

From experience to knowledge

A conversation on design and territories. Indoors daytime. Computer, screens, connections, microphones on. Various closed faces and environments, unglamorous compositions. First attempt to turn discussions into written accounts.

- ~ - And how are you going to do it?

110 I am going to transcribe everything, then sort through it a first time, because it has to be reduced from 200,000 characters to 10,000. I don't know yet if I'm going to reconstruct the text or whether I will keep the dialogue as it is, with its structure. But it also has to remain legible. I'll send it to all of you soon, so that you can all work on it. So, what is it "territory design"?

_I| Shall I begin?

110 Yes, ok.

_I| Concerning the question of territory design, I want to insist again that we are not designing territories, but dealing with issues, or challenges, for those territories. Because "territory design" still suggests that design, creation, is there to design an answer to a problem that has already been identified by someone else. "Issue-based design" (*design des enjeux*), on the other hand, already shows that design can be asking the question and can contribute to identifying the right problems relating to the issue.

/[- The relationship to the local situation, resources and ecosystems enriches practice and avoids designing things that are out of touch with reality. One of the challenges, linked to the complexity of the environments and a world in crisis, is to be able to mix viewpoints and competencies, between the design, humans and social science roles, and to, open up the reflection to other people met along the way. Doing this work can sometimes bring concrete solutions, but it can also create synergies between the stakeholders involved.

\^~ We don't *design* territories. Nobody *designs* territories. We are not going to designing layouts for mountains and the edges of the world. We *design* in a territory. We are on the inside, we are there with the pre-existing situations, everything that has gone before. An initiative, a project will therefore have to resonate with territorialised visions of the world. These precautions, which may seem trivial, are necessary to avoid the standardisation of the way things are done and of the ways we think about different territories.

From experience to knowledge

A conversation on design and territories. Indoors daytime. Computer, screens, connections, microphones on. Various closed faces and environments, unglamorous compositions. First attempt to turn discussions into written accounts.

- ~ - And how are you going to do it?

110 I am going to transcribe everything, then sort through it a first time, because it has to be reduced from 200,000 characters to 10,000. I don't know yet if I'm going to reconstruct the text or whether I will keep the dialogue as it is, with its structure. But it also has to remain legible. I'll send it to all of you soon, so that you can all work on it. So, what is it "territory design"?

_I| Shall I begin?

110 Yes, ok.

_I| Concerning the question of territory design, I want to insist again that we are not designing territories, but dealing with issues, or challenges, for those territories. Because "territory design" still suggests that design, creation, is there to design an answer to a problem that has already been identified by someone else. "Issue-based design" (*design des enjeux*), on the other hand, already shows that design can be asking the question and can contribute to identifying the right problems relating to the issue.

/[- The relationship to the local situation, resources and ecosystems enriches practice and avoids designing things that are out of touch with reality. One of the challenges, linked to the complexity of the environments and a world in crisis, is to be able to mix viewpoints and competencies, between the design, humans and social science roles, and to, open up the reflection to other people met along the way. Doing this work can sometimes bring concrete solutions, but it can also create synergies between the stakeholders involved.

\^~ We don't *design* territories. Nobody *designs* territories. We are not going to designing layouts for mountains and the edges of the world. We *design* in a territory. We are on the inside, we are there with the pre-existing situations, everything that has gone before. An initiative, a project will therefore have to resonate with territorialised visions of the world. These precautions, which may seem trivial, are necessary to avoid the standardisation of the way things are done and of the ways we think about different territories.

De l'expérience à la connaissance

Conversation sur le design du territoire. Intérieur jour. Écrans d'ordinateur, connexions, micros ouverts. Des visages et des environnements disparates et fermés, des cadrages ingrats. Première tentative de transformer des temps de discussions en témoignages écrits.

- ~ - Et tu vas procéder comment ?

110 Je vais faire la transcription, puis un premier tri parce qu'il faut réduire, de 200 000 signes à 10 000. Je ne sais pas encore si je vais reconstruire le texte ou si je garde le dialogue tel quel, avec sa structure. Mais il faut aussi que cela reste lisible. Je vais vous le soumettre vite, pour que vous puissiez, toutes et tous, le reprendre. Et donc, c'est quoi le design des territoires ?

_I| Je commence ?

110 Oui, ok.

_I| Sur la question du design de territoires, j'insiste toujours sur l'idée qu'on ne dessine pas des territoires, mais des enjeux, pour ces territoires. Parce que « design des territoires » renvoie encore à l'idée que le design, la création, est là pour dessiner la réponse à un problème qui aurait déjà été énoncé par d'autres. Le « design des enjeux », lui, montre déjà que le design peut poser la question et participer à la bonne problématisation des enjeux.

