

perspective

Catalogue d'exposition

galerie

La Galerie Perspective et le 308-Maison de l'architecture en Nouvelle-Aquitaine présentent La cité : Utopies Urbaines Contemporaines.

Utopies

urbaines
contemporaines

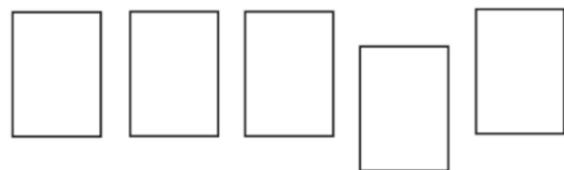
La Galerie Perspective est un nouveau lieu d'exposition parisien ayant pour vocation d'accueillir une pluralité d'actions et d'événements liés à l'architecture, l'urbanisme, le design, la photographie, le cinéma...

Cette saison, la Galerie Perspective expose son exposition Utopies urbaines contemporaines au sein du 308-maison de l'architecture en Nouvelle-Aquitaine.

L'exposition est visible du 27 janvier 2022 au 29 avril 2022, au 308 avenue Thiers, 33100, Bordeaux.

43 avenue
Duquesne
75007 Paris

Entrée libre

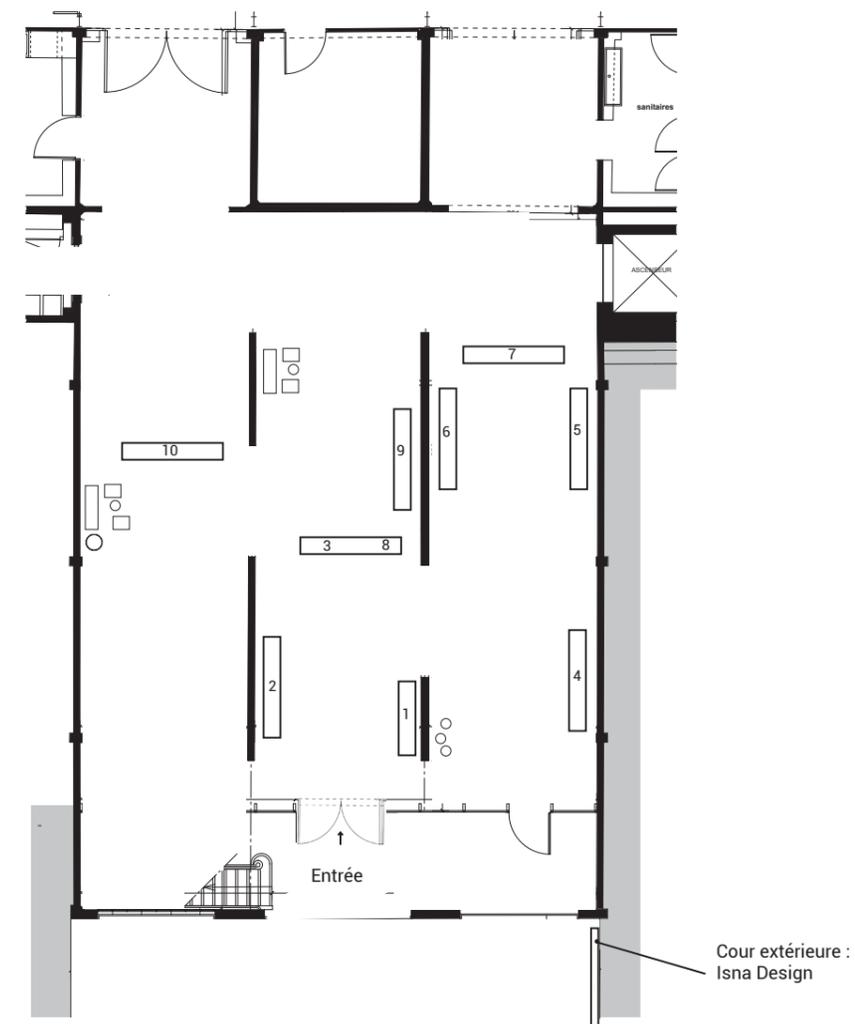
Galerie Perspective :
43 avenue Duquesne,
75007 Paris

09 70 96 53 68

galerie@perspectivehabiterlebeau.fr

Instagram : @galerieperspective
Podcasts : Perspective podcasts
perspectivehabiterlebeau.fr/perspective-galerie/

Plan de l'exposition

1	Introduction et Crédits de l'exposition	5	Un extérieur hostile et des limites nettes ?
Artistes : XTU Architectes, Tom CLOHOSY COLE.	8	SuperWien,
Artistes : Coco Architecture et MetroLab.
2	Le pays utopique de Vito,
Artiste : Vito.	6	Une quête absolue d'espace ?
Artistes : XTU Architecture, Tytus BRZOZOWKI.	9	U.R.U - Charles Renault,
Artiste : Charles RENAULT.
3	La ville verte selon Luc Schuiten,
Artiste : Luc SCHUITEN.	7	Une hybridation des modes de vie ?
Artistes : Igor MORSKI, Claude PARENT, François OLISLAEGER, Vito, SITE (James Wines), Joost SWARTE.	10	Les podcasts,
Artiste : Frédérique LEMARCHAND, Léa MOSCONI, Lise BOURDEAU-LEPAGE, Alfonso PINTO, Nicola DELON, Barbara BELVISI, Mathieu ZIMMER, Jean HAENTJENS.
4	Une ville circulaire sous cloche ?
Artistes : UnitedLAB, Josué HERNANDEZ (Ledrack VFX), Guillaume KURKDJIAN, Mitchell STUART, Interstellar Lab, Annibale SICONOLFI (Inward).				

