

Thèse de doctorat de l'Université Paris-Est

ÉCOLE DOCTORALE — UNIVERSITÉ PARIS-EST
Ville, Transports et Territoires

L'ARCHITECTURE A L'ÉPREUVE DE NOUVELLES PRATIQUES
RECOMPOSITIONS PROFESSIONNELLES ET DEMOCRATISATION CULTURELLE

Elise MACAIRE

Thèse de doctorat en architecture

Dirigée par Jodelle ZETLAOUI-LEGER

Réalisée au Laboratoire Espaces Travail, UMR LAVUE n°7218

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris La Villette

Soutenue le 19 décembre 2012

Membres du Jury

Jodelle ZETLAOUI-LEGER, professeure à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris La Villette, Laboratoire Espaces Travail, UMR Lavue n°7218

Viviane CLAUDE, architecte, urbaniste, professeure à l'Institut d'Urbanisme de Paris, Université Paris Est Créteil Val de Marne

Hélène HATZFELD, maître-assistant à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine, membre de l'UMR Lavue n°7218, chargée de mission au Département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie du ministère de la Culture et de la Communication

Philippe CHAUDOIR, professeur des universités en sociologie des politiques urbaines, Université Lumière Lyon-2, UMR n°5206

Véronique BIAU, architecte-urbaniste de l'État, chercheuse, directrice du Centre de Recherche sur l'Habitat, UMR Lavue n°7218

Pierre BERNARD, architecte-urbaniste de l'État, chargé de mission au Plan Urbanisme Construction et Architecture

Résumé et mots-clés

Depuis le début des années 90, des collectifs d'architectes mettent en avant des démarches alternatives au processus traditionnel d'élaboration du projet architectural ou urbain. Ils privilégient des interventions sur les petites échelles permettant une implication plus importante des habitants sur le projet dans le cadre d'actions engageant peu de moyens. A la fois proches des artistes « activistes » ou de pratiques d'éducation populaire, ces architectes proposent des méthodes alliant pédagogie de la création et participation démocratique. Le militantisme et la coproduction avec le public semblent ainsi dessiner les contours de modèles d'action qui, bien que marginaux, participent au changement des valeurs traditionnelles du champ de l'architecture. Une nouvelle socialisation de l'activité des architectes semble alors être à l'oeuvre à travers ces formes d'engagements professionnels. La thèse est organisée en trois parties. La première présente un état des lieux de la socialisation de l'architecture à travers deux entrées principales : l'histoire sociale de la profession et le mouvement de la démocratisation de l'architecture. La deuxième chapitre vise à expliciter les formes de professionnalités développées par des collectifs à partir d'une description de fonctionnements associatifs et de divers champs d'action (interventions sociales et artistiques ou actions pédagogiques et participatives). Enfin, la troisième partie explore les modalités selon lesquelles des architectes et des artistes façonnent de nouvelles compétences construites à partir de déplacements relatifs à leurs champs de référence.

Mots-clés

Architectes, métiers, démocratisation de l'architecture, participation, action artistique, éducation populaire.

Since the early 1990s, architects' collectives have placed emphasis on alternative approaches to the traditional process used to develop architectural or urban projects. These collectives privilege small scale interventions that permit a greater involvement of local residents in the project through actions requiring few means. Simultaneously close to "activist" artists and community education practices, these architects propose methods that ally the teaching of creativity and democratic participation. As a result, the activism and joint production with the public seems to outline the contours of action models that, although marginal, are contributing to changing traditional values within the field of architecture. A new socialisation of the activity carried out by architects seems to be taking shape through these forms of professional commitment. The thesis is organised into three

parts. The first presents an assessment of the socialisation of architecture through two particular aspects: the social history of the profession and the movement towards the democratisation of architecture. The second chapter aims to clarify the forms of professionalism developed by the collectives through a description of the associative operational methods and the various fields of action (social and artistic interventions or educative and participative actions). Finally, the third part explores the methods through which architects and artists develop new skills by expanding their specific fields of reference.

Key words:

Architects, professions, democratisation of architecture, participation, artistic action, community education.

