

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

ANNEE 2023-2024

ART ET PAYSAGE

une attention au vivant

24 h

1 ECTS

français

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DU/DES ENSEIGNANT(S)

Jens Denissen, urbaniste paysagiste

- Intervenant.e.s extérieur.e.s (à confirmer)

PRÉSENTATION DU COURS

Le cours « Art et paysage – une attention au vivant » a pour objectif de familiariser les étudiant.e.s avec la notion de paysage, à la fois comme concept historique, champs de travail pratique et clé d'entrée à la compréhension des enjeux territoriaux et écologiques actuels. Il s'agit d'apprendre les outils du paysagiste et les manières de faire d'artistes œuvrant dehors, dans des contextes d'espaces publics et de milieux vivants où les enjeux écologiques sont présents et de plus en plus prégnants. L'attention au vivant et aux éléments naturels, l'utilisation de ressources locales ou de matériaux trouvés sur le terrain, la mise en relation entre différentes échelles spatiales, ainsi que leurs traductions ou mises en relief par une intervention/création constituent les principaux enjeux de l'enseignement.

Le paysage – entendu à la fois comme démarche de projet et comme concept – recouvre une multiplicité de démarches et de significations. Le terme décrit la matérialité tangible des territoires tout en recouvrant les relations sensibles que les habitants, usagers et autres êtres vivants non-humains entretiennent avec leurs milieux. Du point de vue du praticien, le projet de paysage se caractérise tout d'abord par la prise en compte des éléments vivants et naturels : faune, flore, terre, eau, air, usages humains, etc. Aussi, tout travail paysager s'inscrit dans le temps long de la transformation et la continuité des milieux. Il articule différentes échelles, allant du territoire, du site et du lieu jusqu'aux objets. De même, le paysagiste travaille à la verticale, en coupe : il doit composer avec le sous-sol, les occupations du sol et l'horizon. Tout projet de paysage s'inscrit dans des sites porteurs d'histoires et traversés de dynamiques existantes, lesquelles il s'agit d'observer, de prendre en compte, de révéler, d'accompagner et, le cas échéant, de réinventer. Enfin, la pratique paysagère se situe à la croisée de nombreux champs pratiques et théoriques tels que l'architecture, l'urbanisme, l'écologie, la sociologie, la géographie, l'art et le design. La posture paysagiste est donc avant tout relationnelle ; elle se caractérise par le *faire avec*.

Pour le designer et l'architecte intérieur, ce workshop permet de se familiariser avec les enjeux et les outils de fabrication de l'espace du dehors. Une partie théorique introduit le cours en abordant l'histoire du paysage, de la pensée environnementale et de l'art écologique, tout en présentant de nombreux paysagistes et artistes avec leurs références, réalisations, œuvres et ouvrages en France et à l'international.

Puis, une exploration immersive est organisée sur un terrain choisi en région parisienne.

Enfin, les étudiant.e.s sont invité.e.s à réaliser un projet *in situ* ou à partir du site. Pour cela, les étudiant.e.s sont amené.e.s à prêter attention aux dynamiques naturelles d'un site (annoncé lors de la première séance), d'appréhender les jeux d'échelles allant du micro-détail au grand territoire, de prendre en compte les éléments naturels vivants dans le processus de création. Il sera possible aux

étudiant.e.s de retourner sur site afin de s'imprégner des lieux et faire émerger leurs propres pistes de projets.

Pour la mise en projet, il sera donné libre choix aux étudiant.e.s de réaliser un projet de paysage « classique » (aménagement d'un site), un projet artistique (art environnemental/écologique) ou encore d'élaborer une approche différente (récit, photographie, sons, vidéo, intervention in situ, etc.). Pour la réalisation de l'ensemble des projets, il sera possible, voire recommandé, de convoquer une multiplicité de médias (dessin, photographie, son, image, écriture, cartographie, maquette, sculpture, etc.).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Introduire aux notions de paysage, d'écologie et d'art écologique ainsi que leurs évolutions historiques.
- Découvrir de nombreuses références françaises et internationales : projets de paysage, œuvres d'art écologiques, aménagements d'espaces publics, etc.
- Appliquer les outils méthodologiques du projet de paysage et du projet artistique (dessin, coupes, photographie, récit, prise en compte d'éléments naturels) ;
- Développer un projet en partant de l'expérience sensible des lieux et du diagnostic sur le terrain,
- Prêter attention aux spécificités des lieux (matières, textures, ouvrages, paysages, etc.) et d'autres vivants
- Contextualiser la création dans son milieu : faire à partir de, faire avec.
- Utiliser les ressources locales disponibles et des matériaux trouvés sur place, Faire émerger la création, la forme et/ou le récit à partir d'un lieu, d'une problématique locale
- Inscrire la création du projet dans les enjeux actuels du changement climatique et de la crise écologique ;
- Traduire plastiquement les enjeux / interrogations qui émergent du site
- Questionner le design et ses pratiques à partir du et avec le vivant et les dynamiques naturelles

