

design
des
territoires

**design
des
territoires
‡**

**Apprendre à co-habiter
en 6 écoles de terrain**

**Design des Territoires est un programme multisitué
dédié à l'accompagnement des territoires par le
design. Créé par l'Ecole des Arts Décoratifs - PSL,
il est déployé au niveau national sous l'impulsion du
ministère de la Culture.**

I.
APPRENDRE A (CO-)HABITER

II.
ÉPROUVER LES TERRITOIRES

III.
CO-CONSTRUIRE LE CAHIER DES CHARGES

IV.
INVENTER UN SERVICE PUBLICQUE ARTISTIQUE

V.
TISSER L'ÉCOLE À LA SOCIÉTÉ

VI.
PRENDRE LA MESURE DES IMPACTS

VII.
OBJECTIFS DE TRANSFORMATION

VIII.
SITUER LES PRATIQUES

IX.
FAIRE RÉSEAU

X.
FONCTIONNEMENT

XI.
L'ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS

« Dans notre monde entièrement anthropisé, recouvert non seulement d'objets et d'infrastructures, mais aussi d'images et de réseaux, le design est partout et configure nos vies. Non seulement parce qu'il n'existe pas d'invention humaine qui n'ait été designée, c'est-à-dire conçue et projetée, mais aussi parce que "lorsque nous concevons des outils (objets, structures, politiques, systèmes experts, discours, et même récits), nous créons aussi des façons d'être" »

Emmanuel Tibloux

Directeur de l'École des Arts Décoratifs - PSL

Mobilier rural en châtaignier local pour la ville de Nontron dans le quartier du Faubourg Magnac, Promo Ruraux 2022-23. Julie Eymezy / Rose Schwab © Victor Corneic

**« La volonté d'essayer des solutions
éprouvées au niveau local rejoint la
capacité du design à dupliquer un modèle
éprouvé en série. »**

Cédric Szabo
Directeur de l'Association des maires ruraux de
France (AMRF)

**« Travailler avec des designers, c'est
embrasser l'esprit de l'expérimentation,
un défi parfois difficile à intégrer dans la
politique »**

Marion Henry-Ringeval
Designer et directrice adjointe de la
communauté de communes de Puisaye-Forterre

Atelier avec les étudiant·es de l'ENSAD Limoges pour concevoir, à partir des matériaux du territoire, des modules de différentes natures, Promo Ruraux 2023-24 © collectif La mitoyenne

Présentation des travaux de réflexion sur l'aménagement des trois quartiers de la ville de Nontron. Promo Ruraux 2022-23. Julie Eymery / Rose Schwab © Victor Corneic

**« Cesser de « faire pour », posture quasi
maladive de l'expert, pour commencer à
« faire avec » celles et ceux qui composent
le milieu dans lequel nous nous inscrivons.
Sortir du surplomb pour entrer dans l'idée
d'une égalité radicale. »**

Tom Hébrard, Samuel Chabré
Artiste, designer et enseignant
Co-fondateur du Tiers-lieu paysan de La Martinière

**Alois que la pensée savante et urbaine
n'a cessé de s'immiscer - non sans
impérialisme - dans les territoires, [...] il
s'agit d'opérer un véritable retournement
du sens de diffusion de la connaissance,
de retourner la modernité vers elle-même
en y associant les savoirs qu'elle n'a su ni
reconnaître ni entretenir, qu'elle n'a pas
su intégrer ni transmettre.**

Nicolas Verschaeve
Designer, encadrant pédagogique pour le
programme Design des Territoires

1 programme multisitué dédié à l'accompagnement des territoires par le design, fonctionnant à la fois comme résidence, laboratoire, bureau d'étude et pépinière.

6 écoles de terrain représentant des cadres de vie variés, tous concernés par des problématiques spécifiques que le design peut aider à résoudre.

5 à 8 jeunes praticien-nes par territoire en immersion pendant 10 mois, venu-es de champs disciplinaires divers (architecture, design, urbanisme, paysagisme, sociologie, ingénierie, géographie).

3 problématiques adressées par des acteurs locaux ou de grands opérateurs, endémiques au territoire mais susceptibles de toucher d'autres milieux concernés.

