

P.E.R.F.O.R.M!

P.E.R.F.O.R.M! est un laboratoire de recherche-projet sur la transformation performative. Il construit, de manière transversale et par l'expérimentation, des processus de récupération et d'accompagnement d'espaces délaissés vers de nouvelles dynamiques pérennes. L'équipe s'entoure de partenaires et d'un conseil scientifique pour mener à bien tant la production et la diffusion de connaissance scientifique que l'expérimentation et la fabrication de projet de valorisation et de régénération du patrimoine obsolète. Le laboratoire est reconnu d'intérêt général à ces titres.

www.perform-the-city.org

8 Boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris

+33 1 84 25 11 87

contact@perform-the-city.org

ÉQUIPE

Dimitri Szuter

Architecte diplômé d'état, il prépare un doctorat en architecture au laboratoire Gerphau, à L'ENSAPLV. Il travaille sur l'élaboration de nouveaux outils d'actions, afin d'amorcer de nouvelles formes de processus de fabrication de la ville, à partir du terrain de l'obsolescence. Le cœur de sa recherche consiste à faire émerger un vecteur de transformation indisciplinaire, qu'il nomme "performatif". Pour expérimenter ses hypothèses théoriques dans le cadre de situations de projets réels, il fonde en 2017 P.E.R.F.O.R.M! : laboratoire de recherche-projet sur la transformation performative. Il est également enseignant contractuel à l'ENSAPLV depuis 2016 et membre du comité technique d'EUROPAN EUROPE depuis 2017.

Chaque projet est l'occasion pour nous de travailler avec divers collaborateurs, en fonction des compétences nécessaires.

+
Un réseau actif de personnalités aux compétences variées avec lesquels nous collaborons sur les différents projets
(architectes, paysagistes, urbanistes, programmistes, artistes, scénographes, constructeurs, danseurs, performeurs, ...)

+
Un conseil scientifique composé d'experts

+
Des partenaires opérationnels, scientifiques et mécénats

Céline Oriol

Urbaniste, elle développe des projets urbains au sein de l'agence neuve. Intervenant sur des tissus ou des infrastructures très diverses, sa réflexion d'urbaniste pose la nécessité de préserver des espaces non bâtis dans le projet urbain. Elle interroge la parcimonie de construction au profit de la mise en exergue d'espaces porteurs d'une relation à la terre et surface de soupape pour préparer la ville au réchauffement climatique. Elle enseigne le projet urbain à la Sorbonne et à l'EMP. Elle apporte à P.E.R.F.O.R.M! sa longue expérience professionnelle d'urbaniste et sa vision expérimentée des stratégies de requalification urbaine.

Régénérer le patrimoine obsolète

Les **milieux obsolètes**, ce sont les lieux qui n'ont plus de fonctions dans la ville, mais qui persistent dans nos paysages urbains, se dégradant inexorablement. Il peut s'agir aussi d'**espaces délaissés**, c'est-à-dire des lieux qui sont **sous-utilisés, négligés, mal perçus**. Nous définissons quatre typologies spatiales : les **espaces publics**, les **infrastructures**, les **architectures** et les **complexes urbains**.

Recycler ces milieux obsolètes, c'est **lutter contre l'étalement urbain et l'épuisement des ressources**, c'est éco-logique, éco-nomique, et cela permet de **polonger la mémoire des hommes et des lieux**.

**PROCESSUS
DE RÉGÉNÉRATION
PROGRESSIVE**

PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION PROGRESSIVE

L'idée générale de notre démarche est d'**enclencher un processus de régénération des lieux de manière rapide, créative et économe**. Cette **méthode** pour la **conception** et la **réalisation**, permet de **préfigurer les usages du lieu**, définissant de manière active, les **enjeux programmatiques** et les **pistes conceptuelles** de la **transformation durable** du site. Ainsi, la latence est comblée par un **projet expérimental à visée pérenne**, permettant de **dynamiser rapidement** un secteur délaissé. Cette méthodologie de **projection performative** du projet est constituée de deux cycles essentiels, celui des **trans-figurations** puis celui des **pré-figurations**. Elle se clôture par une **expertise-projet** et un **accompagnement à la pérennisation d'un projet durable**, ouvrant un troisième et dernier cycle de **trans-formation**.