INTRODUCTION

Quelle est la place de l'utopie dans nos défis urbains contemporains ? En quoi peut-elle nous être utile pour concevoir la ville de demain ?

Dans un moment où repenser nos modes de vie n'est plus une option, nous avons rassemblé les travaux d'artistes, de designers et d'architectes qui, par leur vision, nous éclairent sur les évolutions urbaines. Un parcours visuel et audio vous propose de partager certaines de leurs utopies et de découvrir les pistes qu'ils explorent.

L'utopie est avant tout une mise en exergue des défauts d'une société. Thomas More, inventeur du terme en 1516 avec son ouvrage éponyme *Utopia*, dresse par le biais d'une société idéale, une critique virulente de l'Angleterre de son époque. De la même manière, au cours des dernières décennies, la remise en cause de nos organisations et modes de vie, due à une prise de conscience écologiste, est très présente dans les visions et représentations du futur. L'utopie écologique, parfois nommée Écotopie, tend à mettre en lumière de manière positive nos ressources et forces d'actions mais aussi à désigner les changements qui sont aujourd'hui nécessaires. Certaines utopies contemporaines frôlent même la dystopie tels de sévères avertissements.

Mais l'utopie reste avant tout une formidable source de liberté créative. L'utopiste – architecte, urbaniste, artiste ou simple rêveur – peut laisser libre cours à son imagination. Sans contrainte technique, formelle, d'échelle, ... la ville peut être pensée de manière totale et partir de zéro. Elle peut être modelée au gré des envies, des besoins, des peurs ou des caprices de son créateur. Ces projections fantasmées apportent un réel renouveau dans l'imaginaire architectural et peuvent devenir sources d'inspiration pour nos constructions et organisations urbaines concrètes. On sait néanmoins que la toute puissance de ces concepteurs peut être cause de possibles dérives. Le système de l'utopie a tendance à refuser l'altérité et malmène souvent les libertés individuelles.

À travers cette exposition, nous vous proposons une sélection subjective de visions utopiques de la ville. Au-delà des attributs classiques et historiques telle l'insularité ou la disposition spatiale en cercle, toutes ces représentations utopiques juxtaposées nous ont paru dégager les grandes tendances qui émergent pour trouver des solutions aux crises actuelles et se projeter vers un avenir positif.

Les commissaires d'exposition

La Galerie Perspective au 308-Maison de l'architecture en Nouvelle-Aquitaine,
du 27 janvier au 29 avril 2022 - Entrée libre

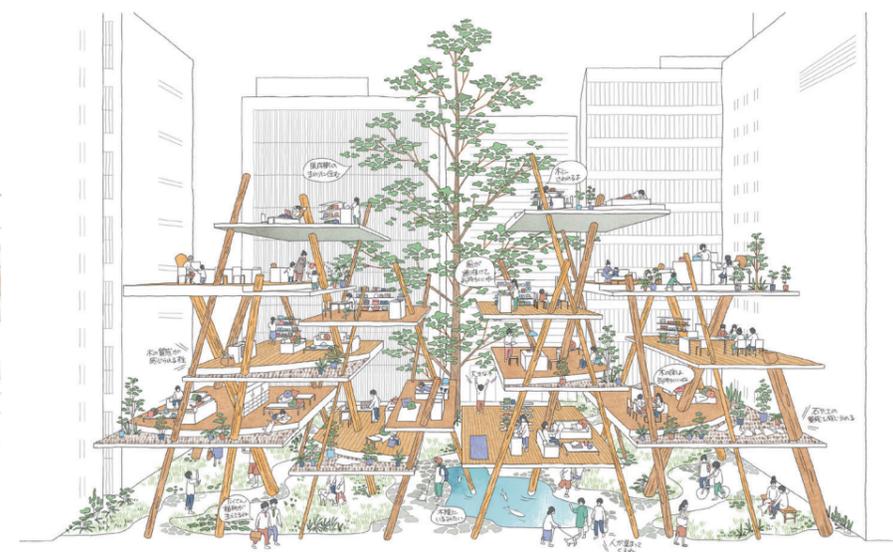

Guillaume Kurkdjian - Habiter Demain - 2016

U—topies

urbaines
contemporaines

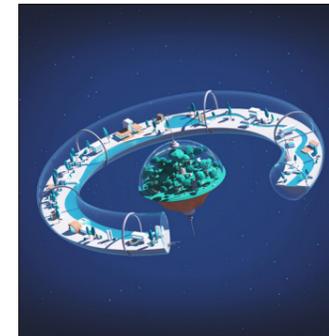
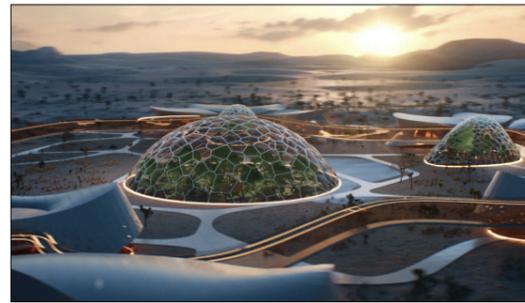

Le logement collectif de l'avenir ?

