

Embedding ambiance in action

Jean-Paul Thibaud, Daniel Siret

► **To cite this version:**

Jean-Paul Thibaud, Daniel Siret. Embedding ambiance in action. Ambiances in action / Ambiances en acte(s) - International Congress on Ambiances, Montreal 2012, Sep 2012, Montreal, Canada. pp.7-12. halshs-00745880

HAL Id: halshs-00745880

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00745880>

Submitted on 26 Oct 2012

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Embedding ambiance in action*

Jean-Paul THIBAUD¹, Daniel SIRET²

1. Architectural and Urban Ambiances Lab., CRESSON
Graduate School of Architecture of Grenoble, France
jean-paul.thibaud@grenoble.archi.fr

2. Architectural and Urban Ambiances Lab., CERMA
Graduate School of Architecture of Nantes, France
daniel.siret@cerma.archi.fr

The Second International Congress on Ambiances looks at a broad range of ambiances, including those of an architectural, urban, social, aesthetic, political, technical, environmental and pedagogical nature. Rather than seeking to formally define what ambiance means, we wish to look at ambiance in action and draw up a meaningful map of its uses. What processes are at work in the appearance and dynamics of an ambiance? How can we understand ambiances in terms of their impact and the outcomes they give rise to? In what ways do ambiances contribute to transformations of the built environment and the currently ongoing changes in urban areas? What type of performance does a given ambiance lend itself to? These proceedings provide a comprehensive coverage of the answers provided by the researchers, architects, town planners and artists who took part in the Second International Congress on Ambiances.

They are a testament to the many and varied ways in which ambiances are put to the test: using ambiance for spatial design, using ambiance to transform urban living, using ambiance to enhance sensibility, transmitting or transposing an ambiance, testing out ambiance in the field, embedding ambiance in action.

The goal of this brief overview is to encourage readers to delve deeper into the articles that go to make up this collection. Many original ideas, innovative approaches and groundbreaking positions are contributing to the development of this new research field and its applications. A pathway is mapped out here towards ambiances in action and this pathway constantly broadens the range of possibilities and the power of sensory perception.

Using ambiance for spatial design

This approach involves research leading to the emergence of ambiance design. When pride of place is given to sensory perception when imagining architecture and urban planning the way is open to renewed design. This means developing new luminous and thermal tools and systems [A1 *Luminous and thermal design*], operationalising diverse approaches to sonic environment [A2 *Urban sonic design*] and also paying particular attention to the potential of plants [A3 *Vegetal architecture*].

Above and beyond these three major headings we can perceive a number of contributions of a different nature. For example, many people are trying to *build bridges* between diffe-

---

* Une version française de cet article est incluse ci-après. La présente traduction est de James Donal Faulkner.

rent specialised fields, which are often not sufficiently connected. Interface development is important here; examples are the links between planned features and those that are actually perceived, the migration from graphic design to numerical simulation tools, from bio-physical processes to semantic evolution, and between artistic creations and those arising in the design world. The complexity of the world of ambiances gives rise to multidisciplinary – and indeed interdisciplinary – approaches. These often make use of digital resources such as interactive and immersive approaches, parametric models and inverse simulation.

This exploration of ambiance design also involves *transforming what exists* in order to improve the testing, description, representation and forecasting the emergence of sensory phenomena. It is thus that we see the application of techniques that add sounds to a given environment or which remove certain sounds that are particularly significant, that fit vegetal filters to transparent walls or which reshape specially adaptable spaces. From this we find a whole range of results which can be represented as qualitative sound maps, luminous or thermal logs, or glossaries of sensory phenomena. Indeed the design of ambiances never ceases to *invent new concepts* or, at the very least, conceptual tools that render the innovations in use intelligible and operational. Urban and architectural space-time thus become truly sensory, corresponding to concepts such as the « sonic niche », « breathing façades », sensory textures, vegetal envelopes, and « middle-ground experiences ». All these suggestions help to place ambiances within contemporary *problématiques* of spatial design.

Using ambiance to transform urban living

This approach is aimed more towards the sensory urban environment and its current evolution. The aim is to show how ambiance contributes to urban transformations and to the very concept of urban living. The processes by which urban milieux evolve are linked to the social customs and artistic performances which they bring about [B1 *Urban practices and performances*], filtered by the everyday experiences of city dwellers [B2 *Everyday urbanity*], or weighed against diverse contemporary mutations [B3 *Mutations and urban renewal*]. A number of force-lines criss-cross our interrogation of city ambiance.