POUR QUI ?

Vous avez un site à potentiel toujours en latence dans votre ville après plusieurs concours lancés n'ayant pas abouti à une réalisation concrète ? Vous ne savez plus comment débloquer la situation, constatant la destruction progressive de votre lieu ?

Chers élus, ce processus est fait pour vous !

POUR QUI ?

Vous êtes un élu, vous souhaitez dynamiser votre ville en expérimentant des démarches créatives et innovantes ? Vous avez des idées de sites obsolètes à potentiels où nous pourrions travailler ensemble ?

Nous serions ravis de vous aider en développant un premier cycle de trans-figuration !

POUR QUI ?

Vous êtes une équipe de conception, vous êtes confrontés à une nécessité d'expérimenter, de préfigurer et d'ouvrir un processus de régénération spatiale pour mener à bien votre projet, mais vous ne possédez pas ces compétences en internes ?

Nous serions heureux de collaborer avec vous !

POUR QUI ?

Vous êtes dans une impasse dans la réalisation de votre projet ? Vous cherchez des actions immédiates pour relancer une nouvelle dynamique et fédérer acteurs et habitants autour de votre projet de transformation ?

Notre cycle de transfiguration est fait pour vous !

POUR QUI ?

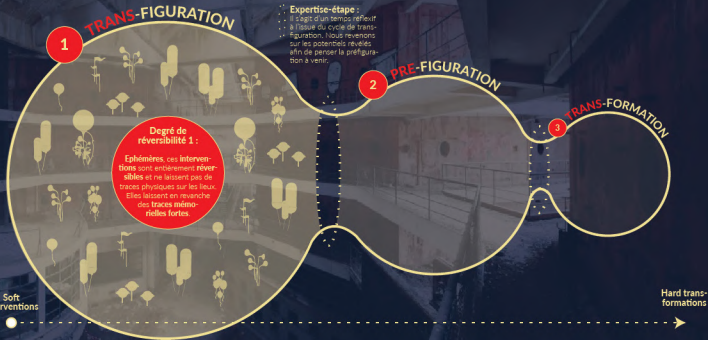
Vous êtes propriétaire d'un site obsolète à potentiel. Vous ne savez pas quoi faire de votre lieu qui se décompose d'années en années ?

Nous serions heureux de vous aider à réouvrir les lieux grâce à notre premier cycle de trans-figuration !

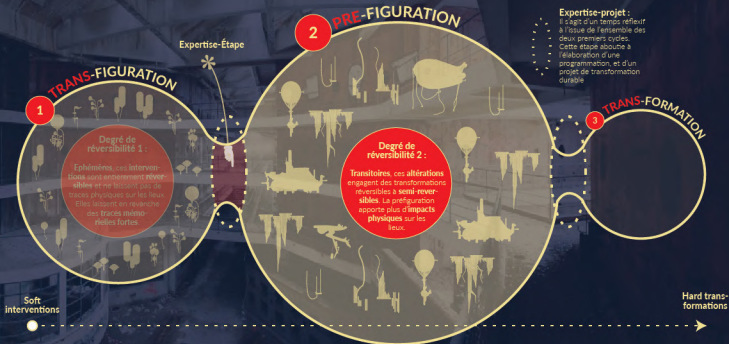
CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION

