s'immisçant dans les invitations faites aux artistes pour porter un point de vue singulier sur la fabrique de la ville, en invitant étudiants, chercheurs, opérateurs de l'art, de la culture et de la fabrique de la ville à « plancher » sur le projet, en allant découvrir d'autres territoires inspirants et en essayant ses productions et ses méthodes.

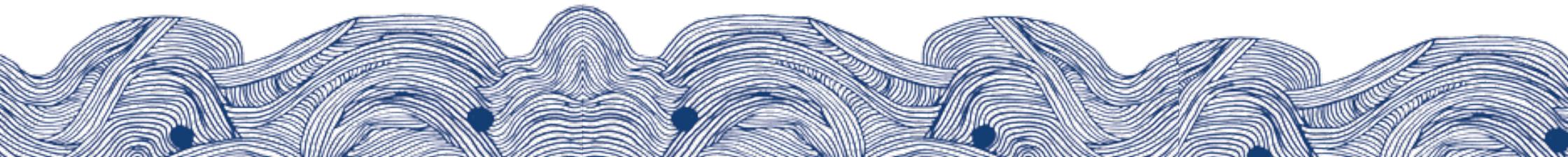
LES AXES DE RECHERCHE

Partant de Transfert comme une expérimentation à l'échelle urbaine, le Laboratoire s'organise à partir de trois axes de recherche-action :

Être ensemble ou la question de la **mixité humaine et de l'hospitalité** : être ensemble tel qu'on est, au même endroit, au même moment. Comment susciter la rencontre de personnes différentes : amateurs de spectacles, riverains, employés de la zone commerciale, familles roms voisines, touristes...? Comment favoriser l'altérité et le mélange des genres ? Quels sont les freins ou les leviers de l'hospitalité, de la mixité, de la sociabilité et de l'accessibilité ? À travers cet axe, il s'agit d'**observer les personnes qui fréquentent/pratiquent le site et les interactions à l'œuvre** et de comprendre comment, par l'expérience, l'usager devient acteur, participant et/ou co-concepteur du projet et de son propre devenir.

Vivre ensemble ou la **production d'urbanité** : le rapport à la ville, ses espaces, ses usages. Il s'agit d'observer les modalités de fabrication d'un nouvel espace de vie, installé au cœur du futur quartier des Isles. Comment transformer un terrain vierge en un espace public via le prisme de la culture ? Quels sont ses effets ou impacts sur la spatialité du territoire ? Plus largement, il s'agit de voir **comment créer des aménités urbaines – des espaces agréables et sensibles à l'imaginaire des citoyens ordinaires** - tout en étant attentif aux nuisances qu'ils génèrent ainsi qu'aux formes de gentrification et d'instrumentalisation que ce type de projet peut induire.

Agir ensemble ou **les manières de faire et l'évolution des rôles** dans la fabrique urbaine. Il s'agit d'observer la dynamique opérationnelle entre parties prenantes issues de mondes différents, ainsi que les méthodes à l'œuvre. Comment faire commun ? Peut-on croiser les savoir-faire ? Quelles sont les valeurs partagées ? Comment « faire ensemble » jusqu'à « laisser faire » ? Selon une approche contextuelle, il s'agit aussi de documenter une méthodologie de projet assumée par Pick up Production. En tant que projet dédié à l'inattendu et au lâcher prise, comment Transfert s'organise-t-il autour de la notion d'improvisation organisationnelle ? Comment maintenir une **liberté d'action** à différentes temporalités du projet et se laisser surprendre par des sollicitations extérieures ?

Ces trois axes de recherche se rejoignent pour questionner la **dimension esthétique et narrative** du projet. Comment les gens se saisissent des différentes histoires de Transfert : fiction, récits, anecdotes ? En quoi ce site et son fonctionnement sont inspirants pour les artistes, les citoyens ? Comment la présence d'un tel projet vient changer les représentations que l'on a du quartier, de la ville ?

Le Laboratoire souhaite rendre compte des effets de l'urbanisme transitoire et culturel sur les nouvelles formes de création, de production et/ou de présence artistique dans la ville. La présence d'un « objet culturel transitionnel » dans la ville peut-elle amorcer de nouveaux imaginaires, inspirer des scénarios fictionnels ou créer des formes innovantes pouvant faire évoluer la production artistique ? Comment ces nouveaux espaces d'attractivité dans les métropoles peuvent-ils s'accompagner de la création artistique et de l'action citoyenne sans les instrumentaliser ?

LES ACTIVITÉS DU LABORATOIRE

Transfert comme objet source

Faire de Transfert un terrain d'étude et accompagner les étudiants, doctorants, enseignants et chercheurs dans leurs recherches et leurs productions. Un suivi de la programmation/production artistique et culturelle en lien avec les problématiques soulevées par le laboratoire est assuré par l'équipe de Pick Up Production. Il s'agit de s'ouvrir à la communauté des chercheurs et contribuer à la convergence des expérimentations, observations et réflexions sur la fabrique de la ville.