Table des matières

RESUME ET MOTS-CLES.....	5
INTRODUCTION.....	11
1. Une nouvelle forme d'inscription sociale et culturelle des activités d'architecture.....	12
La socialisation des activités d'architecture : métiers et valeurs	12
L'action artistique comme mode d'intervention.....	15
2. Hypothèses de travail : une dynamique de re-polarisation de l'identité professionnelle des architectes	17
L'hypothèse d'une recomposition professionnelle par polarité à partir d'un processus de segmentation .	17
Une nouvelle forme d'inscription des activités d'architecture dans le champ culturel ?	19
3. Méthodologie.....	19
Trajectoire d'une architecte sociologue passionnée de pédagogie.....	20
Entretiens biographiques et trajectoires professionnelles	23
Recherche impliquée et mise en place d'un dispositif réflexif : définition d'un groupe professionnel	24
Plan de la thèse	25

Chapitre I. Socialisation et démocratisation de l'architecture 27

A) INTRODUCTION	27
B) HISTOIRE SOCIALE DE LA PROFESSION ET CONSTRUCTION DE COMPETENCES	29
1. Qu'est-ce qu'un architecte ? Construction historique d'une figure professionnelle canonique	30
a) <i>L'architecture, entre art et construction</i>	<i>31</i>
La Renaissance : « naissance » d'un intellectuel.....	32
L'académie et les Beaux-Arts, une profession distinguée par des institutions	33
Consécration de l'artiste au XIXe siècle et l'organisation de la profession.....	36
Le XXe siècle et l'obsolescence du modèle professionnel ?	38
b) <i>L'architecte et le peuple</i>	<i>39</i>
L'urbanisme et le logement.....	40
L'industrialisation et les nouvelles techniques	40
Les doctrines et leur actualisation	41
c) <i>La fin du XXe siècle : renaissance d'un intellectuel.....</i>	<i>43</i>
Les années 60 et la fin de l'enseignement académique aux Beaux-Arts.....	44
La loi sur l'architecture, une petite bataille de gagnée	45
Les années 80 et la consécration d'une nouvelle élite	45
L'élargissement des corpus de référence à l'architecture « ordinaire »	47
2. Métiers et processus de repolarisation professionnelle comme socialisation.....	49
a) <i>L'élargissement du champ de l'architecture : pôle et polarités</i>	<i>50</i>
Le champ de l'architecture comme espace « structuré »	51
La professionnalité et la culture professionnelle	52
Des identités de métier en transformation : marge et polarité	54
Une représentation du champ par polarité	57
b) <i>Une crise permanente et structurelle de la profession ?</i>	<i>59</i>
Etat des lieux statistique de la profession	60
La diversification comme critique de la profession	63
Le métier transformé par un agir singulier	68
C) UN MOUVEMENT DE DEMOCRATISATION DE L'ARCHITECTURE	70
4. L'ouverture de la profession sur la société et l'accès facilité à l'architecture	71
a) <i>De la réforme de l'école des Beaux-Arts à la loi sur l'architecture de 1977.....</i>	<i>72</i>
La fin de la section d'architecture à l'école des Beaux-Arts	72
Une loi qui se veut démocratiser l'architecture ?.....	73
b) <i>L'activité des Conseils en Architecture Urbanisme et Environnement à partir des années 1980... 74</i>	<i>74</i>
La mise en place des CAUE.....	75
Les activités des CAUE.....	76