Le programme fonctionne à la fois comme :

***Une résidence* proposant un hébergement, un atelier collectif, une bourse de subsistance et de production ainsi qu'un environnement propice à la recherche et au développement de projets, en lien avec les institutions partenaires**

***Un laboratoire* orienté vers l'expérimentation et l'innovation sociale**

***Un bureau d'études* étudiant le développement de projets à échelle 1 en réponse à des problématiques situées ou en partenariat avec des structures locales**

***Une pépinière* permettant à des projets professionnels de s'éprouver et de se consolider.**

**Créé en 2021 par l'École des Arts
Décoratifs - PSL, en réponse à la
déprise et au sentiment d'abandon des
politiques culturelles, le programme s'est
expérimenté pendant trois ans à Nontron,
en Périgord Vert, sous l'appellation Design
des Mondes Ruraux.**

Fort du succès de ces trois premières années et sous l'impulsion du ministère de la Culture, il s'est doté d'une ambition nationale : Design des Territoires, un programme multisitué dédié à l'accompagnement des territoires par le design à travers 6 écoles de terrain correspondant à 6 milieux de vies - ruraux, montagnaux, forestiers, littoraux, insulaires et urbains -, tous concernés par des problématiques spécifiques que le design peut aider à résoudre.

© Julie Eymery

Design des Mondes Ruraux
Périgord vert (Nouvelle-Aquitaine)

© Parc naturel régional du Livradois-Forez

Design des Mondes Montagneux
Livradois-Forez (Auvergne Rhône-Alpes)

© Yvon

Design des Mondes Urbains
Métropole parisienne (Ile-de-France)

© Communauté de Communes du Pays de Bitche

Design des Mondes Forestiers
Pays de Bitche (Grand Est)

© Florence Doléac

Design des Mondes Littoraux
Trégor-Goëlo (Bretagne)

© Commune de Sainte Rose

Design des Mondes Insulaires
La Réunion (Sud, Sud-Est de l'Ile)

I. APPRENDRE À (CO-)HABITER

Parce qu'ils sont historiquement les arts de la maison, les arts de vivre et d'habiter, et que ces questions nous sont aujourd'hui adressées à l'échelle de notre maison terrestre, les arts décoratifs sont les arts de notre temps, de ses enjeux et de ses défis. Ils ont aussi pour ces mêmes raisons, vocation à être en prise sur les territoires et leurs transitions, dans une dynamique d'ouverture et de décentrement.

C'est dans cet esprit que l'École des Arts Décoratifs-PSL porte le programme multisitué Design des Territoires, déployé nationalement dans 6 territoires avec le soutien du ministère de la Culture et conçu en relation étroite avec l'ensemble des composantes de ces écosystèmes de vie, humaines, non-humaines, culturelles, économiques et politiques, dans une visée transformatrice et concrète, soucieuse d'en révéler les potentiels.

Avec Design des Territoires, l'École des Arts Décoratifs - PSL souhaite contribuer à former une génération d'artistes et de designers engagé-es dans la fabrique de l'« habiter », au cœur de l'action publique et des équilibres du vivant, en accompagnant leurs approches singulières, non pas normatives ni standardisées mais sensibles et situées, à même de coproduire, d'épaissir et de réparer nos relations aux milieux de vie.

NONTRON

II. ÉPROUVER LES TERRITOIRES

Pendant 10 mois, 6 groupes de 5 à 8 jeunes praticien·nes aux parcours pluriels et complémentaires – designers, architectes, paysagistes, artistes, urbanistes, sociologues, ingénieur·es – s’immergent dans 6 territoires et travaillent avec l’ensemble de l’écosystème agissant, humain et non-humain : élu·es, habitant·es, associations, entreprises, bassins versants, forêts...

Accompagné·es par des encadrant·es pédagogiques et des intervenant·es expert·es des domaines concernés, elles et ils arpentent, observent, imaginent, concertent, prototypent puis mettent en œuvre des projets d’amélioration par des démarches sensibles et concertées.

Les trois premiers mois au sein du programme sont l’occasion de la découverte et de la compréhension du territoire. Ensemble, les résident·es entament des prises de contact avec une multitude d’acteurs locaux, autant d’élu·es, d’habitant·es que d’associations. Cette première étape est nécessaire à la juste compréhension du contexte géographique et politique dans lequel elles et ils doivent s’inscrire. Ces temps d’échanges leur permettent de s’acculturer à l’histoire du lieu de vie et de sa région, et de mieux comprendre les atouts et difficultés émanant du territoire.

« On écoute, on dessine, on présente et on teste, puis on corrige le dessin. Cette manière d'aborder la complexité par petites touches en acceptant les redirections permet de trouver dans les aspects formels ou organisationnels des projets une désirabilité commune et finalement de trouver des points d'accord. Le design en cela force une évolution des pratiques des collectivités. »

Grégoire Alix-Taboling

Designer et cofondateur de l'agence **Vraiment Vraiment**

Simon Geneste

Designer au Pays Nivernais Morvan

Christian Paul

Président du Pays Nivernais Morvan et maire de Lormes

Cartographie des usages de l'eau par Clara Soleilhavoup présentée aux habitant-es, Promo Ruraux 2022-23
© Victor Corneic

III. CO-CONSTRUIRE LE CAHIER DES CHARGES

Pour que les projets déployés traitent de problématiques endémiques et cruciales pour les territoires et leurs habitant-es, 3 thématiques de travail sont identifiées en concertation avec les acteur-i-ces locaux-les, dans une logique de renversement du cahier des charges mais aussi de redéfinition de la résidence de création.