Artistes : Isna Design.

Isna Design est un studio d'architecture et d'illustration japonais fondé en 2018 par Risako Noguchi et Ichise Taketo, tous deux diplômés du département d'architecture de l'Université de Kobe au Japon. Risako Noguchi se définit telle une illustratrice de Kenchiku, c'est à dire une illustratrice d'architecture. En se basant sur les codes de la pensée architecturale, elle imagine des illustrations en aller-retour entre la 2D et la 3D. Le travail d'un illustrateur de kenchiku consiste à trouver des éléments, des mots, des objets, des pensées, des actions - afin de les convertir en architecture, créer des espaces complets et détaillés dans lesquels le spectateur peut entrer.

« En tant qu'architecte et illustratrice kenchik, je crée des dessins architecturaux, des aménagements intérieurs et des illustrations pour permettre de découvrir et de se projeter avec beaucoup de facilité et de plaisir dans une ville et son architecture. »

Une ville circulaire sous cloche ?

Artistes : UnitedLAB, Josué Hernandez (Ledrack VFX), Guillaume Kurkdjian, Mitchell Stuart, Interstellar Lab, Annibale Siconolfi (Inward)

Les plans des premiers utopistes inscrivent souvent la cité idéale dans un cercle. « Symbole d'absolu, de perfection et d'harmonie cosmique, de permanence du cours des astres, le cercle porte aussi en lui la compacité et l'efficacité de la structure concentrique, par essence polarisé sur un centre. ». Cette organisation peut sous-tendre, de par sa nature, une hiérarchie des espaces et ainsi la possibilité d'asseoir un pouvoir dans une communauté. Des plans d'Hippodamos de Milet datés du Vème siècle avant J-C, aux Lilypad de Vincent Callebaut imaginé par l'architecte entre 2008-2018, la ville structurée par le cercle a traversé l'histoire et reste aujourd'hui très présente dans les représentations utopiques contemporaines.

Cette forme circulaire et close trace une frontière de manière forte et quasiment immuable, elle souligne l'aspect communautaire d'une société construite selon ses propres règles. Mais surtout la ville idéale se doit d'être un lieu sécurisé, protégé et donc possiblement fermé à l'hostilité extérieure. Ainsi dans de nombreuses visions utopiques contemporaines on peut retrouver le concept de cloche, de bulle protectrice. Ce bouclier transparent, qui enferme et protège la ville, préserve de l'ennemi mais aussi d'un environnement qui pourrait demain s'avérer dangereux car devenu incompatible avec la vie humaine. Telle une serre, cet espace protecteur assure un biotope propice à la survie de l'humanité.

Un extérieur hostile et des limites nettes ?

Artistes :
XTU Architectes, Tom Clohosy Cole.

Dans de nombreuses représentations contemporaines de l'utopie, hors de la cité, il n'existe pas de zone périurbaine habitée. L'environnement immédiat de la ville est souvent soit un espace d'activité industrielle dystopique soit une nature sauvage voire hostile : désert, canyon, falaise, cascade...

Contrairement à nos zones urbaines actuelles, étendues et qui ne cessent de se diffuser dans d'importantes périphéries, la limite de la ville utopique est souvent tranchée. L'aspect insulaire et isolé que porte l'utopie inventée par Thomas More en 1516 semble avoir imprégné durablement les imaginaires.