OUVRIR LES LIEUX

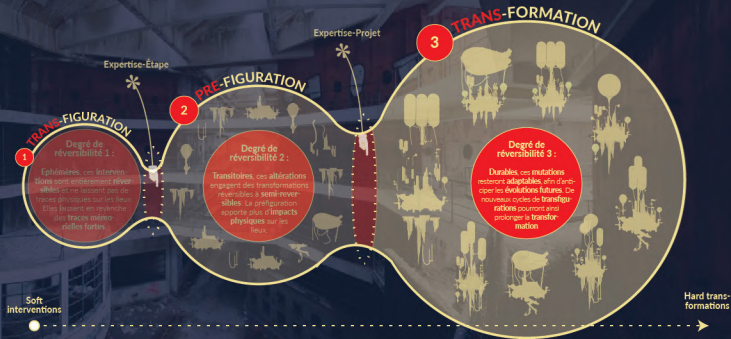
EVEILLER LES POTENTIELS

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION
CYCLE 2 - PRÉ-FIGURATION
ACTIVER LA TRANSITION
PROTOTYPER LES USAGES

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION
CYCLE 2 - PRÉ-FIGURATION
CYCLE 3 - TRANS-FORMATION
ACCOMPAGNEMENT VERS
UNE TRANSFORMATION
DURABLE

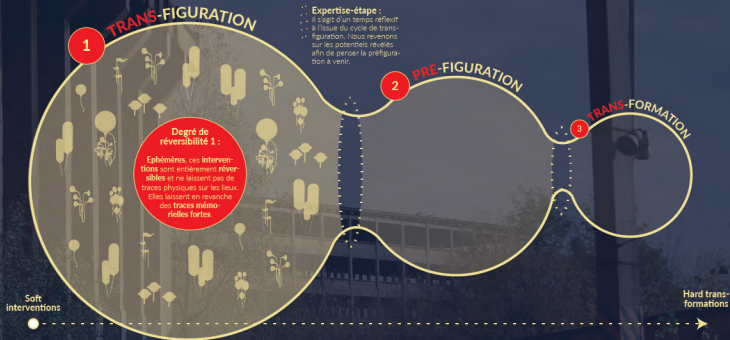

**- CYCLE 1 -
TRANS-FIGURATION**

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION OUVRIR LES LIEUX EVEILLER LES POTENTIELS

La **trans-figuration**, c'est le premier souffle créatif du projet. A partir d'**interventions éphémères**, nous projetons un **nouveau récit des lieux**, non pas sur le papier, mais dans la **réalité spatiale**. On transpose la **fiction d'un état imaginaire** dans la réalité, faisant apparaître un **réalisme imaginaire**. Il s'agit de l'étape où l'on **rend visible les potentiels** des espaces au travers d'**actions performatives**. Cet enchantement participe à changer les **perceptions spatiales** et à fédérer des **engagements** en faveur du projet de transformation. Il s'agit de l'**amorce créative du processus de transformation performative** !

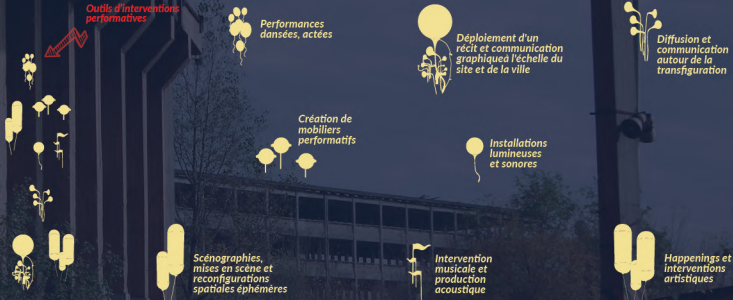

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION OUVRIR LES LIEUX EVEILLER LES POTENTIELS

Interventions éphémères - Contenu

Les **interventions performatives** du premier cycle constituent un **puissant levier d'action à faible coût mais à fort impact**. Les fictions créatives projetées directement sur le site génèrent des **résultats immédiats** et ouvrent des espaces de réflexions collectives pour **imaginer la régénération** du lieu. Les expériences vécues de l'éveil des potentialités spatiales **fedèrent, du politique à l'habitant**, des énergies et des volontés pour poursuivre l'aventure de **transformation progressive**. Nous tentons d'élever ces énergies en **pouvoir d'action** en responsabilisant les acteurs au fur et à mesure du processus de projet.