The first of these consists of *undermining daily urban routine* by generating unusual, outstanding, or extraordinary performances. Research has been carried out showing how singular artistic activities succeed in changing everyday ambiance, bring out the significance of public areas and make inroads into city dwellers' hum-drum experience. Thus we see how events such as these destabilise the boundaries separating public areas from private ones, the inside from the outside, and lead us to make a fresh start in terms of our understanding of urban scales or forms of co-presence. From another standpoint, we may say they *cover the range* of different ambiances that are encouraged by an urban setting. From daily mini events through to daily religious rites we thus perceive that there is a whole range of ambiance generators, which exist cheek by jowl with everyday city life. This research also helps us to make sense of the complexity of ambiance processes ; it does this by highlighting the multiplicity of urban characteristics, attachment to places, audience configurations, urban dynamics in action or the sensorial cultures present. Atlases, place-scores, sonic ethnography and photographic processing are among the methods that have been developed with a view to capturing urban ambiance as it appears and evolves.

Furthermore, urban changes stemming from ambiance can also be looked at in terms of spatial changes per se. Here the idea is *to take stock of the impact* and the role played by ambiances in the creation of contemporary cities. From this standpoint all sorts of spatial phenomena are considered, from large-scale housing estates to new transport infrastructure, from neighbourhoods characterised by the performing arts to newly built marinas. In this approach the issues and philosophies involved are quite different. Ambiances can help to bring back meaning to the features of neighbourhoods and, in such cases, help us to rethink how we go about urban renewal or planning areas of transit. In other cases they can

constitute a veritable vector for change in current urban planning. When ambiances are deployed for urban marketing or in terms of *imagineering* we are dealing with economics issues. This raises the question of whether different ambiances can coexist, e.g. traditional versus modern, residential versus tourism, poverty versus wealth. Lastly, ambiances can be deployed by public policy makers with respect to the urban environment in order to encourage a global approach to ecological problems and to develop new forms of community involvement and resident participation.

Using ambiance to enhance sensibility

This approach highlights the intrinsic bond between ambiances and the sensorium. More specifically, it seeks to demonstrate how the use of ambiances can underline the fundamentally sensorial, incarnate and spatially located nature of residents' experiences. The aim here is to bring the sensorium to the fore in terms of how people live in their environment. This is so whether we are looking at micro-collective environments [C1 *Interiority, hominess*], bodies in motion [C2 *Body, walking, movement*], or the resources of sensibility [C3 *Sensibility at stake*]. A *problématique* such as this may be used over a broad range of places and environments: psychiatric care units or havens of peace at the centre of urban blocks, detached houses or communal housing, cafés or churches, exhibition centres, and indeed all types of areas open to the public.

One way of looking at the role of the body in experiencing an ambiance is to *qualitatively describe enveloping forms* or envelopes. When this is done we see that the milieu splits into a set of different sensory ambiances, which specify situations that are actually experienced. These envelopes are to be found at the intersection of the material and immaterial, of the human body and the technological world. Such envelopes feature threshold effects and varying degrees of permeability; they are always associated with singular spatial layouts and specific forms of togetherness. Here emphasis is placed upon cosiness and comfort, situations involving well-being or stress, feelings of interiority or vulnerability, on what constitutes a bond or a rift in a sensory environment. Notwithstanding the diversity of these approaches, the issue of immersive power is always there, along with its multiplicity of pulsations and forms of enclosure.

Body-environment transactions can also be observed by analysing the actions of people with respect to the milieu in which they live. Our attention is then directed towards the careful, *sparing use of space*. A number of studies have looked into the ways in which environments are occupied or personalised; the micro-practices used in looking after or taking possession of an environment have been described; the ways in which people adapt to or comply with environments have been analysed. Here we are talking about the relationship between regulated behaviour and informal behaviour. Moreover, this relationship is taken to extremes when political issues are raised. At this point it is not merely a question of demonstrating the role of the sensorium in residents' experience but also the framing of the sensorial environment within which all experience takes place. This sensorialisation of experiences thus leads to a *raising of political awareness* of ambiances by looking at modes of governance of both physical bodies and perceptions. Thus we turn our attention to those in charge of public facilities (e.g. condominium managers, café owners, exhibition curators), to new concepts that open the door to a critical approach (e.g. urban corpography or *corps critiques*) or again to the performance potential of sensorial places. This type of argument strongly invokes the market, thus allowing in-depth reflection on the embodiment hypothesis of urban sociability, normative frameworks for the sensorium and changes in the public sphere.

Transmitting or transposing an ambiance

This approach looks at the temporal extension of an ambiance and the ways in which it is transmitted or transposed. Here we have to take on board the fact that all ambiances contain traces of the past and also give us a foretaste of what is to come.

Memories of the past thus meet those of the future in the three sessions devoted to this theme. We start with the question of heritage [D1 *Sensory and architectural heritage*]; we may then make use of a specifically historical approach [D2 *History and references*], or direct our attention to present-day technological innovations [D3 *Technological mediations*]. These various approaches help us to take a long-term view of the evolution of architectural and urban ambiances and of the transformations that have taken place in our relationship with the sensorial environment.