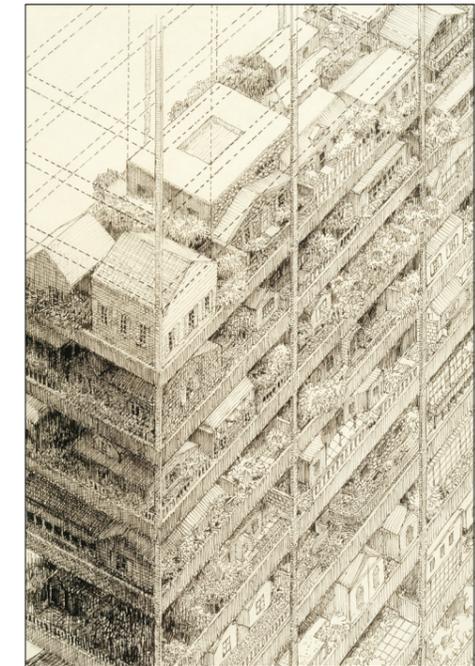
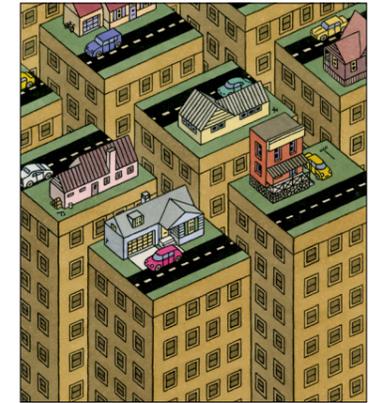
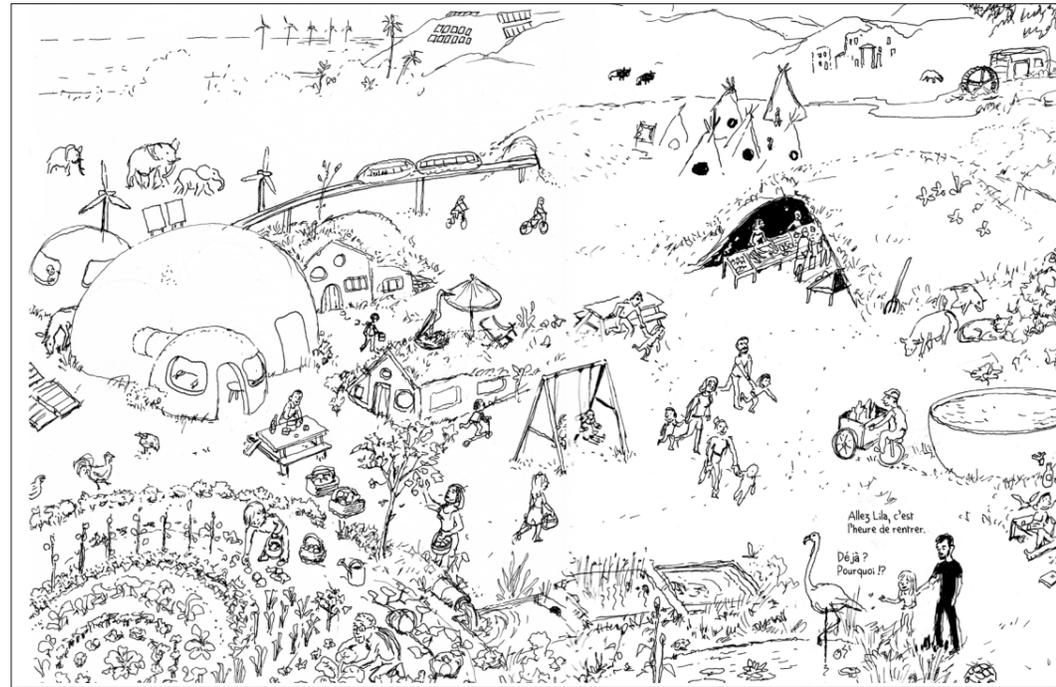
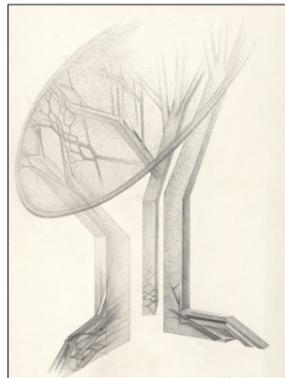
La cité idéale est rarement représentée intégrée dans un réseau de mégapoles mais autarcique, autonome.

L'aspect hors-sol de l'utopie implique son autonomie quasi-absolue. Dans une grande majorité des représentations utopiques contemporaines cette autonomie est due aux progrès technologiques. La ville utopique futuriste affiche presque toujours des symboles de la high-tech : tours en verre immenses et transparentes, systèmes de production d'énergie performants et propres, réseaux de transports internes et perfectionnés. On y retrouve parfois les marqueurs actuels de la transition énergétique tels que des éoliennes, des dômes, des panneaux solaires, des tramways etc...

Mais outre en énergie, la ville se veut également autonome en termes d'eau et d'alimentation. On remarque la présence importante de l'agriculture urbaine. Au cœur de la ville, sur les toits ou en périphérie directe, la métropole se métisse de champs, de cultures, et de vert en général. Arbres, potagers, façades végétalisées, voire mini forêts, la ville se veut indépendante et en harmonie avec la nature.

Une ville autonome grâce à la technologie ?

Artistes :
Claude Parent, Igor Morski, Olga Orlova (sheer-madness), Cécile Carre.

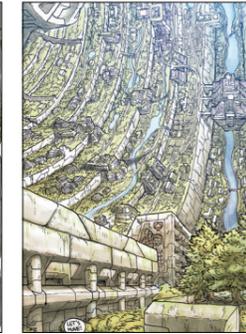

Une hybridation des modes de vie ?

Artistes : Igor Morski, Claude Parent, François Olislaeger, Vito, SITE (James Wines), Joost Swarte.

La présence de l'agriculture urbaine, marque certes un désir d'autonomie alimentaire mais semble aussi traduire la volonté d'importer la campagne dans la ville, avec ses usages et ses bienfaits : accès à de grands espaces, proximité avec la faune et la flore, activités d'extérieur... Dans certaines représentations, la ville adopte même une forme de mimétisme visuel et devient elle-même nature ; ville-arbre, ville-champs, ville-cabane... Des visions de la ville de demain additionnent les avantages des différents modes de vie : être en ville mais bénéficier d'une maison individuelle, d'un espace extérieur privé et échapper à l'uniformisation du système d'habitat collectif, s'isoler mais aussi profiter d'une vie de quartier.