Outils d'interventions
performatives

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION OUVRIR LES LIEUX EVEILLER LES POTENTIELS

Interventions éphémères - Format

La durée du premier cycle et le nombre d'événement dépend du budget et de l'engouement autour du projet de transformation. Chaque **récit projeté contribue à esquisser le paysage des possibles et libère la créativité du projet**. On parle également de **concertation par l'action** puisque chaque événement devient l'occasion d'échanger et de récolter les idées des différents acteurs. Il s'agit donc d'un **processus inclusif**. Chaque intervention de trans-figuration sera l'occasion de **collaborer avec divers partenaires** en fonction des compétences nécessaires. *(artistes, compagnies de danse, scénographes, concepteurs lumières, constructeurs,...)*

Transfiguration diurne

Événement performatif d'une journée. Les lieux s'échangent et dévoilent une nouvelle réalité projetée. **Chaque performance génère des recettes qui permettent d'auto-financer en partie les événements suivants.**

Transfiguration nocturne

Événement performatif d'une soirée. Les lieux s'échangent et dévoilent une nouvelle réalité projetée. **Chaque performance génère des recettes qui permettent d'auto-financer en partie les événements suivants.**

Weekend enchanteur

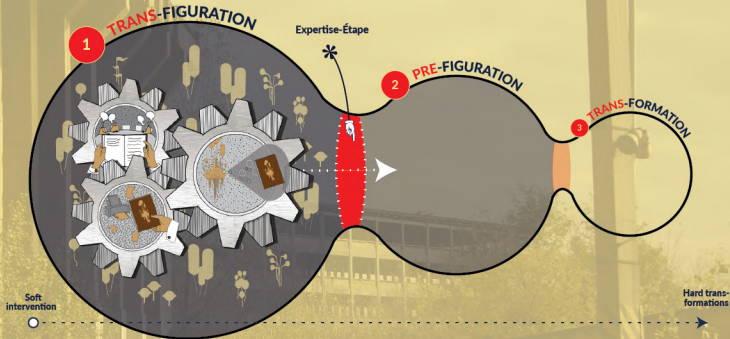
Événement performatif de deux journées et d'une soirée/nuit. Les lieux s'échangent et dévoilent une nouvelle réalité projetée. **Chaque performance génère des recettes qui permettent d'auto-financer en partie les événements suivants.**

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION EXPERTISE-ÉTAPE PRÉPARER LA TRANSITION

Travail réflexif / Publication des résultats / Réalisation de l'expertise-étape

Chaque événement à produit de la **matière conceptuelle** pour le projet, des images et des souvenirs qui ont forgé un **premier socle créatif essentiel à la transformation progressive**. Cette expertise-étape, c'est le temps du **bilan du premier cycle**. Nous rassemblons toutes les idées de projet qui ont émergées pour **constituer les meilleures pistes de transformation du site pour le cycle de préfiguration**. Ce travail s'accompagne d'une première **publication** afin de partager et de **diffuser les résultats** du processus de projet.

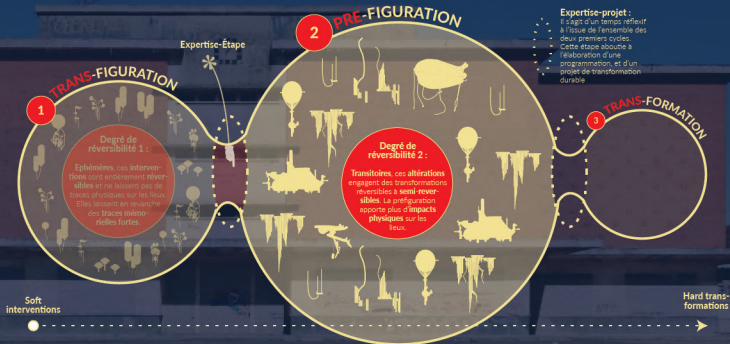

OPERALES

- CYCLE 2 -
PRÉ-FIGURATION

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION CYCLE 2 - PRÉ-FIGURATION ACTIVER LA TRANSITION PROTOTYPER LES USAGES