Pour cela des cahiers d'intentions répondant à chacun des enjeux sont rédigés. Ces documents synthétisent et rendent intelligible la raison d'être de chaque commande, les acteur-ices qui pourraient les porter, les ressources à solliciter, les obstacles possibles à la mise en place des projets...

Des enjeux tels que la gouvernance de l'eau, la transition agroalimentaire, la mobilité en milieu rural, la mutation des territoires d'industrie, le ménagement face à l'aménagement du littoral, la reprogrammation des zones urbaines enclavées ou encore la revitalisation de la filière bois, sont abordés.

Ces enjeux sont à la fois endémiques, propres à un milieu de vie, et symptomatiques d'autres territoires appartenant à la même typologie de milieux, de sorte que chaque réponse située apporte des outils susceptibles d'être essayés ailleurs.

IV. INVENTER UN SERVICE PUBLICQUE ARTISTIQUE

Sur la base de l'analyse des premiers mois de résidence, le collectif de jeunes praticien·nes commence à concevoir des livrables adaptés aux enjeux dessinés par les thématiques initiales.

Elles et ils participent à des réunions avec les élu·es, les administrations, les associations, travaillent avec toutes les initiatives locales et provoquent des rencontres entre tous les âges. Dessins, relevés, photographies, productions donnent forme aux études sensibles pour révéler aux habitant·es et aux élu·es les richesses existantes du territoire et les combiner aux solutions envisagées. Ces outils permettent de valider un certain nombre d'hypothèses telles que l'échelle d'intervention ou la lecture des enjeux propres au territoire.

Après une étape de prototypage puis de production, pour laquelle elles et ils sollicitent les compétences et savoir-faire en présence, les résident·es remettent les résultats des travaux et études menés au long cours aux différents acteur·ices identifié·es comme pertinent·es dans la mise en œuvre des préconisations, afin que le déploiement puisse être effectif après le départ de la promotion.

D'une année à l'autre, une attention forte est portée à la pérennité des projets engagés par les résident-es, par l'accompagnement des différents acteur-ices mobilisé-es sur la phase de déploiement. Ainsi les recherches et travaux portés par une promotion peuvent s'inscrire dans le temps et guider le travail de la suivante, créant les possibilités d'une nouvelle forme de service public, d'ordre artistique.

V. TISSER L'ÉCOLE À LA SOCIÉTÉ

Plus qu'une résidence, qu'un laboratoire et qu'un bureau d'étude, Design des Territoire, à travers ses 6 écoles de terrain, se présente aussi comme pépinière dans la mesure où le programme permet à des projets professionnels de s'éprouver et de se consolider. Il offre l'occasion à des jeunes praticien-nés de requalifier leurs pratiques, sur des questions à la fois d'échelle et d'intention, dans la perspective de créer un continuum entre pédagogie et atterrissage professionnel et pour que l'école réinvestisse sa place agissante dans la société.

Le post-master Design des Territoires permet ainsi une évolution des pratiques et un impact durable sur les trajectoires professionnelles. Sensibilisé-es aux enjeux de l'action publique durant leur expérience au sein du programme, les designers ont, à l'issue de cette expérience, toutes les clés en main pour s'engager dans des projets à taille humaine connectés aux enjeux des territoires dans lesquels ils et elles s'investissent.