/[- Le rapport à l'*in situ*, aux ressources et écosystèmes locaux, enrichit la pratique et évite la conception hors sol. L'un des enjeux, lié à la complexité des milieux et d'un monde en crise, est de pouvoir mixer les regards et les compétences, entre métiers de la conception, sciences humaines et sociales, et d'ouvrir la réflexion à d'autres personnes rencontrées en chemin. Ce travail permet à la fois d'apporter des solutions concrètes, mais aussi de créer des synergies entre les acteurs en présence.

\^ On ne *design*e pas des territoires. Personne ne *design*e des territoires. On ne vient pas maquetter des montagnes, des bords du monde. On *design*e en territoire. On est alors à l'intérieur, on s'inscrit à même des préexistences, de ce qui nous précède. Une démarche, un projet, entre ainsi en résonance avec des visions du monde territorialisées. Ces précautions, qui peuvent sembler anecdotiques, sont nécessaires pour éviter une standardisation des modes de faire et de penser sur les différents territoires.

⌈ We put our trust in what is going to come out of it. This school of attention is exacerbated by the simple fact that at the beginning of the year the designers-in-residence find themselves displaced, physically, into *terra incognita*. A way of doubting together takes root, a school of doubt, a good school where you agree not to know and to think about how to react. A lot of things are learnt as you go along, as you grope your way forward, based on your experience in the field, the experience you have on the programme. That applies as much to the designers-in-residence as it does to us and the school's management, etc.

- ~ - Proposing to designers that they take on board a territorial approach confronts them with a situation, a political, cultural, social and economic context. For them this moment occurs between the end of their course, during which they build a posture and a method of theoretical thinking for themselves, and the start of a professional career that will be subject to economic constraints, political timetables, etc. This kind of interval allows their thinking to land on firm ground in the real world.

' __ It can be said that designers, in the way they traditionally deal with problems - by an exterior, generic and vehicular as opposed to a vernacular approach - are falling into obsolescence. If you do "territory design" you soon spot this failure and your methods change: *designing in a territory* is as good for design as it is for the territories.

/[- This programme is a school that de-forms rather than it forming you. It de-forms, re-forms, re-questions practices. The designers realise the capacity for action the territories have, the room for manoeuvre, the skills, the direction of their wishes, their limits too. There is a strong appetite to understand public policies, the economic and social worlds, but also the funding and the processes for implementing projects. They have to try and work out what to do so that their proposals open up new avenues and win support whilst taking account of operational reality in the territories.

\^ - Sometimes there is a very quick impact on the territory and the stakeholders involved. These realisations can be quite sudden concerning ways of making policy, making decisions, conducting projects. Everywhere that we have worked there have been projects that have had a real social impact social, on lives, or a bit further up, on the political scale. These projects don't just sit in drawers, they have lived and, in some cases, continue to live.

_I| There is one issue that is beginning to be quite clearly identified in many disciplinary fields, and that is the importance of re-contextualising the subjects according to the territories. We must also support the programme by training our commissioning partners on the value of what we produce. Training programmes like ours and the specialities of this type of design should have a value. For sure it is a bit idealistic, I can see that, but even so I think there are more and more people speaking out and others ready to listen to this type of idea.

On fait confiance à ce qui va émerger. Cette école de l'attention est exacerbée du simple fait que les résidents se retrouvent en début d'année déplacés physiquement, en terrain inconnu. Il s'installe une manière de douter ensemble, une école du doute, une belle école où l'on accepte de ne pas savoir et de réfléchir à la manière d'y réagir. Beaucoup de choses s'apprennent au fur et à mesure, à tâtons, par l'expérience du terrain, par l'expérience du programme. Cela vaut autant pour les résidents que pour nous, que pour la direction de l'école, etc.

Le fait de proposer à des concepteurs de conscientiser une approche territoriale les confronte à une situation, à un contexte politique, culturel, social et économique. Ce moment pour eux se situe entre la fin des études, pendant lesquelles ils se construisent une posture et une pensée théorique, et une entrée dans une activité professionnelle soumise à des contraintes économiques, des calendriers politiques, etc. Ce genre d'entre-deux laisse atterrir une pensée au contact d'un terrain réel.

On peut dire que les designers dans leur manière de poser traditionnellement les problèmes - extérieure, générique et véhiculaire, par opposition à vernaculaire - entrent en obsolescence. Si on fait du design en territoires, on s'aperçoit de cet échec et nos méthodes se transforment: designer en territoire fait autant de bien au design qu'aux territoires.

Ce programme est une école qui déforme plutôt qu'elle forme. Elle dé-forme, reforme, réinterroge les pratiques. Les concepteurs prennent conscience des capacités d'action des territoires, des marges de manœuvre, de leurs propres compétences, de leurs lignes de désirs, de leurs limites aussi. Il y a une appétence forte pour la compréhension des politiques publiques, des mondes économiques et sociaux, mais aussi pour le financement, les processus de mises en œuvre des projets. Ils doivent chercher comment faire en sorte que leurs propositions ouvrent des pistes et créent l'adhésion tout en prenant en compte la réalité opérationnelle sur les territoires.