Espace de ressources

Alimenter la réflexion collective, partager les connaissances acquises, faire de la veille. Le laboratoire Transfert se veut un espace de ressource et d'essaimage. L'observation de ces cinq années d'expérimentation fait entièrement partie du résultat, il s'agit de rassembler les traces – textes, entretiens, photos, vidéos, enquêtes, publications... – qui apportent des réponses aux questions soulevées au sein des axes et de les mettre à l'étude et en partage. Il s'agit également d'aller à la rencontre d'autres territoires inspirants pour nourrir une réflexion plus collective.

Et générateur d'actions

Programmation artistique

Accueillir des artistes qui **interrogent le contexte, questionnent la fabrique de la ville**, entrent en **relation avec les habitants**... La programmation artistique et culturelle de Transfert invite régulièrement des artistes qui mettent en perspective les axes du Laboratoire, par leur modalité de production, leur propos ou l'expression de leur discipline.

Expérimentations

Proposer des « situations », observer, documenter. Le projet Transfert accueille et veille à la mise en place d'**expérimentations** sur le site : chantier participatif, accueil de dispositifs de recherche, **résidence artiste/chercheur**. Ces dernières sont soit initiées en interne, en lien avec la programmation, soit accueillies par Transfert.

Temps d'échanges et de réflexion /

Idées fraîches, Rencontres éclairées, Collèges

Prendre et donner la parole, partager les savoirs, questionner la gouvernance. Le laboratoire met en place des temps d'échanges de différentes natures, pour différents publics. De l'espace de bavardage « **Les Idées fraîches** » à des temps de débat entre communauté des chercheurs, acteurs culturels et opérateurs urbains avec « **Les Rencontres éclairées** », en passant par des entretiens plus ou moins formels ou « **les collèges** » qui renseignent le projet en tant que modèle, le mettent en critique et l'inscrivent dans des démarches prospectives, toutes les formes de partage de points de vue sont proposées, **tout au long de l'année**.

Publications

Utopie urbaine. Rapport annuel d'évaluation du projet. Le tome I est à télécharger par ici : <https://www.transfert.co/laboratoires/utopie-urbaine/>

Le tome II est à télécharger par là : <https://www.transfert.co/2019/12/12/utopie-urbaine-tome-ii-evaluation/>

BILL LAND

PRÊT DE JEUX
BILJARD
MOLKI - PÉTANQUE
PRÊT BALLON
JEU DE PISTE

CONTACTS & BIBLIOGRAPHIE

Fanny Broyelle

Secrétaire générale de Pick Up Production, doctorante à l'ED Espaces cultures et sociétés (AMU), chercheuse associée au LAMES (Laboratoire Méditerranéen de sociologie, AMU-CNRS); Disciplines de recherche : sociologie des arts et de la culture, sociologie des organisations. Thèse en cours "Pour une méthodologie contextuelle des projets culturels de territoire".
fanny@pickup-prod.com

Emmanuelle Gangloff

Chargée de coordination du laboratoire Transfert, post-doctorante affiliée au projet SCAENA à l'UMR Pacte et chercheuse associée à l'UMR AAU-Crenau (Laboratoire Ambiances Architectures, Urbanités). Disciplines de recherche : architecture, urbanisme, aménagement du territoire, scénographie urbaine.
emmanuelle@pickup-prod.com

- Arab N., Özdirlık B., Vivant E. (2016), *Expérimenter l'intervention artistique en urbanisme*, Presses Universitaires de Rennes
- Ardenne P. (2002), *Un art contextuel*, Flammarion, Paris
- Boltanski L., Thévenot L. (2005) « Conventions et accords » à propos de « L'Économie des conventions » in *Les Nouvelles Approches sociologiques des organisations*
- Callon M., Latour B. (2005) « Une sociologie de la traduction » in *Les Nouvelles Approches sociologiques des organisations*
- Florida R. (2002), *The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everiday Life*, New York : Basic Books
- Fourmentraux J-P. (2012), *L'œuvre commune Affaire d'art et de citoyen*, Les Presses du réel
- Gwiazdzinski L. (2018) « Localiser les in-finis » in *Encore Heureux, Lieux infinis, construire des bâtiments ou des lieux ?*, Editions B42
- Hers F., Douroux X. (2011), *L'art sans le capitalisme*, Les Presses du réel
- IAU (2018) *L'Urbanisme transitoire, optimisation foncière ou fabrique urbaine partagée ?*, Rapport de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de l'île de France
- Lextrait F., Kahn, F. (2005), *Nouveaux territoires de l'art*, Sujet-Objet, Paris
- Matthey L. (2014) *Building up stories: sur l'action urbanistique à l'heure de la société du spectacle intégré*, Genève: A-Type
- Nicolas-Le Strat P. (2018), « Des lieux en recherche » in *Encore Heureux, Lieux infinis, construire des bâtiments ou des lieux ?*, Editions B42
- Scott A. (2000), *The Cultural Economy of Cities*, Londres, Sage Publications
- Soubeyran O. (2014), *Pensée aménagiste et improvisation, L'improvisation en jazz et l'écologisation de la pensée aménagiste*, Éditions des archives contemporaines
- Vivant E. (2009), *Qu'est-ce que la ville créative ?*, PUF
- Zask J.(2011), *Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation*, Paris, Le Bord de l'eau

PICK UP PRODUCTION

17 rue Sanlecque, 44000 Nantes

www.pickup-prod.com

+33 (0)2 40 35 28 44

contact@pickup-prod.com