A partir de l'**expertise-étape** du cycle de trans-figuration, nous pratiquerons des **altérations transitoires** qui permettent de **prototyper** et donc de tester des usages dans le temps. Ces altérations ou **dispositifs prototypes** activent la **transition spatiale et programmatique** des lieux à moyen terme. Grâce à un investissement modéré, le site devient **fonctionnel à nouveau** et participe à la création d'une **économie locale et circulaire**. Il s'agit d'une phase de test souple et **semi-réversible** qui permet d'**anticiper** la réception du projet durable et d'**améliorer** la transformation au fur et à mesure des **expérimentations** !

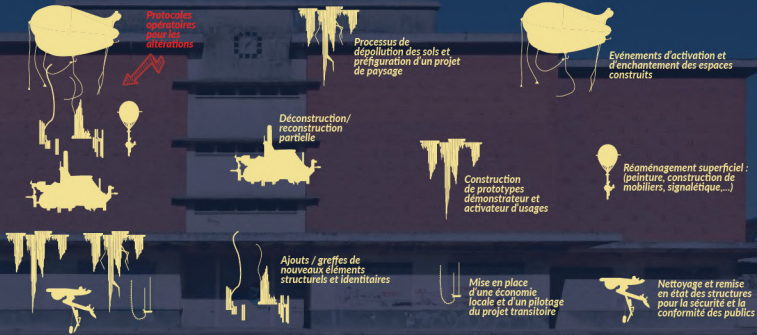

Expertise-projet :
Il s'agit d'un temps réflexif à l'issue de l'ensemble des deux premiers cycles. Cette étape aboutit à l'élaboration d'une programmation, et d'un projet de transformation durable.

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION CYCLE 2 - PRÉ-FIGURATION ACTIVER LA TRANSITION PROTOTYPER LES USAGES

Altérations transitoires - Contenu

Les **protocoles opératoires** réalisés sur le site activent un deuxième cycle de préfiguration, qui **engage davantage l'avenir du lieu**. Des directions de projet s'affirment, à partir des **émergences conceptuelles** du premier cycle. Nous plantons les graines de la transformation durable parallèlement à une **activation fonctionnelle immédiate** qui façonne la renaissance du lieu. **Les chantiers de la préfiguration s'ouvrent au public** et à des étudiants d'écoles d'architecture, d'urbanisme et de paysage, conférant au processus de projet une **dimension pédagogique**.

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION CYCLE 2 - PRÉ-FIGURATION ACTIVER LA TRANSITION PROTOTYPER LES USAGES

Altérations transitoires - Format

Le nombre de chantier et la durée de l'**exploitation des prototypes** varient en fonction du **budget**, de la **taille du lieu**, de la **réussite du projet** et de la **convention signée avec le propriétaire** des lieux (*privé ou public*). Chaque chantier de pré-figuration sera l'occasion de **collaborer avec divers partenaires** en fonction des compétences nécessaires (*paysagistes, constructeurs, entreprises du bâtiment, bureau d'études, experts, etc.*).

Chantiers pédagogiques

Durée : un weekend /
une/deux semaine(s)

Les différents chantiers de prototypages sont ouverts aux étudiants des écoles d'architecture, d'urbanisme et de paysage afin de leur offrir des expériences de chantiers nécessaires à leur formation professionnelle. Les chantiers sont également ouverts aux habitants et associations locales désireuses de participer à la construction de l'avenir du lieu. Chaque chantier, d'une durée variable, permet aux participants de vivre l'expérience d'une immersion au cœur de la transformation du site !