Les architectes des CAUE, habitus et ethos singuliers	77
c) <i>La diffusion de la culture architecturale, 2ème round : les années 1990 et 2000</i>	78
La 8 ^{ème} mission des écoles d'architecture et les institutions culturelles de diffusion de l'architecture	78
2000, un plan pour la culture au ministère de l'Education nationale	80
Les Maisons de l'architecture, vers une reprise en main par l'Ordre ?	81
5. L'architecture et la « démocratie culturelle »	83
a) <i>Les artistes et la ville, un renouveau de la « démocratisation » de la culture</i>	85
La contribution d'artistes à la démocratie culturelle	85
Les actions artistiques et la ville	87
Projet urbain, culture, et participation	89
b) <i>L'architecture et l'éducation populaire</i>	92
L'exemple de la construction des équipements socioculturels	93
Le milieu associatif et les réseaux d'éducation à l'environnement urbain	94
Les villes éducatrices	95
Rencontre d'architectes avec les fédérations d'éducation populaire	96
c) <i>Participation et démocratisation de l'architecture</i>	97
« L'architecte, le prince et la démocratie »	98
Le revirement des années 80 autour du service public d'architecture	99
Les années 90 et l'expérience du Community design	102
Les années 2000 et les premiers pas en direction de la démocratie participative	103
Le droit à... l'architecture	106
6. Collectifs d'architectes « co-producteurs » de l'espace architectural et urbain	111
a) <i>Diachronie de la création de collectifs entre 1990 et 2010</i>	113
1990-1994 : les pionniers	114
1995-1998 : émergence d'une génération	115
1999-2001 : pic du millénaire	117
Les années 2000, la confirmation du mouvement	121
2010 : une nouvelle génération ?	124
b) <i>Références et structures des collectifs</i>	128
Passeurs, sources et filiations	129
La forme et le statut du collectif	130
Répartition des activités	131

Chapitre II. De l'identité professionnelle à la professionnalité .. 135

A) INTRODUCTION

La pratique, un angle d'analyse de l'identité professionnelle	138
La professionnalité, entre expérience et position professionnelle	139
La compétence : de la capacité d'action à la capacité d'adaptation	140

B) LES COLLECTIFS ET LEUR FONCTIONNEMENT

1. Pluriactivité et professionnalité chez les architectes

a) <i>La formation : de l'amour de la discipline à la haine de la profession</i>	143
L'école, point de départ d'une diversification	143
L'engagement étudiant, une formation politique et organisationnelle	144
Le diplôme et l'insertion, une reconversion militante	145
b) <i>La pluriactivité au fondement d'une architecture « socioculturelle »</i>	146
L'éducation et la pédagogie : une éthique de l'action	147
La participation : une conscience professionnelle	148
L'art et l'événementiel : un domaine de compétence sur l'espace public	150
c) <i>Une position stratégique et idéologique</i>	151
Profession et désaffiliation	151
Discipline et réconciliation	153
Réseaux et alliances	154
d) <i>Conclusion : une professionnalité pluriactive, entre positionnements et expériences multiples</i>	155
2. Collectifs associatifs d'architectes. Des « écosophes » de l'architecture ?	156
a) <i>Le collectif de travail et la culture associative</i>	157
Un projet professionnel et militant, salariat et bénévolat	157
L'association, « chambre d'expérimentation »	158
L'association, « support de métiers »	159
L'association, structure de projet	160
b) <i>La transversalité de l'intervention comme méthodologie</i>	161