Il y a parfois un impact très rapide sur le territoire et les acteurs côtoyés. Ces prises de conscience sont assez vives, sur les manières de faire politique, les manières de prendre des décisions, les manières de faire projet. Partout, là où on est implanté, il y a des projets qui ont un vrai impact social, dans la vie des gens ou un peu plus haut à l'échelle politique. Ces projets ne sont pas rangés dans des tiroirs, ils ont vécu et, parfois, continuent de vivre.

Il y a une problématique qui commence à être assez bien identifiée dans beaucoup de champs disciplinaires, sur l'importance de recontextualiser les sujets en fonction des territoires. Il faut accompagner aussi ce programme en formant nos commanditaires à la valeur de ce qu'on produit. Les formations comme la nôtre et les spécialités de ce type de design devraient avoir une valeur. C'est certes un peu idéaliste, je le conçois, mais je pense quand même qu'il y a de plus en plus de voix et d'oreilles pour entendre ce type

When people graduate from a business school, their profile has a value. We need to be able to create value for profiles too.

'__ Legitimacy, and therefore value, stems from clear development of the subjects, partnerships, the way projects are implemented. Generally, a post-master's course is based on a residency model, where you take advantage of a given material, tool or know-how. Here, we are proposing an environment to live and work in at the same time. It is different to say that the designer makes it the subject of their study - and therefore their expertise - or simply a context of creation; it leads to a different kind of professional.

,(' We see that the designers-in-residence spontaneously take an interest in the social sciences and become very competent in the relationship side, with local authorities, local politics, the voluntary sector, etc. and in funding projects. The risk is that sometimes the designer hat could be left to one side for too long. And if we designers do not take responsibility for the choices of forms, materials, usages, which are sensitive and functional matters, then these choices are often made by other bodies in society. We then have to ask ourselves what that implies terms of formal resolutions in the landscape, the built environment and communal spaces.

/[- Beyond the forms produced, we can give value to the paths taken, the ability to integrate into environments and shake them up. Territory designer is not one job, but a diverse range of practices on which we must shine a pragmatic light: What is it for? What does it produce? How does it work? What savings are made? What are the social and human gains? This type of projects should be documented to allow better exchanges between designers, but also with the general public, politicians, citizens, etc. Perhaps this is one of the things at stake in the Biennale du Design Saint-Étienne? I think it is important to visibilise a wide range of experiences. There is already a history of design implicated in the territories. These are practices that have already proved their worth.

,(' There is a real interest in thinking that the format of the programme could at certain moments and in certain places become a means of advocacy.

--_ We can demonstrate that design is a tool whose aim is to democratise project-based initiatives, here based on the real situation in the territories. We are not just supplying a finished object: a project is as much the final proposal at what happens on the way to arriving at it. Making the project approach accessible means being able to involve local people in a creative process. That makes it possible for the concept of the "project" to be appropriated by as many people as possible. Addressing a territory also means leaving behind your designer's jargon and thinking about the words you use and the forms you produce: what terms to use to present what you are doing? What forms are needed to make point understandable? How to talk about what we are? All of this will have an enormous effect on how what

de discours. En sortant d'une école de commerce, on valorise un profil: il faut qu'on puisse aussi valoriser des profils.

— La légitimité, et donc la valeur, découle de la clarté de l'élaboration des sujets, des partenariats, du déroulé des projets. En général un post-master est sur le modèle de la résidence, où l'on profite d'une matière, d'un outil ou d'un savoir-faire donné. Ici, on propose un milieu où habiter et travailler simultanément. Il est différent de dire que le designer en fait son sujet d'étude, donc d'expertise, ou simplement son contexte de création, cela ne produit pas le même genre de professionnel.

— On observe une spontanéité de la part des résidents à se soucier des sciences sociales et à devenir très compétents dans les relations aux collectivités, à la politique locale, aux associations, à financer des projets. Le risque est parfois de laisser l'habit du designer-concepteur trop longtemps de côté. Et si nous designers ne prenons pas la responsabilité des choix de formes, de matériaux, d'usages, des questions sensibles et fonctionnelles, ces choix sont souvent faits par d'autres corps de la société. On s'interroge alors sur ce que cela produit en termes de résolutions formelles dans le paysage, le bâti, les espaces du commun.