The objects of our study here cover a great variety of spatial scales, ranging from traditional settlements to the modern metropolis, from football stadiums to old city centres, from medinas to modern city parks, and from railway stations to shopping centres. These studies *question what identity is all about* with their in-depth analysis of the concepts of heritage, authenticity, tradition and cultural benchmarks. Attention is directed towards symbolic constructions, collective memories, and the cultural processes that go to make up an ambiance. A number of scenarios are looked at in terms of manipulating the built environment, namely restoration, conservation, preservation, and reconstitution. These help us to more fully grasp what it is that makes a sensorial place so special, why it has that particular aura.

However, it is every bit as important *to de-construct time* in order to uncover the complexity of an ambiance's future state. Continuous, linear time loses out to multiple manifestations of time made up of breaks and overlaps, and of emergences and metamorphoses. For instance, the existence of « traumatic places » and « palimpsests of ambiances »; is hypothesised; « key moments » are distinguished from « hum-drum periods » in a given historical period; technological innovations are shown to affect the emergence of new types of ambiance; the hybrid nature of new settings are highlighted. It is not impossible that underground connections or inexplicable discontinuities may be perceived: from the art of window dressing to that of *background screens*, from the department store to the Infra-Mall, from an industrious setting to a post-modern ambiance. This reflection on the ways in which time and different epochs can coexist leads us to renew our acquaintance with archives to delve directly into the past or to explore the work of memory. Whether our centre of historical interest be the classical period, the modern era or today, the ambiance route gives rise to fresh methodological approaches. These may be mnemonic archives pertaining to a place, sensory ethno-scenology, introduction of subjective experiences, hunting for sensory traces, data triangulation, the creation of narratives around ambiances and the use of literature.

In this way an original *notion of what an archive is emerges*. It is one that stands at the cross-roads between architecture and the environment, art and technology, as well as cultural anthropology and the history of techniques. Retracing the steps in the transmission of ambiances enables us in the end to identify and put into context the invention of new ambiance systems (from a sun shade to an air-conditioned shopping mall), to clarify the role played by techniques in the transformation of an ambiance and to see ourselves in the sensorium of the future by trying out new conceptual tools (« objet architectural ambiantionnel »).

Testing out ambiance in the field

This approach is predominantly an artistic one. It is no doubt the approach that goes the farthest in terms of tapping into the world of action and creativity. The idea here is to commit oneself to a position that enables ambiances to be tested in the field. Two types of set

ups are used for this. The first uses videographic tools to enable ambiances to be experienced in a totally new way [P2 *Videos*], while the second experiments with existing ambiances with a view to gaining a fuller understanding of them [P4 *Experimentations*]. In both cases we seek to actually get involved in the transformation of ambiances. These two approaches are not completely cut off from each other. On the contrary, they are often closely intermingled; experimentation can give rise to singular videographic techniques and working on audiovisual aspects can drive specific in-situ manipulatory techniques.

Over and above the extreme diversity of the proposals put forward, we wish here to *try out original positions* that enable us to get to grips with the generative, dynamic and creative dimensions of ambiances. So now we find ourselves between two stools as it were, just as when video helps us to be at once within and outside a given ambiance, when we seek to translate real-world data into art, when we mingle a documentary approach with fiction, when we combine imaginary space with real-world space, when we hybridise the world of art with that of social science, architecture, informatics or even medicine. However, it is also the case that we *tool up our perceptions*, sometimes by having recourse to unusual uses of new technologies. Clearly video is the leading candidate for this – in equal measure for its potential in terms of capture, editing and reproduction quality, but other tools such as GPS, smart phones, physical sensors and other digital systems are also used to amplify, destabilise or refresh our modes of shared perception. It is then that the questioning of the experiment in situ takes place. In all cases the sensory body is pushed to its limits and lends itself to all sorts of performances, installations and apparatus.

This exploration of the resources of the human sensorium is, nevertheless, no stranger to highly concrete, current issues. On the contrary many contributions seek to *make an impact* upon our present-day society. Experimental set-ups such as these go hand in hand with meticulous observation of the outcomes that they give rise to. These may be the discovery of previously unheard of spatial properties or urban amenities, giving voice to residents' memories or everyday skills, developing a critical appraisal of architecture, bringing into the public sphere aesthetic or ecological issues, or transforming the urban milieu into a stage or a playing field. All of these are forms of socio-aesthetic engagement which question an ambiance's capacity for expression and transformation.

Embedding ambiance in action

This approach, which is deliberately more interdisciplinary seeks to look at what happens when the ambiance concept gets involved in the field of action. We have a number of ways of dealing with this. There is the pedagogical aspect [T1 *Pedagogy of ambiances*], the political one [T2 *Politics of ambiances*], the writing aspect [T3 *Writings of ambiances*], and the theory of ambiances [T4 *Theory of ambiances*]. Here we are face to face with what is actually at stake in a field of applied research such as this. What effects does it have on society? What new vistas does it open up? [P1 *Opening*]. What fresh developments does it foreshadow? [P3 *Perspectives*]. Here we wish to get a grip on the operational range of the ambiance concept and its heuristic usefulness. Naturally these ideas go hand in hand with the other, more highly focused, topics evoked in greater detail above. While it is undeniably highly stimulating and promising, this does not mean it is an easy one to home in on and define. Thus we see that various studies have sought to *identify enigmas* in order to foreshadow theoretical difficulties that may be looming on the horizon. We may, therefore, ask ourselves to what extent an ambiance can be shared and in what ways it contributes to the building up of common sense. Or again we may wonder whether it is possible to transcribe into words the experience of a given ambiance and to describe it articulately. We may also seek to analyse how an ambiance succeeds in synergising a large number of variables and sensorial dimensions. These are all issues for which take us back to square one in terms of understanding the status of the sensorium in the construction of the social environment. In

every case what is at stake is how can we render explicit the conditions that could make a collective understanding of ambiances possible.