La transversalité pour élargir le champ de l'action.....	162
La transversalité pour faciliter l'action.....	163
C) CHAMPS D'ACTION DES ARCHITECTES.....	165
1. <i>Ville, art et politique : un nouveau champ d'action pour les architectes</i>	165
a) <i>L'événementiel dans une démarche de projet culturel et politique</i>	166
Réinterroger le projet architectural au regard de l'action culturelle	166
Le projet urbain, une source pour lier manifestations culturelles et politiques.....	168
b) <i>La ville à l'intersection de l'art et la citoyenneté</i>	170
Une action artistique et événementielle basée sur l'analyse urbaine	170
La ville point de rencontre entre artistes et citoyens.....	172
Espaces et temps publics, la ville comme espace « cognitif »	174
2. <i>L'architecture à l'épreuve de pratiques pédagogiques. Un imaginaire créateur renouvelé ?</i>	177
a) <i>La question pédagogique comme point de départ</i>	177
Architecte et pédagogue	177
Le projet d'architecture en expérimentation	178
Représentations et connaissance de l'espace	181
Construire soi-même et se construire soi.....	183
b) <i>Professionalité et imaginaire collectif : une démocratisation de l'accès aux savoirs de l'architecture</i>	184
3. <i>Des architectes à l'épreuve de la participation, une éthique en construction</i>	186
a) <i>La « participation », une activité aux enjeux stratégiques</i>	186
Coproduire la commande	186
Choisir le public	189
Agir ou non dans un cadre institutionnel.....	190
b) <i>Oeuvres « écosophiques » d'associations d'architectes</i>	193
Les projets : espaces de paroles et paroles d'espaces	194
Le résultat comme représentation du processus de projet.....	197
L'œuvre, synthèse formelle des savoirs et savoir-faire mis en commun dans le projet	199
c) <i>Une expérience sociale liée à un idéal professionnel démocratique</i>	205
Projet coopératif et projet architectural	205
Création collective et œuvre individuelle.....	207
Espace de savoirs et savoirs de l'espace.....	208
d) <i>Conclusion : la professionnalité, entre pratique et éthique professionnelle</i>	209
CONCLUSION : « ECOSOPHES », DE LA MARGINALITE A LA POLARITE DANS LE CHAMP DE L'ARCHITECTURE	212
b) <i>L'usage, un enjeu de nature politique pour les architectes</i>	212
c) <i>Marges et polarités</i>	213
Une double stratégie de rupture et d'ouverture avec le champ de l'architecture	214
Vers un agir pédagogique.....	215
Vers un agir artistique	216
Vers un agir démocratique	217
d) <i>Des démarches « écosophiques » : polarités marginales</i>	218
Conjonctions : une contribution à l'« écosophie ».....	218
Singularités : de l'expérience à la compétence.....	219
Chapitre III. De la compétence à l'agir professionnel	222
A) INTRODUCTION : DE L'ADAPTATION DES COMPETENCES	222
B) DES RENCONTRES ENTRE ARCHITECTES ET ARTISTES, MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF REFLEXIF.....	225
1. <i>Un séminaire associatif et interprofessionnel</i>	225
a) <i>Mise en place de la problématique dans le cadre de l'intervention à l'association didattica</i>	226
L'association didattica.....	226
Le séminaire Aède (architecture éducation démocratie).....	228
b) <i>Le 1er séminaire Aède en 2003</i>	228
La transversalité ou la relation aux champs de savoirs.....	230
La coopération comme organisation du travail.....	230
L'institution comme cadre de travail.....	231
Le triptyque « architecture, éducation démocratie ».....	231

2. La pédagogie, la participation et la création comme modalités d'intervention des collectifs.....	233
a) <i>Le deuxième séminaire de 2007</i>	<i>234</i>
Présentation des collectifs représentés.....	234
Recherche impliquée et dispositif d'échanges.....	236
b) <i>Les échanges et les débats.....</i>	<i>237</i>
L'architecture et les enjeux de citoyenneté.....	238
L'art et les territoires.....	240
La médiation culturelle.....	242
3. Analyse du corpus collecté : une grille d'analyse à double entrée.....	245
a) <i>Les « compétences » de l'architecte héritées de l'histoire de la profession.....</i>	<i>245</i>
La conception architecturale.....	245
La maîtrise d'œuvre	246
La création.....	246
L'adaptation des compétences : déplacements et recodifications.....	247
b) <i>L'agir professionnel issu des pratiques.....</i>	<i>248</i>
C) LA COMPETENCE POLITIQUE TRANSFORMEE PAR UN AGIR DEMOCRATIQUE : DES EXPERIMENTATIONS AUTOUR DE LA CONCEPTION ARCHITECTURALE.....	251
1. De la rencontre à l'art des usages	251
a) <i>L'œuvre de la rencontre</i>	<i>252</i>
La rencontre avec les habitants comme ressource pour la création	252
Du public au territoire	254
Du territoire à l'« humain »	254
Cheminer pour connaître	255
Un engagement social et politique.....	256
b) <i>Arts des usages et expérimentations sociologiques</i>	<i>257</i>
Construire son paysage de voisinage.....	257
Prendre et donner de l'espace.....	258
Réfléchir et interpellier sur l'avenir des territoires	259
L'action artistique comme recherche	259
Une sociologie artistique	260
2. Donner les moyens.....	262
a) <i>Vers une « capacitation » renforcée.....</i>	<i>262</i>
Une rencontre « réelle »	262
Des citoyens actifs et bien informés.....	263
Un meilleur partage des décisions.....	264
b) <i>Expérimenter pour apprendre.....</i>	<i>266</i>
Inventer	266
Partager des clés de lecture	267
Une médiation culturelle qui part du public	267
Le « bel ordinaire »	268
Appropriations physiques.....	269
3. La démocratie comme modèle de responsabilité professionnelle	270
a) <i>Pour une participation éthique et réflexive</i>	<i>270</i>
Une maîtrise d'usage.....	270
Un projet partagé.....	271
Une mise en question des rapports sociaux de production	271
Analyser les conditions de l'intervention	272
Un projet collectif.....	273
b) <i>Le projet, espace d'un processus démocratique.....</i>	<i>274</i>
Construire en habitant, une pratique de la démocratie quotidienne	274
Faire avec les exclus.....	275
Le récit en projet	277
D) LA COMPETENCE TECHNIQUE TRANSFORMEE PAR UN AGIR PEDAGOGIQUE. DES EXPERIMENTATIONS AUTOUR DE LA MAITRISE D'ŒUVRE.....	279
1. Partir de l'action pour impliquer.....	279
a) <i>S'impliquer et impliquer.....</i>	<i>280</i>
Un échange d'écoute entre les artistes et le public	280
La marche révélatrice	281
Quand l'art interroge la ville	282
b) <i>Montrer le faire</i>	<i>283</i>