L'importance de l'organisation sociale est primordiale dans la définition classique de l'utopie. C'est la nature même du concept ; l'espace utopique n'est qu'au service d'une proposition de société repensée. L'utopie urbaine contemporaine semble souvent prise entre l'immensité et la densité de mégapoles technologiques et la volonté d'une place plus grande donnée à l'humain et aux interactions sociales.

Une quête absolue d'espace ?

Artistes :
XTU Architecture,
Tytus Brzozowski.

Au fil des représentations, l'arbitrage entre densification et espaces vierges paraît être un enjeu primordial dans l'organisation spatiale de la cité utopique.

Le nombre d'habitants en ville ne cesse de s'accroître. La ville compressée voit ainsi apparaître des solutions diverses, parfois extravagantes, pour résoudre cette tension. On observe des propositions ingénieuses pour réussir à imbriquer de grands poumons verts dans des villes verticales massives et denses. Entre deux immeubles, au-dessus ou même en dessous, partout la ville apparaît en quête d'espace pour respirer et s'immerger dans la nature.

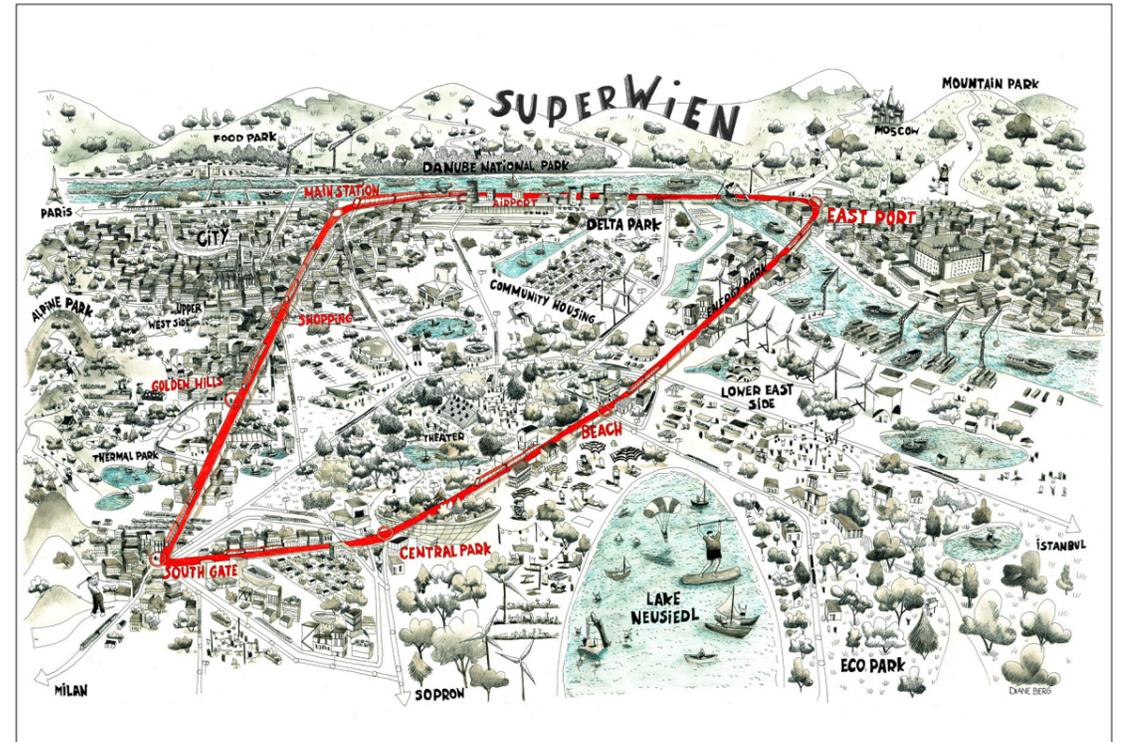
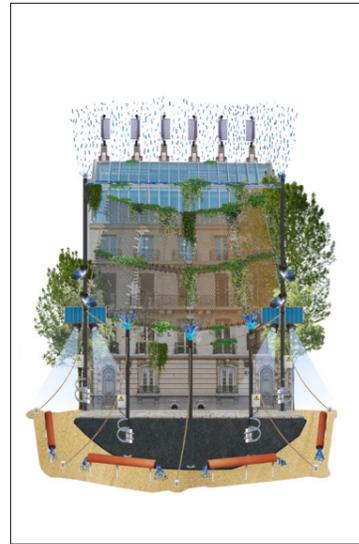
Au-delà d'un désir assumé et prégnant de végétaliser la ville, la nature parfois semble échapper à tout contrôle. Elle trouve sa place d'elle-même en se jouant des artefacts urbains qu'elle engloutit.

Certaines visions utopiques développent donc l'idée d'une nature qui reprend ses droits sur la ville et se fait même envahissante.