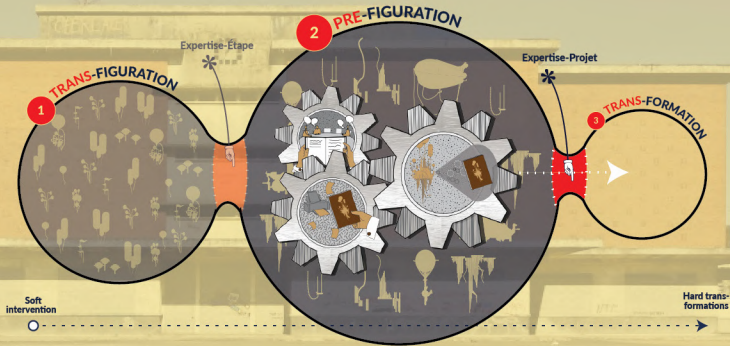
Transmission de la gestion des prototypes

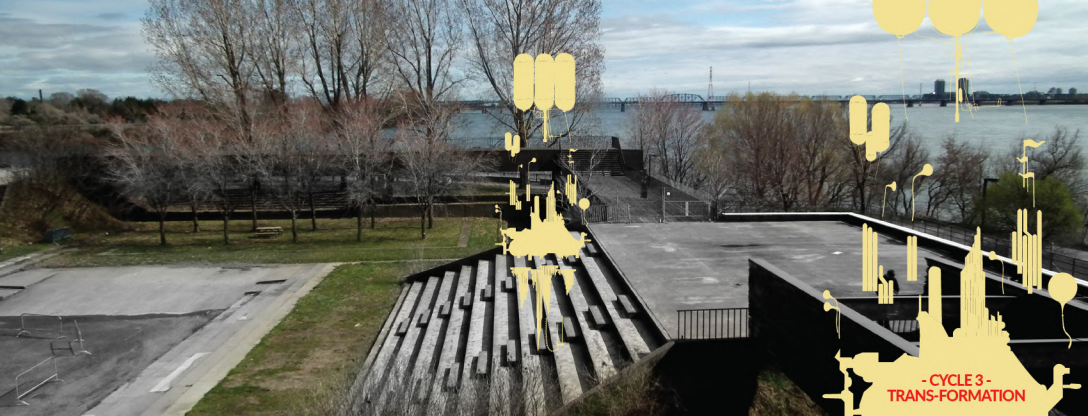
Les prototypes sont achetés par la municipalité ou par le propriétaire et mis en location à des entrepreneurs locaux qui développeront une activité sur place, participant à créer une économie locale. Un pourcentage des recettes seront reversé au laboratoire pour financer une partie de l'expertise-projet qui permettra de définir un projet pérenne et d'accompagner la transformation durable du lieu.

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION CYCLE 2 - PRÉ-FIGURATION EXPERTISE-PROJET / PEREN- NISER LA TRANSFORMATION

Travail réflexif / Publication des résultats / Définition d'un projet durable

L'**expertise-projet** intervient après une longue **période d'expérimentation** et **d'utilisation** des **dispositifs construits**. Elle prendra en compte alors tous les échecs et les réussites du cycle de préfiguration afin d'**établir les enjeux du projet durable**. Nous pensons que cette expertise-projet sera particulièrement **adaptée au lieu** et **originale** puisqu'elle sera nourrie par l'ensemble des expérimentations du **processus de projection performative**. Le lieu continuera de fonctionner pendant ce temps d'expertise, en attendant que le chantier de **pérennisation** prenne place.