Faire et provoquer le désir de faire.....	284
Projets « autogérés »	284
Mobiliser, s'approprier.....	285
Etre et travailler dans l'espace public.....	285
Démultiplier les expériences.	286
Que dire de la portée des actions ?	287
2. Pouvoir et apprendre à faire.....	287
a) <i>Pouvoir faire</i>	288
De la parole aux actes.....	288
Participer au projet social, un « repérage systématique »	289
Des ateliers d'auto-construction	290
Pratiques du décalage	291
Travailler à la représentation et à ses outils.....	291
b) <i>Apprendre à faire</i>	292
Mettre en situation.....	292
Des outils pour se questionner.....	293
Construire le jugement	294
Le verbe pour connaître.....	294
Le plaisir de faire.....	295
Travailler l'émancipation	295
3. Construire des cadres et trouver des moyens	296
a) <i>Le projet comme cadre de l'expérience.....</i>	296
Construire des situations pour une architecture « open-source »	297
Le projet, espace des relations et cadre de création	297
Une pratique processuelle	298
Recevoir et rendre	299
Apprendre du retour sur expérience	300
b) <i>Les ressources des projets.....</i>	300
Le mécénat pour une commande citoyenne d'architecture.....	301
Une économie plurielle pour dégager des moyens	301
La culture comme levier économique	302
Se donner les moyens, c'est aussi travailler de façon partenariale	303
E) LA COMPETENCE CULTURELLE TRANSFORMEE PAR UN AGIR ARTISTIQUE. DES EXPERIMENTATIONS AUTOUR DE LA CREATION	306
1. Images et langage.....	306
a) <i>Aménager les outils de représentation</i>	307
Des outils adaptés.....	307
Des outils didactiques.....	308
Un approche ludique de la ville.....	308
Analyse et représentation	309
b) <i>Esthétisations de la ville.....</i>	310
Faire entrer l'art dans la ville.....	311
Donner à voir.....	312
Créations hodologiques	313
Représentation autobiographique d'un lieu	314
Travailler avec le langage.....	314
2. Métamorphoses	316
a) <i>Ecritures et imaginaires de la ville</i>	316
L'imaginaire du lieu	316
Donner une image	317
La matière de la ville.....	317
Aller et retour entre réel et fiction	318
Imaginer la ville	318
b) <i>Inventer la ville.....</i>	319
Une écriture multiple.....	320
Du récit à la forme.....	320
Perturber les représentations des usages.....	321
Du désir à la transformation	322
Le kit d'auto-construction	323
CONCLUSION : POSITIONNEMENTS, RECONNAISSANCE ET COMPETENCES	326
Un positionnement politique avant tout.....	326

Une reconnaissance grandissante mais insuffisante	327
La forme du mouvement	327
Artistes et architectes	328
Comment l'agir intervient sur la compétence, reconfiguration de polarités	329