D'autres imaginent une cohabitation plus équilibrée. La technologie, bien que toujours présente, ne serait plus hégémonique ni au cœur des considérations, elle pourrait même cohabiter avec l'esthétique imaginaire des cités idéales antiques ou pré-colombiennes. La collision de ces imaginaires antiques et technologiques crée une confusion temporelle, un temps indéterminé qui est souvent un élément constitutif de l'utopie.

Un retour à des imaginaires mythiques ?

Artistes :
Annibale Siconolfi (Inward), Rogers Stirk Harbour + Partners, Teikoku Shōnen (Imperial Boy), Simon Roy, Luis Peres.

U.R.U - Charles Renault

Artiste : Charles Renault.

Charles Renault est un designer né en 1992 à Vienne. Il vit et travaille aujourd'hui à Paris. C'est à travers des collages numériques et des fictions volontairement naïves, qu'il déploie ses recherches autour des flux (d'énergie, d'eaux, ...) présents au sein des espaces habités.

Face à ces flux, il conçoit des systèmes basés sur les techniques du hacking, du bricolage, voire du survivalisme pour en optimiser l'utilisation.

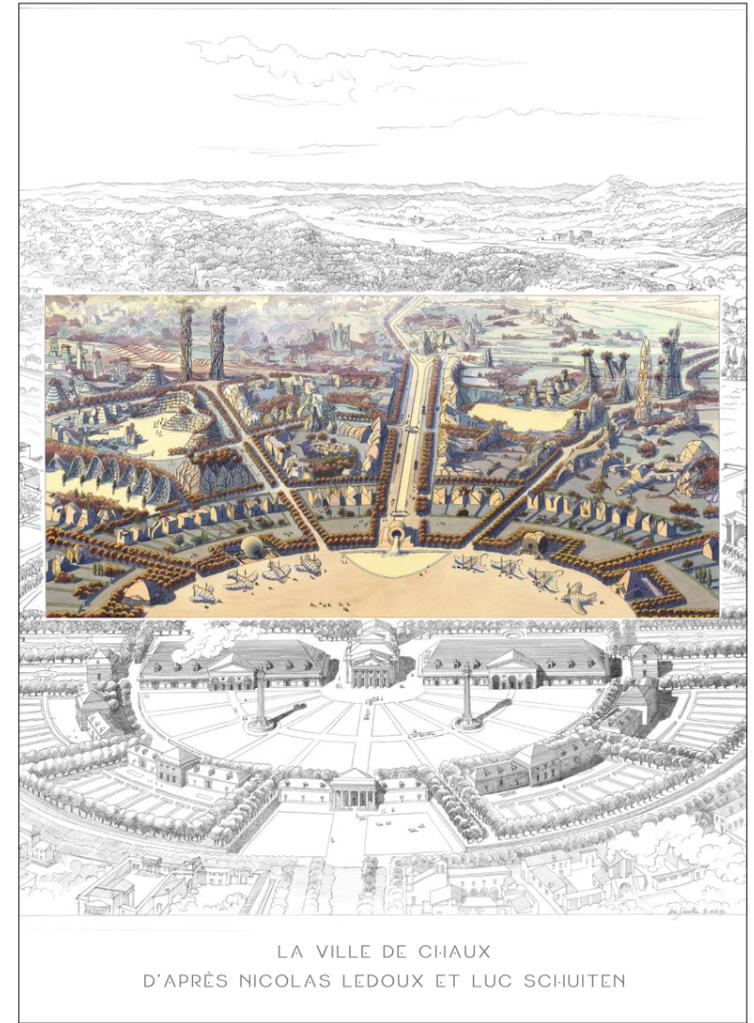
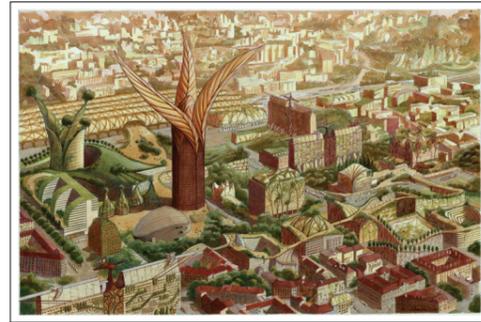
En 2020, il développe son projet U.R.U (Utopie et Résilience Urbaine) : face au confinement de 2020, il dresse un inventaire des ressources cachées ou ignorées mais bien présentes dans notre environnement urbain immédiat et quotidien. La découverte, valorisation et combinaison de ces ressources permettent la peinture de scènettes de vie, dans lesquelles se rencontrent dispositifs à l'échelle humaine et à l'échelle urbaine.

SuperWien - Coco Architecture et MetroLab

Artistes : Coco Architecture et MetroLab.

SuperWien Métropole, un projet utopique autour de la ville de Vienne porté par MetroLab et les agences SuperWien architecture et CoCo Architecture. Le projet envisage la ville-région de Vienne comme une nouvelle capitale pour l'Europe et la manière donc la ville pourrait agir tel un outil pour la création d'une zone métropolitaine forte.

