

Dessiner des horizons de sobriété désirable

Une étude des imaginaires de la sobriété

Voici la synthèse d'un travail réalisé sur l'identité visuelle de la sobriété, concrétisé par un livrable imprimable.

Ce travail s'inscrit dans la continuité des recherches d'Alexis Nicolas effectuées dans le cadre de son Master of Science Strategy & Design for the Anthropocene, à la suite d'une commande de Virage Énergie.

Sommaire

Introduction théorique et identité visuelle de la sobriété

Définition de la sobriété	4
État des lieux des représentations de la sobriété.....	5
Esthétiques de la sobriété.....	6
Opposition avec les représentations de l'ébriété.....	9
Axes de travail à investir pour le renouvellement des représentations de la sobriété.....	10

Expérimentations graphiques et conception du projet

Choisir le convivialisme pour représenter la sobriété.....	13
Imaginer un objet manifeste.....	14
Partir de scènes réalistes.....	15
Recherches graphiques.....	16
Développement d'une composition visuelle.....	20

Envoi de sobriété

Présentation de la composition globale.....	24
Cartes isolées.....	26

Définition de la sobriété

Sobriété : Qualité d'une personne qui boit et mange sans excès.

Étymologie : XIIIe siècle. Emprunté du latin sobrietas, « tempérance, prudence, sobriété », lui-même dérivé de sobrius, « sobre ».

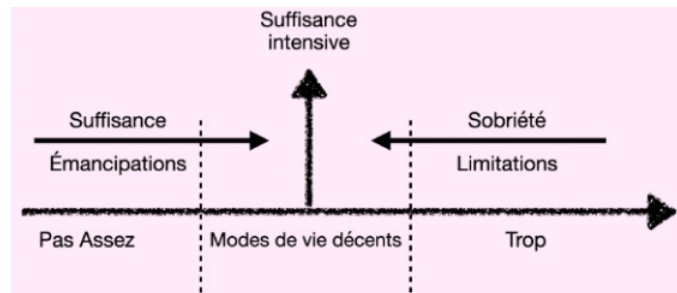
Sobriété énergétique (définie par Virage Énergie) :

La sobriété énergétique est une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie par des changements de comportement, de mode de vie et d'organisation collective (moindre usage de la voiture, alimentation plus locale et de meilleure qualité, etc.).

Basculement conceptuel de la sobriété comme qualité acquise, à la sobriété comme **démarche en cours**.

Malgré la diversité des définitions de la sobriété, il existe des consensus :

- la sobriété est de plus en plus vue comme nécessaire en tant que **cheminement collectif** complémentaire à l'efficacité
- elle dépasse la seule question énergétique
- elle s'oppose à l'ébriété
- face à la précarité, elle oblige à des décisions politiques en matière d'équité et d'inclusion

Proposition schématique du positionnement conceptuel de la sobriété réalisé par Alexis Nicolas.

État des lieux des représentations de la sobriété

Idée reçue d'après laquelle la sobriété serait l'apanage des alcooliques anonymes. Être sobre, sous-entend avoir été malade, et proposer l'**abstinence** comme contre-modèle.

Or la sobriété n'est pas l'abstinence, mais bien la **modération**.

La sobriété est **visuellement confondue** avec à la fois l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, et les EnR.

Les représentations symboliques (tirelire, ampoule, branche, etc) entretiennent cette confusion du fait de leur manque d'explicité.

La campagne «Chaque geste compte» lancée en 2022 dans le cadre du plan de sobriété énergétique a associé cette notion à des **pratiques individuelles**, en omettant ses dimensions collective et organisationnelle.

Esthétiques de la sobriété

Après avoir fait le constat de dysfonctionnements dans les représentations actuelles de la sobriété, nous avons élargi le champ des recherches à l'histoire de l'art et du design pour **comprendre quelles esthétiques de la sobriété peuplent nos imaginaires.**

Ci-dessous, voici les liens qui vous redirigeront vers une carte mentale interactive et un fichier Google Doc, où sont répertoriés l'ensemble des ressources récoltées.