— Au-delà des formes produites, on peut valoriser des chemine-ments, des capacités à intégrer des milieux et à les bousculer. Il n'y a pas qu'un métier de designer de territoire, mais il y a une diversité de pratiques à mettre en lumière de manière assez pragmatique: à quoi cela sert? Qu'est-ce que cela produit? Comment cela opère? Quelles économies sont réalisées? Quelles sont les plus-values sociales et humaines? Il faudrait documenter ce type de projets pour mieux échan-ger entre concepteurs, mais aussi avec le grand public, les élus, les citoyens... C'est peut-être un des enjeux de la biennale de Saint-Étienne. Je trouverais important de visibiliser une pluralité d'expériences. Il y a déjà une histoire du design impliqué sur les territoires. Ce sont des pratiques qui ont déjà fait leurs preuves.

— Il y a un vrai intérêt à penser que le format du programme puisse à certains moments et endroits devenir un plaidoyer.

— On peut montrer que le design est un outil dont l'objectif est de démocratiser les démarches de projets, ici fondées sur le réel des territoires. On ne fournit pas uniquement un objet fini: le projet est autant la proposition finale que ce qui se passe en cours. Rendre la démarche de projet accessible permet d'impliquer des habitants dans un processus créatif. Cela rend possible l'appropriation du concept de «projet» par le plus grand nombre. S'adresser à un territoire, c'est aussi sortir de son jargon de concepteur et se questionner sur les mots qu'on emploie et les formes qu'on produit: quels termes pour présenter ce que l'on fait? Quelles formes pour rendre un propos compréhensible? Comment parler de ce que l'on est? Cela joue énormément dans la réception de ce que l'on propose et l'engouement des habitants et des commanditaires.

we are proposing is received and on the enthusiasm of the inhabitants and commissioning partners.

Λ- And it can also help take the edge off the sort of symbolic violence we represent in spite of ourselves for the inhabitants. In any case, things are continually on the boil, and we are certain that knowledge is being created. Which is why it is important to transcribe everything.

"" I don't know yet how to go about it, what to keep, or in what format.

,(- Why not make sure the doubts are mentioned in the text and punctuate it with questions we don't have the answers to? Often what's expected of us is that we provide knowledge, answers, competencies. Once of our competences might be precisely that not knowing that allows us to move forward while accepting that everything is in perpetual motion, and our greatest quality might be being sure of nothing. In that case, it is difficult with such a posture to carry weight in the debates, but it is a very valuable posture.

"" Yes and, as things stand, that already makes for a great conclusion.

Interviews collected and edited by Marion Nielsen

With the educational coordinators of the "Design des Territoires" post-master's programme designed and run by the École des Arts Décoratifs - PSL with the support of the Ministry of Culture. It takes place in six different "territories" and the aim is to develop a field-based approach to design, with and alongside local stakeholders.

In order of appearance

- Zoé Mathis, La mitoyenne, Mondes Ruraux (Rural Worlds)
- "" Marion Nielsen, EnsadLab - PSL
- I| Pauline Marchetti, Sensual City, Mondes Urbains (Urban Worlds)
- /[- Fanny Herbert, Carton Plein, Mondes Montagneux (Mountain Worlds)
- Λ- Yannick Aly-Beril, Mondes Insulaires (Island Worlds)
- ,(- Nicolas Verschaeve, Mondes Forestiers (Forest Worlds)
- ' — Pablo Bras, Mondes Littoraux (Coastal Worlds)

Et cela permet aussi d'adoucir une violence symbolique que nous représentons, malgré nous, face aux habitants. En tout cas, il y a une ébullition continuelle, et la certitude que cela crée de la connaissance. Voilà pourquoi il est important de tout retranscrire.

Je ne sais pas encore comment faire, ce qu'il faut garder, ni dans quel format.

Pourquoi ne pas faire exister les doutes dans le texte et ponctuer aussi de questions auxquelles on n'a pas les réponses ? Souvent, il est attendu de nous l'apport d'un savoir, de réponses, de compétences. Une de nos compétences serait justement ce non-savoir qui permet d'avancer en acceptant que tout est mouvant en permanence, et notre plus grande qualité serait de n'être sûrs de rien. Alors, il est difficile d'avoir un poids argumentaire dans les débats avec une telle posture, mais cette posture est très précieuse.

Oui, et en l'état, cela fait déjà une belle conclusion.

Propos recueillis et mis en forme par
Marion Nielsen

Avec les coordinateurs pédagogiques du programme « Design des Territoires », post-master conçu et porté par l'École des Arts Décoratifs - PSL avec le soutien du ministère de la Culture. Celui-ci se déploie sur six territoires et vise à développer une approche du design par le terrain, avec et auprès des acteurs locaux.

Par ordre d'apparition

- Zoé Mathis, La mitoyenne, Mondes Ruraux
- Marion Nielsen, EnsadLab - PSL
- I Pauline Marchetti, Sensual City, Mondes Urbains
- / Fanny Herbert, Carton Plein, Mondes Montagneux
- \ Yannick Aly-Beril, Mondes Insulaires
- (Nicolas Verschaeve, Mondes Forestiers
- ' Pablo Bras, Mondes Littoraux