C'est avec l'architecte et urbaniste Cédric Ramière que nous avons échangé autour de ce projet urbain européen. Dans le première épisode Cédric Ramière nous explique pourquoi avoir vu en cette ville de Vienne une possible capitale pour l'Europe. Dans le deuxième épisode il nous raconte les liens qu'il établit entre ce projet et la notion d'utopie et dans le troisième et dernier épisode, Cédric Ramière évoque l'ouvrage qui a été édité autour de SuperWien Métropole et la manière donc le projet rencontre ses différents publics, à la fois particulier et institutionnels.

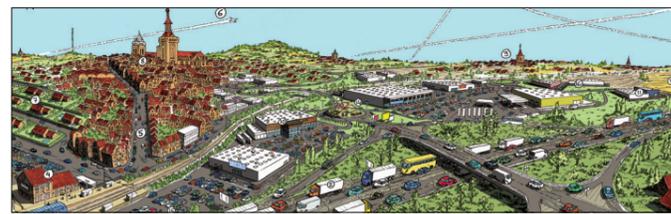
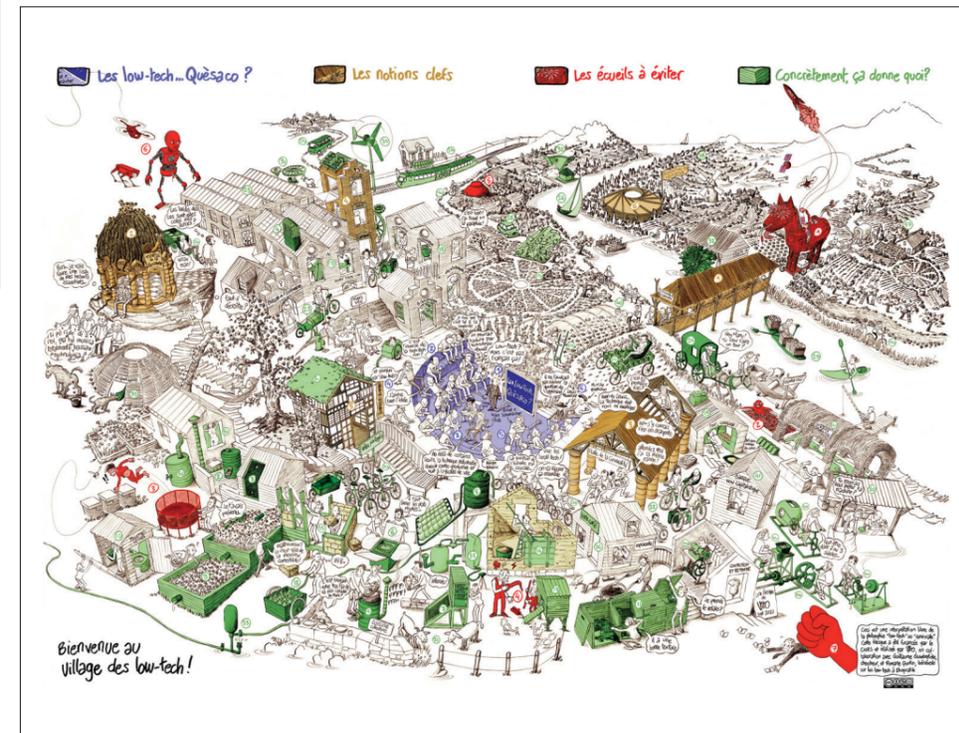
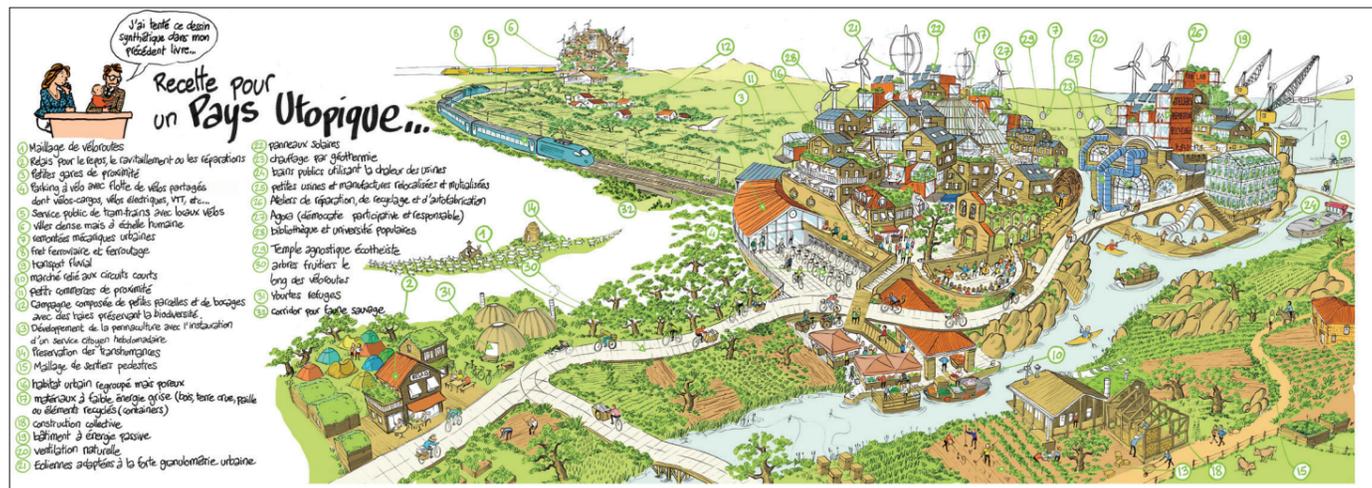
La ville verte selon Luc Schuiten

Artiste : Luc Schuiten.