<https://gitmind.com/app/docs/mtmnpoho>

<https://docs.google.com/document/d/1lgAhydZ2doU3nhoPROK6IY-vy7Aoc97wpd1Zh2W74XQI/edit>

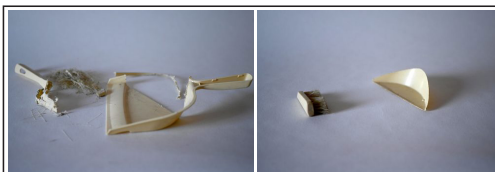
Esthétiques de la sobriété

La sobriété en tant qu'esthétique fait écho au courant artistique du **Minimalisme**. Ce courant est apparu dans les années 60, en réaction au excès de l'expressionnisme abstrait. Il valorise un retour à l'essentiel, par l'élimination de toute ornementation, l'emploi de formes simples et d'une palette de couleurs restreinte.

Pourquoi ne pas reprendre ces principes visuels pour travailler à l'identité de la sobriété ?

Il serait réducteur de reprendre uniquement les principes visuels du minimalisme pour l'identité de la sobriété, car ce courant est souvent associé à une **élite** qui **peut se permettre l'épure**.

La sobriété énergétique, quant à elle, est un cheminement collectif, **accessible à tous**, qui vise à repenser nos modes de vie.

Maison Soustraire, Mathilde Pellé, France

Minimalisme

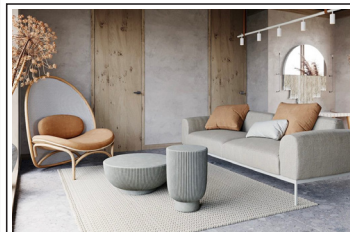
Absence de fioritures superflues

La casa MM, Sérgio Miguel Godinho, Portugal

Simplicité

Matériaux bruts

Wabi-Sabi, art de vivre japonais

Harmonie

Pureté

Paper House, Shigeru Ban, Japon

Couleurs neutres

Épure

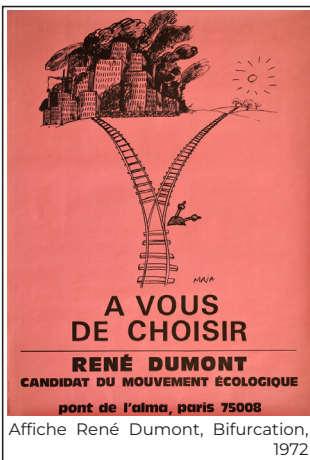
Esthétiques de la sobriété

En parallèle, la sobriété trouve un écho dans l'esthétique de l'**engagement écologique**. Elle s'inspire de valeurs de durabilité, privilégiant des matériaux et des représentations qui rappellent la nature, notamment à travers l'utilisation symbolique du vert, couleur associée à la conscience environnementale.

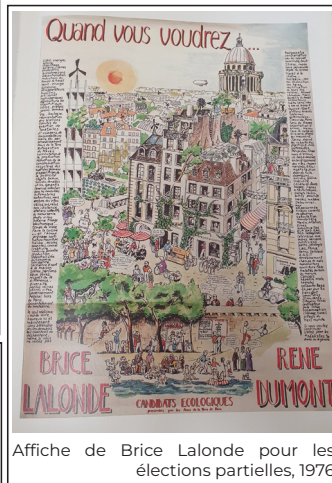
L'évolution des codes graphiques dans l'affichage politique écologiste témoigne de la **prédominance croissante du vert**. Selon Michel Pastoureau, historien français spécialiste de l'histoire des couleurs, cette couleur autrefois ambivalente, est progressivement devenue l'emblème de la pensée écologiste.