Conclusion 331

Annexe : Présentation de collectifs 339

1. Collectifs fondés par des architectes en France.....	342
a) <i>Ile de France</i>	342
Coloco (1996).....	342
Atelier d'Architecture Autogérée (2001)	343
Didattica (2001)	344
Encore Heureux (2001)	345
Exyzt (2003).....	346
Ateliers Populaires d'Architecture et d'Urbanisme (2005)	347
c) <i>Rhône-Alpes</i>	349
Arpenteurs (1993)	349
Robins des Villes (1997)	350
BazarUrbain (1999).....	352
Zoom (2007).....	353
La compagnie d'architecture [LOCAL A LOUER] ou LALCA (2008)	354
d) <i>PACA</i>	355
Notre Atelier Commun (1999), Construire ensemble le grand ensemble (2007).....	355
Pixel 13 (2001).....	356
Compagnie des rêves urbains (2002).....	357
Le Cabanon Vertical (2003).....	358
e) <i>Aquitaine</i>	359
Bruit du frigo (1997)	359
Destination patrimoine (2000).....	360
f) <i>Alsace</i>	361
3RS (2003)	361
Collectif etc (2009).....	362
g) <i>Auvergne</i>	363
Pixel (1998).....	363
h) <i>Haute-Normandie</i>	363
Echelle inconnue (1999).....	363
i) <i>Nord-Pas-De-Calais</i>	365
Les Saprophytes (2007).....	365
j) <i>Pays de la Loire</i>	366
collectif Constellation(S) (2008-2012)	366
k) <i>Languedoc-Roussillon</i>	366
La manufacture des paysages (2002).....	366
2. A l'étranger	368
a) <i>Royaume-Uni</i>	368
Muf (1996)	368
Public Works (1999)	369
G.L.A.S./Glasgow Letters on Architecture and Space (2001).....	370
Sharrow community forum (2006).....	370
IYO / Inconspicuous Yellow Office (2006)	371
b) <i>Espagne</i>	372
Laboratorio urbano (2001)	372
Recetas Urbanas (2004).....	372
Ctrl+Z (2007)	373
c) <i>Allemagne</i>	374
AG Gleisdreieck (1990)	374
Raumlabor (1999)	374
d) <i>Belgique</i>	375
Recyclart (1998).....	375
Rotor (2005).....	376
e) <i>Amérique du nord</i>	376

Syn – Atelier d’exploration urbaine (Québec, 2000).....	376
Office of unsolicited architecture (USA et Pays Bas, 2007).....	377
f) <i>Italie</i>	378
Stalker (1995).....	378
g) <i>Pays-Bas</i>	379
Meike SCHALK et Apolonija ŠUŠTERŠIĆ (2005).....	379
3. Collectifs comprenant des architectes	381
a) <i>En France</i>	381
Ne pas plier (1991).....	381
De l’Aire (2003).....	382
La parole errante Chantier-Ecole (2004)	383
b) <i>A l’étranger</i>	384
Park Fiction (Allemagne, 1995)	384
Blok / Local Base for Culture Refreshment (Croatie, 2001)	384
Rotorrr (Espagne, 2001).....	385
Observatorio Metropolitano (Espagne, 2005)	385
4. D’autres collectifs qui ont collaboré avec des architectes et dont les démarches se rapprochent de celles des architectes	387
a) <i>PACA</i>	387
Hendrik Sturm (1994)	387
Bureau des compétences et des désirs (1994).....	387
Arènes (1999).....	389
LMX (1999).....	389
Nicolas Mémain (2000).....	391
En Italique (2002).....	392
Da-Zein (2004).....	394
b) <i>Rhône-Alpes</i>	394
Là Hors De (1992).....	394
Ici-même [Grenoble] (1993).....	395
KompleXXKapharnaüm / EnCourS (2000)	396
c) <i>Etranger</i>	397
City Mine(d) (Belgique, Angleterre et Espagne, 1997).....	397
Idensitat (Espagne, 1999).....	398
Urban repair squad (Canada, 2005).....	399
5. « Manifeste » de Michel Onfray	400

Bibliographie..... 401

1. <i>Métiers et professions, architectes, architecture</i>	401
2. <i>Artistes, éducation populaire, actions artistiques</i>	407
3. <i>Politiques urbaines et action publique</i>	410
4. <i>Sociologie du travail, sociologie des professions</i>	412
5. <i>Epistémologie et méthodologie des sciences humaines et sociales</i>	413

Index des tables et figures 415

1. <i>Tableaux</i>	415
2. <i>Figures</i>	415

Table des matières 421