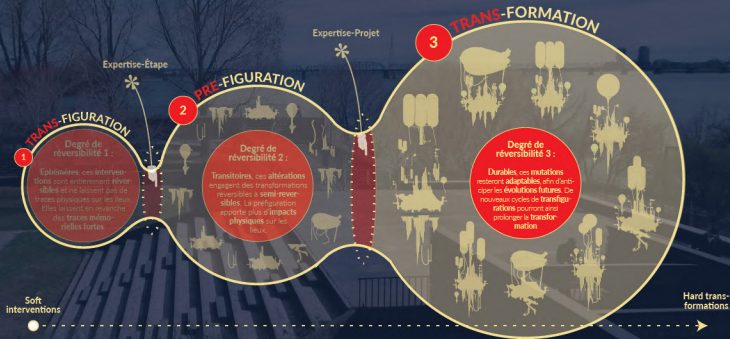

**- CYCLE 3 -
TRANS-FORMATION**

CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION
CYCLE 2 - PRÉ-FIGURATION
CYCLE 3 - TRANS-FORMATION
ACCOMPAGNEMENT VERS
UNE TRANSFORMATION
DURABLE

A l'issue de l'**expertise-projet**, nous proposons une **mutation durable** des lieux. Ce troisième cycle, n'est pas obligatoire mais il permet de confirmer et d'**inscrire dans le durable un projet déjà largement installé dans le territoire** (concerté, prototypé, et activé dans une phase expérimentale), issu d'un processus créatif innovant. Pour cela, nous proposerons une **option de pérennisation du projet**, qui varie en fonction de l'échelle des sites et des réglementations en vigueur. Ici, on bascule dans une **transformation plus décisive des lieux**.

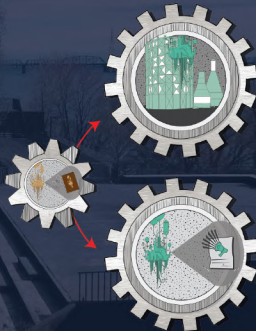
CYCLE 1 - TRANS-FIGURATION
CYCLE 2 - PRÉ-FIGURATION
CYCLE 3 - TRANS-FORMATION
ACCOMPAGNEMENT VERS
UNE TRANSFORMATION
DURABLE

Mutations durables
Options de pérennisation

Le processus de projection performative (cycle 1 et 2) a permis de mettre en place un projet créatif, inclusif, pédagogique, adaptable, fonctionnel et source d'une économie locale. Parfois, une intervention minimaliste à cout modéré permet de parfaire et d'élever une préfiguration en un projet durable de qualité.

Combinaisons de
projets durables
intrinsèquement
liées aux lieux

**Pérennisation en tant
que maître d'oeuvre**

Le laboratoire peut opérer à l'aide de ses partenaires opérationnels et à partir de l'expertise-projet, la pérennisation du lieu. (en fonction de l'échelle du site et des lois en vigueur dans les différentes situations et pays)

**Ouverture sur un concours
à partir de l'expertise-projet**

Le laboratoire peut ouvrir un concours pour la pérennisation du lieu à partir de l'expertise-projet et assister l'équipe de maîtrise d'oeuvre lauréate.

NARZO

JOSEPH FRANCK

BUDGET MOYEN
PAR CYCLE

BUDGET POUR UN CYCLE DE TRANSFIGURATION

Nous commençons toujours par activer le processus avec un événement de transfiguration.

Le coût de cet événement **varie en fonction de l'échelle du site, de la temporalité de l'événement et des moyens financiers disponibles en fonction des acteurs impliqués** (propriétaires privés, municipalités, organismes publics financeurs, mécènes du projet, etc.). Nous cherchons à **amorcer le processus de manière économe** afin de convaincre, à partir d'un premier événement, de prolonger la stratégie de régénération progressive. **L'engouement autour d'une première réussite peut encourager d'autres financeurs à se greffer au projet**, nous permettant ainsi de poursuivre l'aventure.

Vous êtes intéressé pour une première transfiguration ?

Contactez-nous et nous tâcherons de débloquer les financements nécessaires ensemble.

contact@perform-the-city.org