TRANSFERT

© Chama Chereau

Le Laboratoire

Dossier mis à jour le 13 août 2020

“Décrire, documenter et mettre en critique la fabrique de la ville : pour une place publique ouverte à tous, inclusive, où s'expriment la spontanéité, l'hospitalité, la réjouissance, la singularité et le mélange des genres.

SOMMAIRE

5 UN PROJET D'URBANISME CULTUREL SINGULIER
6 PICK UP PRODUCTION, LE HIP HOP COMME INSPIRATION
7 DES PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES
8 L'ÉTAT D'ESPRIT DU LABORATOIRE : MÊLER LA RECHERCHE À L'ACTION
9 LES AXES DE RECHERCHE
10 LES ACTIVITÉS DU LABORATOIRE
13 CONTACTS & BIBLIOGRAPHIE

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 avec le Laboratoire. Cet espace d'expérimentations pluridisciplinaire et indiscipliné interroge la relation entre art, action culturelle et fabrique de la ville selon trois 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.

© Chama Chereau

UN PROJET D'URBANISME CULTUREL SINGULIER

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 leurs modèles, Transfert formalise un nouveau type d'équipement à la croisée des mondes, dont l'enjeu est de s'interroger sur la place des artistes dans la fabrique urbaine et inversement.

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 pendant cinq ans 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 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**.

© Chama Chereau

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**, la **débrouille**, 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, le dispositif Buzz Booster en Pays de la Loire, le Plan Graff ainsi que Transfert.
Association engagée, Pick Up Production défend la culture comme un levier d'**épanouissement** et de **rencontre** entre les populations. Avec Transfert, elle devient la première structure hip hop en France à proposer une **programmation pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet d'urbanisme culturel** lui ouvrant des champs d'expérimentations multiples.

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 et culturelles dans la **fabrique de la ville**.

© Chama Chereau

DES PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES

La question de l'urbanisme culturel, des occupations transitoires, 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.

© Jérémy Jéhanin

L'ÉTAT D'ESPRIT DU LABORATOIRE : MÊLER LA RECHERCHE À L'ACTION

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'organe de recherche-action, 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 provoquant des dynamiques et en les documentant, le Laboratoire s'intéresse aux mécanismes de fabrication urbaine via un "**droit à la ville**" (Lefebvre : 1968) donné 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 essaimant ses productions et ses méthodes.

LES AXES DE RECHERCHE

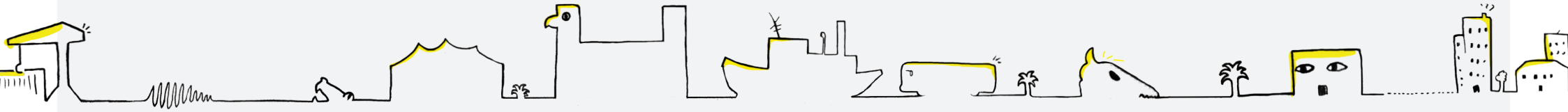
Partant de Transfert comme une expérimentation à l'échelle urbaine, le Laboratoire s'organise à partir de trois axes de recherche-action :

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, familles Rom voisines, employés de la zone commerciale, 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**.

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 un projet culturel ? Plus largement, **comment créer des aménités urbaines - des espaces agréables et sensibles à l'imaginaire des citadins ordinaires** - tout en étant attentif aux nuisances qu'ils génèrent ainsi qu'aux formes de gentrifcation 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 ? Quelles sont les valeurs partagées ? Comment « faire ensemble » jusqu'à « laisser faire » ? Selon une approche contextuelle, il s'agit aussi de documenter une culture projet assumée par Pick up Production. En tant que projet dédié à l'inattendu et au lâcher prise, comment Transfert agit-il autour de la notion d'improvisation organisationnelle ?

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 ?



LES ACTIVITÉS DU LABORATOIRE

La création artistique et l'action culturelle

Accueillir des artistes qui **interrogent le contexte, questionnent la fabrique de la ville**, entrent en **relation avec les habitants et usagers** du territoire… 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.

Le projet Transfert accueille et veille également 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.

Les études et observations

Faire de Transfert un terrain d'étude afin de documenter le projet et son évolution. Avec des protocoles de recherche tels que "La Traversée de Transfert" qui renseigne la perception des espaces, les "entretiens mouvants", avec les acteurs du projet, l'analyse sociologique du fonds photographique, des observations participantes d'ateliers participatifs, des observations flottantes, des récits glanés auprès des usagers (artistes, residents, visiteurs...),, l'analyse de données collectées tout au long de l'année.

Cette observation/analyse des activités proposées sur le site contribue à la **convergence des expérimentations**, observations et réflexions sur la fabrique de la ville.

© Chama Chereau

Les temps d'échange

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 « **les collèges** » qui renseignent le projet en tant que modèle, le mettent en critique et l'inscrivent dans des démarches prospectives, plusieurs les formes de partage de points de vue sont proposées, tout au long de l'année.

La veille, les traces

Alimenter la **réflexion collective, partager les connaissances acquises, faire de la veille**. Le laboratoire Transfert se veut un espace de ressource et d'essaimage, en s'inscrivant dans les réseaux de réflexion, en participant aux rencontres et débats et en rassemblant 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.

Une évaluation partagée

Mettre en perspective les réalisations du projet avec différents regards qui croisent art, politique culturelle, économie, sociologie, géographie, philosophie et urbanisme. L'évaluation de Transfert s'opère selon une méthode dynamique et participative, de manière concertée, pluraliste, autocritique, réflexive et contradictoire

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/

© Alice Grégoire

© Chama Chereau

CONTACTS & BIBLIOGRAPHIE

Fanny Broyelle

Directrice adjointe de Pick Up Production, responsable des projets et du Laboratoire.
Doctorante à l'ED Espaces cultures et sociétés (AMU), chercheuse associée au LAMES (Laboratoire Méditerranéen de sociologie, AMU-CNRS).

fanny@pickup-prod.com

Bastien Bourgeais

Chargé d'études du laboratoire Transfert,

bastien@pickup-prod.com

Arab N., Özdirlik 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-fnis » in Encore Heureux, Lieux infnis, 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 infnis, 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

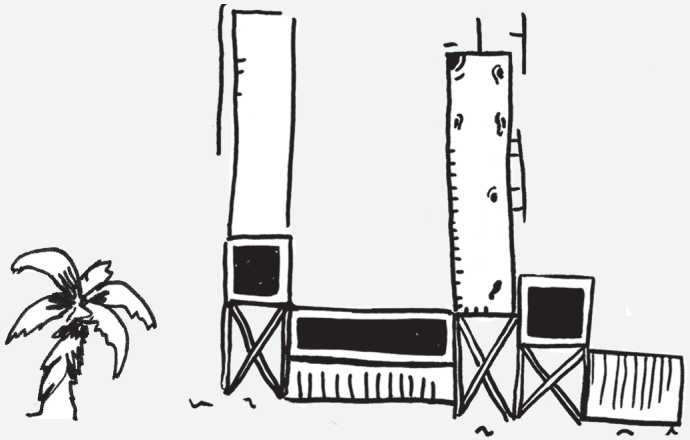
Zask J.(2011), Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation, Paris, Le Bord de l'eau

partenaires

Partenaires institutionnels

Mécènes / Partenaires

Mécènes fondateurs : Cogédim Atlantique, Crédit Agricole Atlantique-Vendée



www.transfert.co

#transfertco

PICK UP PRODUCTION

9 rue Abbé Grégoire, 44400 Rezé

www.pickup-prod.com

+33 (0)2 40 35 28 44

contact@pickup-prod.com