Since ambiance research is equally at home with pragmatic, constructivist, phenomenological or hermeneutic approaches, it helps to place pluralistic thinking at the junction between the sensorium and our social environment. This search for new models of comprehension is accompanied by another movement, one that aims at *developing a critique* of contemporary sensorium transformation processes. A committed analysis of ambiances is now emerging: it proposes that ethics be brought in and that current urban aesthetics be de-constructed. The experiential poverty of certain sterile or abandoned areas is underlined; attention is directed to what is that makes a sensorial environment welcoming and usable, to the power of certain sensorial set-ups in imposing norms, to diverse forms of resident resistance and the potential emergence of conflicts between different ambiances. Here it is a question of developing a critical position that will enable us to clearly show the ways in which the sensorium orchestrates and influences us.

Various prospects have been brought to the fore by this research. Getting ambiances involved in action leads us *to map out perspectives* for future research methods or hitherto unthought of fields of action. For example, this is the case in terms of the considerable concern now being shown for the world's atmosphere (in the physical sense) and climate; for potential future heat aesthetics or general climatology; for an in-depth reflection on what ambiental pragmatics might be, or for firmly based and committed social aesthetics. Approaches such as these can be either scientific or philosophical in nature. They may also have recourse to expressions of a more poetical and metaphorical nature.

About the Authors

Jean-Paul Thibaud is a sociologist and directeur de recherche with the French CNRS (*Centre National de la Recherche Scientifique*). He is a researcher at CRESSON (UMR 1563 Ambiances Architecturales et Urbaines). He is particularly interested in the theory of urban ambiances, everyday perception in urban environments, and sensorial culture and ethnography in public places. Since 2008 he has been head of the International Ambiances Network. He has published numerous papers on ambiances. See <http://www.cresson.archi.fr/EQ/EQjpt.htm>

Daniel Siret holds a doctorate in architecture and is a researcher for the *Ministère de la Culture et de la Communication*. He is a researcher at CERMA (UMR 1563 Ambiances Architecturales et Urbaines). His work deals with the ways in which sensorial dimensions are taken into account in conceptions of the built environment, especially with regard to the architectural and urban expression of solar radiation. He was in 2012 a visiting scholar at the Canadian Centre for Architecture.

L'ambiance à l'épreuve de l'action *

Jean-Paul THIBAUD¹, Daniel SIRET²

1. Laboratoire Ambiances Architecturales et Urbaines, CRESSON
École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, France
jean-paul.thibaud@grenoble.archi.fr
2. Laboratoire Ambiances Architecturales et Urbaines, CERMA
École nationale supérieure d'architecture de Nantes, France
daniel.siret@cerma.archi.fr

Le 2nd Congrès International sur les Ambiances interroge les registres opératoires de l'ambiance, qu'ils soient d'ordre architectural, urbain, social, esthétique, artistique, politique, technique, environnemental ou pédagogique. Plutôt que de définir formellement la notion d'ambiance, il s'agit de la mettre à l'épreuve de l'action et de dresser une cartographie raisonnée de ses usages. Quels sont les processus en œuvre dans l'émergence et la dynamique d'une ambiance ? Comment penser l'ambiance à partir des effets qu'elle produit et des conséquences qu'elle entraîne ? En quoi l'ambiance participe-t-elle des transformations de l'environnement construit et des mutations actuelles du monde urbain ? À quels types de performances se prête une ambiance ?

Les réponses apportées par les chercheurs, professionnels et artistes participant au 2nd Congrès International sur les Ambiances sont réunies dans ces actes. Elles témoignent des multiples manières de situer les ambiances à l'épreuve de l'action : concevoir l'espace par l'ambiance, transformer l'urbanité par l'ambiance, sensibiliser l'expérience avec l'ambiance, transmettre ou transposer une ambiance, expérimenter l'ambiance *in situ*, impliquer l'ambiance dans l'action.

Le bref tour d'horizon proposé ici a pour objectif d'inviter à lire plus en détail les articles qui composent cet ouvrage. Nombreuses sont les propositions originales, démarches innovantes et postures inédites qui contribuent au développement de ce nouveau domaine de recherche et d'action. Un chemin est tracé vers les ambiances en acte(s) qui ne fait qu'ouvrir l'horizon des possibles et la puissance du sensible.