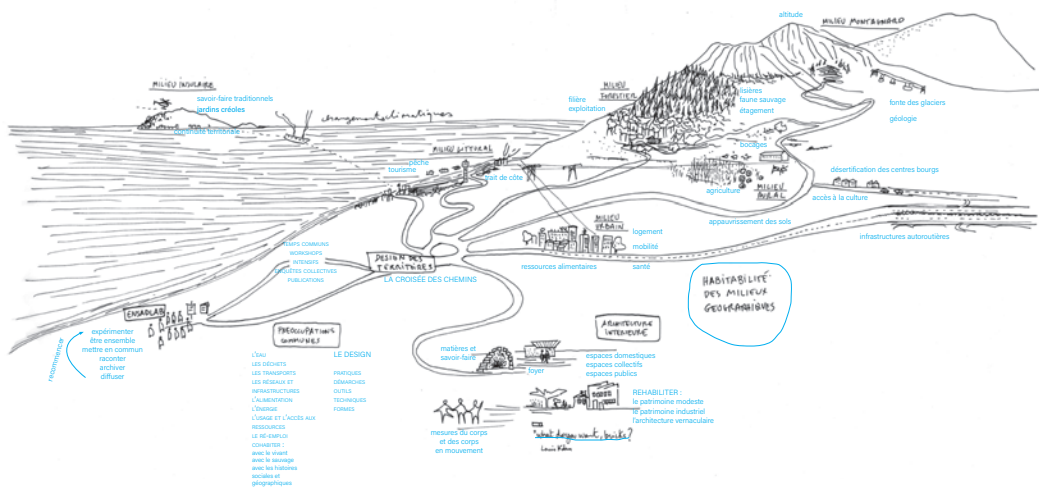

VI. PRENDRE LA MESURE DES IMPACTS

La pertinence et la solidité du programme dépendent fortement de sa capacité à générer un impact réel et durable sur le territoire, aussi poursuit-il trois grands principes :

- **Une approche écologique et sociale globale**, c'est-à-dire consciente des relations de solidarité qui nous lient à l'ensemble de la société et du vivant, soucieuse et attentive à l'habitabilité de nos milieux de vie ;
- **Une articulation étroite et une démarche de co-construction avec les différents acteurs du territoire** : collectivités, associations, entreprises, artistes et artisans, lycées, écoles supérieures d'art et design et établissements d'enseignement supérieur ;
- **Une réciprocité de l'impact entre le territoire et les jeunes designers, avec un effet duplicateur** : les designers œuvrent pour le territoire tout en s'en nourrissant et en acquérant des compétences qui pourront ensuite les conduire à s'installer durablement ou être mises au service d'autres territoires.

L'évaluation des impacts de long terme est inscrite au cœur du programme, à travers un groupe de recherche dédié au sein de l'**EnsadLab, le laboratoire de recherche en art et en design de l'École des Arts Décoratifs - PSL**. Il vise à augmenter le périmètre de ce qui est en train de se faire, à l'asseoir sur le plan académique et à en démontrer la pertinence.

VII. OBJECTIFS DE TRANSFORMATION

1. **La valorisation de l'image que les habitant-es ont de leur territoire** : en étant perçu par le truchement du regard de jeunes designers découvrant le territoire, celui-ci apparaît sous un nouveau jour, riche d'un grand potentiel auprès de ses habitant-es ;
2. **La participation des acteur-ices du territoire aux réflexions sur son administration** : des outils de mise en partage du travail mené ont permis aux habitants de s'emparer des problématiques posées et de contribuer aux réflexions en cours ;
3. **L'inclusion des solutions proposées aux projets de transformation du territoire** : les commandes ont impacté les acteurs, les structures, les lieux ou les domaines dans lesquels elles se sont déployées en orientant l'action publique et les projets de développement ;
4. **Une évolution des pratiques de designers impliqués et un impact durable sur leur trajectoire professionnelle** : sensibilisés aux enjeux des politiques publiques durant l'expérience, les designers des dernières promotions sont aujourd'hui engagés dans des projets à taille humaine connectés aux enjeux des territoires dans lesquels ils et elles s'investissent.

VIII. SITUER LES PRATIQUES

À travers chaque école de terrain, Design des Territoires vise à **reterritorialiser la pratique du design**, en la connectant à des destins de lieux et de vies, à même leur granularité et leurs anfractuosités. De ces porosités peuvent naître des démarches avisées et aiguisées capables, en partant du local, d'essaimer et de se relocaliser ailleurs.

En maillant différentes typologies de milieu - ruraux, montagneux, forestiers, littoraux, insulaires et urbains -, le programme agit non seulement à l'échelle d'un écosystème local spécifique mais à l'échelle de l'écosystème du local en général, seule voie d'accès à une pensée globale adéquate.

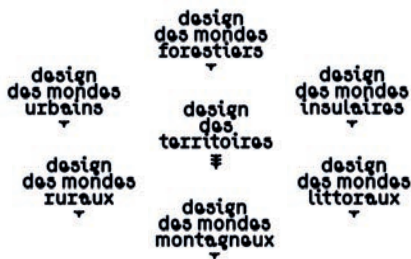
« Replacer le design dans la réalité concrète de ses conditions d'existence, c'est-à-dire reconnaître qu'il dépend des conditions médiales locales, et qu'il produit des effets qui les transforment en retour à toutes les échelles. »

Ludovic Duhem
docteur en philosophie et histoire
des sciences et techniques

IX. FAIRE RÉSEAU

Design des Territoires fédère un puissant réseau d'acteurs **territoriaux, nationaux et internationaux** créant ainsi une large communauté d'intérêts.