Luc Schuiten est un architecte et dessinateur belge, responsable de l'Atelier d'Architecture Schuiten et président de l'association Végétal City. Il est également, depuis 2010, l'un des membres fondateurs de Biomimicry Europa, organisation promouvant le biomimétisme.

Architecte atypique, il imagine et développe depuis plus de 40 ans des solutions alternatives pour remédier à la dégradation de l'environnement et proposer de nouveaux modes de vie. À travers ses projets, mais également ses nombreux dessins et illustrations, il conjugue l'urbanisme, l'écologie et la science-fiction. Ses visions oniriques de l'avenir, où l'inventivité et la relation à la nature sont mises en exergue traduisent son affranchissement des règles traditionnelles de la construction.

Comment l'humain peut-il vivre en harmonie avec son environnement naturel ? Par quel moyen peut-il se reconnecter, en tant qu'être biologique, à sa planète ? Luc Schuiten apporte des réponses à ces questionnements par des visions futuristes urbaines et positives générant une nouvelle relation entre l'homme et la nature.

Le pays utopique de Vito

Artiste : Vito.

Né à Lille en 1982, architecte et urbaniste de formation, Vito publie régulièrement des livres illustrés humoristiques traitant de notre relation sensible à la ville et au territoire. Il est également dessinateur de presse et travaille occasionnellement avec le milieu universitaire ou associatif pour aider à vulgariser les thématiques urbaines, sociales et écologiques.

Dans son dernier ouvrage paru en 2020 (*Utopique !*), Vito essaie d'imaginer une géographie à échelle humaine et propice à la révolution écologique : abandon du tout - voiture au profit du vélo,

de la traction animale et des réseaux ferrés, fin de l'étalement urbain et renaissance des villes moyennes, retour de la paysannerie, réinvention de techniques plus conviviales, épanouissement de la démocratie directe et du bio-régionalisme...

« Tout un programme malheureusement absent de la campagne présidentielle de 2022 ! »

Les podcasts

Intervenants : Frédérique Lemarchand, Léa Mosconi, Lise Bourdeau-Lepage, Alfonso Pinto, Nicola Delon, BarbaraBelvisi, Mathieu Zimmer, Jean Haëntjens.

Simultanément à l'exposition, la Galerie Perspective a réalisé et produit une série de podcasts explorant, avec l'aide et l'expertise de professionnels invités, les problématiques liées à l'utopie urbaine.

Nous sommes allés à la rencontre d'architectes, d'urbanistes, d'historiens, de sociologues, d'entrepreneurs... pour tenter d'éclairer le futur de nos évolutions urbaines.

En effet, l'imaginaire et l'imagerie de la ville rêvée touchent de multiples champs de la création, que ce soit dans la fiction au travers de la littérature, du cinéma, de la bande dessinée, de l'illustration ou encore des jeux vidéo, mais également dans des disciplines ancrées dans le réel telles que l'architecture, le paysagisme, les secteurs de l'ingénierie, de l'aérospatial...

Souvent nous nous complaisons à imaginer des scénarios alarmistes quant à l'avenir de nos zones urbaines. Mais qu'en est-il des visions optimistes ? Quelles images créons-nous aujourd'hui quand il est question de cités idéales ? Et ces cités sont-elles si éloignées de nos villes actuelles ? Quelles en sont leurs organisations sociales ? spatiales ? Quelles en sont leurs échelles ? leurs temporalités ? leurs mobilités ? Quelles relations entretiennent-elles avec la faune et la flore ? Que traduisent-elles de nos désirs, de nos peurs et des grands enjeux sociaux et environnementaux de notre époque ?

Et surtout, ces représentations peuvent-elles participer effectivement à la conception et la construction urbanistique contemporaine ?

Ce sont toutes ces questions qui ont guidé les échanges présentés dans le podcast. Accessibles à tous, professionnels, passionnés, curieux, tous les épisodes sont disponibles sur les applications de podcasts sous le nom de : Perspective podcasts.

galerie soutenue par :

perspective

Infos pratiques

La Galerie Perspective

43 avenue Duquesne - 75007 Paris
Entrée libre du mardi au samedi
de 10h00 à 18h00

Accès

Metro : Saint François-Xavier (ligne 13),
Duroc (ligne 10), École militaire (ligne 8)
RER : station Invalides (RER C)
Bus : 28, 80, 82, 86, 92

Contact

+33 9 70 96 53 68
galerie@perspectivehabiterlebeau.fr

Site et réseaux sociaux

perspectivehabiterlebeau.fr
Instagram & Facebook - @galerieperspective

Podcasts

Perspective Podcasts sur Apple Podcasts,
Spotify, Deezer, Google Podcasts, ...