Concevoir l'espace par l'ambiance

Cette orientation développe des travaux qui contribuent à l'émergence d'un design des ambiances. La place centrale donnée à la dimension sensible dans les manières de concevoir l'espace architectural et urbain ouvre la piste d'un design renouvelé. Il s'agit alors de développer de nouveaux outils et dispositifs lumineux et thermiques [A1 *Conceptions lumineuses et thermiques*], d'opérationnaliser des approches en matière d'environnement sonore [A2 *Design sonore urbain*] ou bien encore d'accorder une attention toute particulière aux potentialités du monde végétal [A3 *Architecture végétale*]. Au-delà de ces trois grandes entrées se dégagent plusieurs types d'apports de nature différente. Ainsi nombreux sont ceux qui cherchent à *dresser des ponts* entre divers domaines de compétences trop souvent disjoints.

---

* An English version of this article is included above.

Le développement d'interfaces occupe alors une place importante, qu'il s'agisse d'articuler des qualités projetées à des qualités perçues, des pratiques de conception graphique à des outils de simulation numérique, des processus bio-physiques à des évolutions sémantiques, des interventions issues du monde de l'art à celles issues du monde de la conception. La complexité du domaine des ambiances suscite des démarches pluridisciplinaires – voire interdisciplinaires – mettant souvent à contribution les ressources du monde numérique (approches immersive et interactive, modèles paramétriques, simulation inverse).

Cette exploration d'un design d'ambiances consiste également à *transformer l'existant* afin de mieux tester, décrire, représenter ou prédire l'émergence de phénomènes sensibles. C'est ainsi que sont mises en œuvre des techniques qui ajoutent des sons à un environnement donné ou qui en isolent certains particulièrement significatifs, qui apposent des filtres végétaux aux cloisons transparentes ou qui reconfigurent des espaces spécialement adaptables. En découle toute une gamme de résultats qui se traduisent dans des cartes sonores qualitatives, des journaux lumineux et thermiques ou des lexiques de phénomènes ambiants. Enfin ce design d'ambiances ne manque pas d'*inventer des concepts* ou pour le moins des outils notionnels qui rendent intelligibles et opératoires les innovations à l'œuvre. Les espaces-temps de l'architecture et de l'urbain deviennent alors véritablement sensibles avec les idées de « sonic niche », « breathing façade », texture sensible, enveloppe végétale, « middle ground experiences »... Autant de propositions qui aident à inscrire l'ambiance dans les problématiques contemporaines de conception de l'espace.

Transformer l'urbanité par l'ambiance

Cette orientation est plus délibérément tournée vers la ville sensible et ses évolutions actuelles. Il s'agit de montrer comment l'ambiance participe des transformations de l'urbain et contribue à l'idée même d'urbanité. Les dynamiques du milieu urbain sont alors rapportées aux pratiques sociales et performances artistiques qu'elles mobilisent [B1 *Pratiques et performances urbaines*], passées au filtre de l'expérience ordinaire des citoyens [B2 *L'urbanité au quotidien*] ou mises en regard de diverses mutations contemporaines [B3 *Mutations et renouvellement urbain*].

Plusieurs lignes de force traversent ce questionnement sur l'urbanité ambiante. La première consiste à *mettre en défaut* les routines de la vie urbaine en donnant à vivre des performances inhabituelles, exceptionnelles, extraordinaires. Des travaux décrivent en quoi des interventions artistiques hors du commun parviennent à altérer les ambiances du quotidien, révéler la teneur des espaces publics et créer des brèches dans l'expérience habitante. Il est alors montré comment de tels événements déstabilisent les distinctions entre public et privé, intérieur et extérieur, et questionnent à nouveaux frais les échelles de la ville ou les formes de la coprésence. Dans une autre perspective, il s'agit plutôt de *décliner la diversité* des variations d'ambiance auxquelles se prête le milieu urbain. Des micro-événements quotidiens aux rituels religieux temporaires, c'est toute une gamme de donneurs d'ambiances qui est alors rendue manifeste, restant au plus près des pratiques ordinaires de la ville. Ces travaux aident ainsi à comprendre la complexité des dynamiques ambiantes en mettant l'accent sur la pluralité des qualités d'urbanité, des prises affectives des lieux, des configurations de publics, des rythmes urbains à l'œuvre ou des cultures sensorielles en présence. Atlas, place-score, ethnographie sonore et traitements photographiques constituent autant de méthodes développées pour saisir l'ambiance urbaine en train de se faire.