COMPÉTENCES VISÉES

- Compréhension et application des outils méthodologiques d'intervention dans l'espace public, des contextes naturels et milieux vivants
- Acquisition d'une connaissance de l'histoire du paysage, de la pensée environnementale et de l'art et du design écologique ainsi que de projets de références
- Lecture de paysage
- Savoir développer un projet à partir d'une observation et d'une immersion sensible du terrain
- Savoir développer une approche critique d'un lieu / d'un site et élaborer un projet à partir des ressources locales
- Curiosité pour les dynamiques naturelles, les matériaux locaux et le vivant

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le s'articule s'articule autour de quatre volets :

1/ Introduction théorique à la notion de paysage : histoire du paysage ; méthodologie de travail du paysagiste ; présentation de jardins historiques et contemporains ; l'émergence de l'art

environnemental/écologique et présentation de références. Le cours débute avec deux exercices, un documentaire, l'autre photographique. Ils ne sont pas évalués et sont organisés à l'École.

2 / Immersion in situ : exploration sensible d'un site naturel (forêt, étang, parc, cours d'eau, etc.), observation, analyse et description des éléments matériels et vivants. Protocoles d'immersion sensible individuelles et collectives, lecture de paysage, tentatives de description d'un site. Exercice de cartographie sensible.

3/ Esquisses et recherches : à la suite de l'immersion, il s'agit d'esquisser des projets, créations ou récits et d'en affiner les contours en retournant sur le terrain, menant des recherches documentaires, rencontrer des acteurs, poursuivre certaines pistes, etc.

4 / Mise en projet : création d'un projet paysager ou artistique *in situ* ou évoquant/transformant le site en question. Les choix de la forme et des moyens de cette création plastique sont libres (performance, photographie, sons, installation in situ, récit écrit, dessins, cartographies, etc.).

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le travail fourni tout au long du cours fait l'objet

- d'une évaluation continue individuelle (assiduité, écoute, exercice intermédiaire)
- et d'une évaluation finale (rendu final en groupe).

L'exercice intermédiaire consiste en la création d'une cartographie sensible du site à partir d'une exploration immersive (exercice individuel)

Le rendu final (en groupe de 2 à 4 personnes) consiste en la création d'un projet de paysage ou d'art écologique. Sont évalués la qualité du projet, la présentation orale, la capacité à élaborer un projet en collectif et la forme du rendu.

PROGRAMME

Planning prévisionnel du cours (susceptible d'être modifié)

Jeudi 28 mars 2024 / 14h – 17h : Séance introductive : présentation du cours (contenu, objectifs, évaluations), premiers exercices

Jeudi 4 avril 2024 / 14h – 17h : Introduction à l'art écologique, au design écologique et à l'histoire environnementale : comment créer à l'ère du changement climatique ?

Jeudi 11 avril 2024 / 14h – 17h : Histoires et projets du paysage

Jeudi 25 avril 2024 / 14h – 18h : Exploration du terrain *in situ*, exercices de cartographie sensible

Jeudi 2 mai 2024 / 14h – 16h : travail en atelier ou *in situ*, points d'étape sur les avancées

Jeudi 16 mai 2024 / 14h – 17h : travail en atelier, points d'étape sur les avancées

Jeudi 23 mai 2024 / 14h – 17h : travail en atelier, points d'étape sur les avancées

Jeudi 30 mai 2024 / 14h – 17h : rendus finaux

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

- Tim Ingold, *Faire – Anthropologie, archéologie, art et architecture*, éditions dehors, 2017
- Paul Ardenne, *Un art écologique: Création plasticienne et anthropocène*, Le bord de l'eau, 2018
- Michel Jacob, *Le paysage*, infolio, 2008
- Estelle Zong Mengual, *Apprendre à voir – le point de vue du vivant*, Actes Sud, 2021
- Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, *Terra Forma – Manuel de cartographies potentielles*, éditions B42, 2019
- Baptiste Morizot, *Manières d'être vivant*, Actes Sud, 2020
- Victor Papanek, *Design pour le monde réel - Ecologie humaine et changement social*, Les Presses du réel, 2021 (1971)

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

- Matériel de dessin