Il bénéficie d'un partenariat privilégié avec le ministère de la Culture, et repose sur un modèle de financement public-privé, nécessitant l'engagement complémentaire de la part des collectivités, acteurs économiques et représentants de l'intérêt général.

Pilotage

Partenaires

Financement tripartite équitable entre l'Etat, les collectivités et les acteurs de la vie économique nationale.

X. FONCTIONNEMENT

Les résident·es sont sélectionné·es sur la base d'un **appel à projets international s'adressant à des profils âgés de moins de 31 ans** et titulaires d'un Master 2 ou justifiant de 3 ans au moins d'expérience professionnelle dans les domaines du design, de l'architecture, du paysagisme ou des sciences humaines et techniques avec **une connaissance des méthodes d'enquête et un intérêt pour les territoires, des expériences solides et des réalisations pertinentes, des capacités d'organisation, des qualités d'autonomie et un sens du collectif.**

Pendant 10 mois, de septembre à juillet, elles et ils bénéficient d'un **hébergement, d'un atelier collectif, d'une bourse de subsistance et de production** ainsi que d'un environnement propice à la recherche et au développement de projets, en lien avec les institutions partenaires.

L'encadrement est assuré par une équipe pédagogique, en charge de la **supervision des commandes** et de l'accompagnement artistique et scientifique mais également par des **artistes, designers et théoriciens invités** (géographes, sociologues, anthropologues, biologistes...) pour leur expertise.

XI. L'ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS

Depuis 1766, l'École des artistes, designers et créateur·ices du décor-actif, la fabrique de l'utile et du beau en réponse aux défis de notre temps.

Aujourd'hui multi-située, l'École des Arts Décoratifs - PSL entend donner la pleine mesure de sa mission nationale de réinvention des arts de vivre et d'habiter de notre temps. Agissant en rhizome à différents degrés géographiques et symboliques, elle réactive l'idée même des arts décoratifs, au plus proche des enjeux et des défis qui nous sont adressés à l'échelle de notre maison terrestre.

Depuis son adresse historique du 31, rue d'Ulm où chaque année 800 étudiant.es sont formé.es dans 10 secteurs à la fois distincts et transversaux jusqu'aux 6 coins de l'hexagone et des outre-mer. De la banlieue à la ruralité, via des antennes situées, que sont La Renverse - école d'un nouveau genre créée à Clichy Montfermeil avec les Ateliers Médicis – et Design des territoires, programme national de transformation des territoires par le design en 6 écoles de terrain. Enfin, Ensadlab premier laboratoire en art et en design en France créé en 2007, forme une nouvelle génération d'artistes et de designers par la recherche, en leur proposant un doctorat basé sur la pratique, à l'interface de l'art, du design, des humanités et des sciences.

En s'attachant à reformuler l'environnement matériel, visuel et imaginaire de notre temps et à répondre aux mutations du paysage sociétal et artistique, via un modèle pédagogique et de recherche unique, une programmation culturelle accueillant la diversité des voix de l'époque, l'École des Arts Décoratifs – PSL se place dans le cercle restreint des grandes écoles engagées dans une dynamique de transformation face aux grands renversements contemporains.

Etablissement public d'enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture, composante de l'Université PSL (Paris Sciences & Lettres), porteuse du Campus d'excellence de la mode, des métiers d'art et du design MoMAde, implanté au cœur des manufactures des Gobelins et fédérant un réseau unique d'établissements et partenaires en Ile-de-France, l'École des Arts Décoratifs - PSL impulse une dynamique collective agissante, en réseaux d'intelligence.

**”Notre mission en tant qu'École est claire :
nous y formons les élèves, non pour qu'ils
s'insèrent dans le monde, mais pour qu'ils
le transforment.”**

Emmanuel Tibloux
Directeur

**design
des
territoires**
‡

📷 **designdesterritoires**
design.territoires@ensad.fr
ariane.brioist@ensad.fr
joan.pronnier@ensad.fr

**design
des mondes
forestiers**
‡

design.forestiers@ensad.fr

**design
des mondes
insulaires**
‡

design.insulaires@ensad.fr

**design
des mondes
littoraux**
‡

design.littoraux@ensad.fr

**design
des mondes
montagneux**
‡

design.montagneux@ensad.fr

**design
des mondes
ruraux**
‡

design.ruraux@ensad.fr

**design
des mondes
urbains**
‡

design.urbains@ensad.fr

design
des
territoires
‡