Mais encore, les transformations de l'urbain par l'ambiance peuvent être également interrogées à l'aune des mutations territoriales elles-mêmes. Le propos est alors de *prendre la mesure* de l'impact et du rôle des ambiances dans la fabrication de la ville contemporaine. À cet égard, toutes sortes de territoires sont convoqués, allant des grands ensembles aux nouvelles infrastructures de transport, des quartiers de spectacles aux marinas toutes récentes. L'ambiance s'inscrit alors dans des enjeux et des logiques d'ordre très différents. Elle

peut aider à redonner sens aux qualités des espaces habités et participer dans ce cas d'une nouvelle manière de penser le renouvellement urbain ou les espaces de mobilité. Dans d'autres cas, elle se présente comme un véritable opérateur des stratégies urbaines actuelles. Il en va ici d'enjeux d'ordre économique quand les ambiances sont mobilisées dans le marketing urbain et les techniques de *l'imagineering*. La question se pose alors de la possible coexistence d'ambiances différentes, entre tradition et modernité, résidentialité et tourisme, pauvreté et richesse. Enfin l'ambiance peut être mise au service des politiques publiques en matière d'environnement urbain afin de favoriser une approche globale des problèmes écologiques et développer de nouvelles formes d'engagement citoyen et de participation habitante.

Sensibiliser l'expérience avec l'ambiance

Cette orientation met l'accent sur le lien intrinsèque entre l'ambiance et le sensible. Plus précisément, il s'agit de montrer comment le recours à l'ambiance permet de faire valoir le caractère fondamentalement sensible, incarné et situé de l'expérience habitante. Que l'on traite des sphères micro-collectives [C1 *Entre-soi, chez-soi*], des corps en mouvement [C2 *Corps, marche, mouvement*] ou des ressources de la sensibilité [C3 *Sensibilités à l'épreuve*], le propos est d'introduire le sensible au cœur même des manières d'habiter. Une telle problématique s'applique à une grande diversité de lieux et d'environnements : centres de soins psychiatriques ou cœurs d'îlots, maisons ou habitats collectifs, cafés ou églises, lieux d'exposition ou espaces publics de toutes sortes.

Une des manières d'introduire le corps dans l'expérience d'une ambiance consiste à *qualifier des enveloppes*. Le milieu ambiant se différencie alors en autant d'atmosphères sensibles qui spécifient les situations vécues. Ces enveloppes se situent au croisement du monde matériel et immatériel, corporel et technologique. Elles se caractérisent par des effets de seuils et des degrés de porosité, relèvent indissociablement de formes de spatialité singulières et de manières d'être ensemble spécifiques. L'accent se porte alors sur le cosy ou le confortable, sur des situations de bien-être ou de stress, sur des sentiments d'intériorité ou de vulnérabilité, sur ce qui fait lien ou rupture dans l'environnement sensible. Pour aussi diverses que soient ces approches, c'est toujours la question de la puissance immersive d'une ambiance qui est posée, avec ses multiples formes d'enveloppement et de rythmique. Les transactions du corps et de l'environnement se manifestent également dans l'analyse des actions habitantes relatives à leur milieu de vie. L'attention se porte alors sur ce que c'est que de *ménager des espaces*. Plusieurs travaux analysent les processus d'appropriation ou de personnalisation d'un milieu, décrivent les micro-pratiques consistant à prendre soin ou prendre possession d'un lieu, rendent compte des formes d'adaptation ou de conformation à un environnement. Il en va ici du rapport entre des actions réglées et des pratiques informelles. Ce rapport est d'ailleurs poussé à ses ultimes conséquences quand des questions d'ordre politique sont directement abordées. Il ne s'agit pas alors de montrer uniquement la part du sensible dans l'expérience habitante, mais également les encadrements du monde sensible dans lesquels s'inscrit toute expérience. Cette sensibilisation de l'expérience conduit ainsi à *politiser les ambiances* en s'interrogeant sur les modes de gouvernance des corps et des perceptions. On s'intéresse alors à certaines figures en charge des espaces collectifs (gérant d'habitat collectif, patron de café, commissaire d'exposition), à de nouvelles notions rendant possible une démarche critique (corpographie urbaine, corps-critiques) ou bien encore au pouvoir performatif des espaces sensibles. Dans ce type d'argumentaire, la marche est particulièrement mise à contribution, permettant une réflexion de fond sur l'inscription corporelle des sociabilités urbaines, des cadres normatifs de la sensibilité et des évolutions de la sphère publique.

Transmettre ou transposer une ambiance

Cette orientation traite plus particulièrement de l'épaisseur temporelle d'une ambiance et de ses modalités de transmission ou de transposition. Il s'agit ici de prendre acte que toute ambiance sédimente en elle des traces du passé et préfigure également des tendances à venir. La mémoire du passé rencontre ainsi celle du futur dans les trois sessions consacrées à cette thématique : en partant de la problématique du patrimoine [D1 *Heritage sensoriel et patrimoine*], en s'appuyant sur une démarche plus délibérément historique [D2 *Histoire et références*] ou en se tournant vers les innovations technologiques du présent [D3 *Médiation technologiques*]. Ces diverses entrées aident à replacer dans la longue durée l'évolution des ambiances architecturales et urbaines et les transformations du rapport que nous entretenons à l'environnement sensible.

Les terrains d'étude convoquent ici une grande variété d'échelles spatiales, allant de la maison traditionnelle à la métropole, du stade de football au quartier ancien, de la médina au parc urbain, de la gare à l'espace commercial. Ces travaux ont pour effet d'*inquiéter les identités* en procédant à un questionnement de fond sur les notions de patrimoine, d'authenticité, de tradition ou de référence. L'attention se porte alors sur les constructions symboliques, mémoires collectives et dynamiques culturelles constitutives d'une ambiance. Plusieurs scénarii d'intervention sur l'environnement construit sont mis en situation et en perspective (restauration, conservation, préservation, reconstitution), aidant à mieux comprendre ce qui fait la singularité d'un espace sensible, voire « l'esprit des lieux ». Mais il s'agit tout autant de *déconstruire les temporalités* afin de mettre à jour la complexité du devenir d'une ambiance. Au temps continu et linéaire se substituent des temporalités multiples composées de ruptures et de chevauchements, d'émergences et de métamorphoses. Ainsi on fait l'hypothèse de « lieux traumatiques » ou de « palimpsestes d'ambiances », on distingue les « moments-forts » des « moments ordinaires » d'une époque, on montre comment l'innovation technique participe de l'émergence de nouveaux types d'ambiances, on insiste sur le caractère hybride de nouveaux espaces ambiants. Peut-être parvient-on également à discerner des filiations souterraines ou des discontinuités inexplicables : de l'art de l'étalagisme à celui des écrans d'ambiance, du grand magasin à l'Infra-Mall, de l'atmosphère industrielle à l'ambiance postmoderne.

Cette réflexion sur les formes de coexistence des temps et des époques conduit à *revisiter les archives* en plongeant directement dans le passé ou en explorant le travail de la mémoire. Que l'on s'intéresse à l'époque classique, moderne ou contemporaine, l'entrée par les ambiances impulse de nouvelles démarches méthodologiques : archive mnémotique du lieu, scénologie ethnologique du sensible, introduction de l'expérience subjective, recherches de traces sensibles, triangulation des sources d'informations, mise en récit des ambiances et recours à la littérature. C'est alors une conception originale de l'archive qui émerge, au croisement de l'architecture et de l'environnement, de l'art et de la technologie, de l'anthropologie culturelle et de l'histoire des techniques. Retracer la transmission des ambiances permet finalement d'identifier et de contextualiser l'invention de nouveaux dispositifs ambiants (du brise-soleil au mall conditionné), de clarifier le rôle de la technique dans la transformation d'une ambiance et de se projeter dans le monde sensible à venir en s'essayant à de nouveaux outils conceptuels (objet architectural ambiantionnel).

Expérimenter l'ambiance *in situ*

Cette orientation à dominante artistique est sans doute celle qui convoque le plus directement le registre de l'action et de la création. Il s'agit ici de se placer dans une posture délibérément engagée permettant d'expérimenter concrètement les ambiances *in situ*. Deux types de proposition sont mis en œuvre à cet effet : soit en usant d'outils vidéographiques pour donner à sentir des ambiances sous une forme inédite [P2 *Vidéos*], soit en intervenant

sur des ambiances existantes pour mieux les appréhender [P4 *Expérimentations*]. Dans les deux cas, le propos est de s'impliquer effectivement dans des processus de transformation d'une ambiance. Ces deux orientations ne sont pas étanches entre elles ; elles sont au contraire souvent étroitement imbriquées, l'expérimentation pouvant donner lieu à des pratiques vidéographiques singulières et le travail sur la matière audiovisuelle pouvant impulser des modes d'intervention *in situ* spécifiques.

Au-delà de l'extrême diversité des propositions, il s'agit de *tester des postures* originales permettant d'appréhender les ambiances dans leur dimension générative, dynamique et créative. On se situe alors dans l'entre-deux, comme quand la vidéo aide à se positionner à la fois dedans et en-dehors des situations ambiantes, quand on cherche à traduire des données physiques dans des formes artistiques, quand on mêle approche documentaire et approche fictionnelle, quand on conjugue espace imaginaire et espace matériel, quand on alterne immersion et représentation, quand on hybride le monde de l'art et celui des sciences humaines, de l'architecture, de l'informatique ou même de la médecine. Mais il s'agit également d'*appareiller des perceptions* en faisant parfois un usage inhabituel des nouvelles technologies. La vidéo est bien sûr mise à contribution au premier chef – à la fois dans ses potentialités de captation, de montage et de rendu –, mais d'autres instruments comme le GPS, le smartphone, les capteurs physiques et autres équipements numériques sont aussi employés pour amplifier, déstabiliser ou renouveler nos modes de perception commune. C'est alors la question même de l'expérience située qui est posée. Dans tous les cas, le corps sensible est poussé à ses limites, se prêtant à toutes sortes de performances, d'installations et d'appareillages.

Cette exploration des ressources du sensorium humain n'est pas pour autant détachée de préoccupations très concrètes et actuelles. Bien au contraire, nombreuses sont les contributions qui restent attachées à *produire des effets* au sein du monde social contemporain. De telles pratiques expérimentales s'accompagnent d'une attention toute particulière aux conséquences qu'elles produisent, qu'il s'agisse de révéler des qualités spatiales ou des aménités urbaines insoupçonnées, donner voix aux compétences ordinaires et mémoires habitantes, développer un regard critique sur l'architecture, verser dans le domaine public des questions d'ordre esthétique ou écologique, transformer le milieu urbain en espace scénique ou terrain de jeu. Autant de formes d'engagement socio-esthétique qui questionnent le potentiel d'expression et de transformation d'une ambiance.

Impliquer l'ambiance dans l'action

Cette orientation, plus délibérément transversale, propose de tirer les conséquences de l'implication de la notion d'ambiance dans le domaine de l'action. Plusieurs pistes sont explorées à cet égard, de la pédagogie [T1 *Pédagogie des ambiances*] à la politique [T2 *Politique des ambiances*], de l'écriture [T3 *Écriture des ambiances*] à la théorie des ambiances [T4 *Théorie des ambiances*]. C'est la question des enjeux d'un tel champ de recherche et de pratique qui est ici posée, de ses incidences sur le monde social, des perspectives qu'il ouvre [P1 *Ouverture*] et des développements qu'il préfigure [P3 *Perspectives*]. Il s'agit alors de prendre la mesure de la portée opératoire et de la valeur heuristique de la notion d'ambiance. Ces réflexions entrent bien sûr en résonance avec les autres thématiques plus spécifiques et circonstanciées développées auparavant. Si la notion d'ambiance s'avère particulièrement stimulante et prometteuse, elle n'en est pas moins difficile à circonscrire et définir. C'est ainsi que divers travaux consistent à *identifier des énigmes* afin de pointer l'horizon des problèmes théoriques à venir. On se demande alors jusqu'à quel point une ambiance est partageable et de quelle manière elle participe de la constitution du sens commun. Ou bien on s'interroge sur la possibilité de mettre en mots l'expérience d'une ambiance et de recourir au langage articulé pour en rendre compte. Ou encore on questionne la manière dont une ambiance parvient à mettre en synergie une grande diversité de

paramètres et de modalités sensorielles. Autant de points mis en discussion qui questionnent à nouveaux frais le statut du sensible dans la construction du monde social. Dans tous les cas, il en va de l'explicitation des conditions de possibilité d'une intelligence collective des ambiances. Se prêtant aussi bien à une perspective pragmatiste ou constructiviste, phénoménologique ou herméneutique, le domaine des ambiances contribue à asseoir une pensée pluraliste à l'articulation du sensible et du social.

Cette recherche de nouveaux modèles d'intelligibilité s'accompagne d'un second mouvement visant à *mettre en critique* les processus contemporains de transformation du monde sensible. Une pensée engagée des ambiances voit désormais le jour, proposant d'introduire le champ de l'éthique et de déconstruire les esthétiques urbaines actuellement à l'œuvre. L'attention se porte alors sur la pauvreté en expérience de certains espaces aseptisés ou délaissés, sur ce qui rend un environnement sensible habitable et hospitalier, sur le pouvoir normatif de certains agencements sensoriels, sur les diverses pratiques de résistances habitantes et sur l'émergence possible de conflits d'ambiances. Il s'agit là de développer une posture critique permettant de mettre en évidence les formes d'orchestration et effets d'encadrement du monde sensible.

Divers éléments de prospective émergent de ces recherches. Impliquer l'ambiance dans l'action conduit alors à *tracer des perspectives* en pointant des démarches de recherche ou des domaines d'action inédits. Tel est par exemple le cas avec l'attention toute particulière portée au monde de l'air ou à celui du climat, à une possible esthétique de la chaleur ou une climatologie générale à venir, à une réflexion fondamentale sur ce que peut être une pragmatique des ambiances ou une socio-esthétique située et engagée. De telles propositions peuvent emprunter les voies d'une démarche scientifique, ou bien philosophique, ou encore faire appel à des expressions plus délibérément poétiques et métaphoriques.

Auteurs

Jean-Paul Thibaud, sociologue, est directeur de recherche au CNRS et chercheur au CRESSON (UMR 1563 *Ambiances Architecturales et Urbaines*). Son domaine de recherche porte sur la théorie des ambiances urbaines, la perception ordinaire en milieu urbain, la culture et l'ethnographie sensibles des espaces publics. Depuis 2008, il est responsable du Réseau International Ambiances. Il a publié de nombreux articles consacrés à la thématique des ambiances. Voir <http://www.cresson.archi.fr/EQ/EQjpt.htm>

Daniel Siret, docteur architecte, est chercheur du Ministère de la Culture et de la Communication au CERMA (UMR 1563 *Ambiances Architecturales et Urbaines*). Ses recherches portent sur les modalités de prise en compte des dimensions sensibles dans les conceptions de l'environnement construit, et plus particulièrement sur les expressions architecturales et urbaines du rayonnement solaire. Il a été chercheur invité du Centre Canadien d'Architecture en 2012.