Pourquoi visuellement distinguer la sobriété de l'engagement écologique ?

Pour souligner que la sobriété est un **cheminement collectif et sociétal**, qui s'adresse à tous. Nous veillerons donc à un usage nuancé du vert.

Diversité

Affiche de Brice Lalonde pour les élections partielles, 1976

Durabilité

Rouge, puis Vert

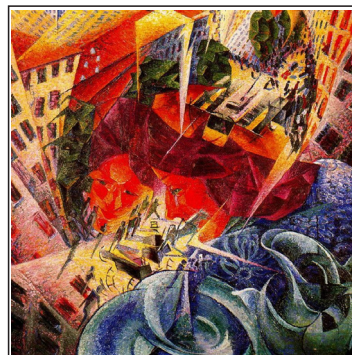
Matériaux naturels

Opposition avec les représentations de l'ébriété

S'opposant à la sobriété, nous définissons ici l'ébriété comme une pratique de **consommation immodérée**. Ce mode de vie même qui érigea la propriété individuelle et l'acquisition de biens matériels en postures socialement valorisés.

L'identité visuelle de l'ébriété se traduit par des excès, des accumulations, et une saturation des espaces et des couleurs.

Par le **détournement** des codes graphiques de l'ébriété, la sobriété peut révéler son absurdité, et se positionner en **contre-modèle désirable**.

Simultaneous visions
Umberto Boccioni, 1912

Victoire de l'homme sur sa condition humaine

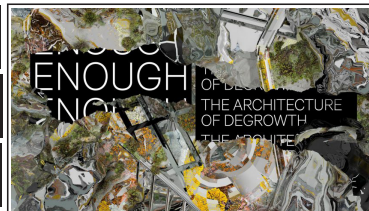
Formes géométriques

Couleurs saturées

Glorification technique

Innovation

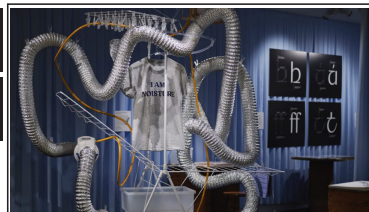
Réussite sociale

<https://www.dezeen.com/2019/09/25/oslo-architecture-triennale-architecture-degrowth-phineas-harper/>

Progrès

Émancipation individuelle

D.A.M.P. (Drying and Moisture Performance)
Marianna Janowicz, 2022

Ressources récoltées :

<https://gitmind.com/app/docs/m9y4b6jm>

Axes de travail à investir pour le renouvellement des représentations de la sobriété

- Représenter l'**articulation entre sobriété et efficacité**
- Insister sur les **dimensions sociales** de la sobriété dont l'apprentissage convivial
- Représenter les **co-bénéfices** et les opportunités de la sobriété
- La sobriété c'est parfois ne pas faire : **rendre visible l'invisible**
- Utiliser le **détournement** et l'humour pour opposer ébriété et sobriété
- S'appuyer sur le **passé comme source d'inspiration**
- Faire de la sobriété un **geste moderne**

LES PROPRIÉTÉS ESTHÉTIQUES DE L'ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

Une typologie pragmatique

[FE1]
Esthétique de l'usure
la capacité des corps et des matériaux à se transformer

[FE2]
Esthétique environnementale
Métissage de l'organique à l'artificiel

[FE3]
Esthétique de la diversité
La pluralité plastique (couleurs, textures, formes matériaux)

[FE4]
Esthétique du déjà là
L'assemblage, la réparation, l'accumulation et la superposition

[FE5]
Esthétique de la mixité temporelle
Le passé, le présent et le futur

[FE6]
Esthétique de la limite
La frontière comme outil

[FE7]
Esthétique du geste créatif et scriptural
Les surfaces comme support d'expression

[FE8]
Esthétique de l'affichage
Le papier, le scotch, les mots

[FE9]
Esthétique du toucher
être proche des choses et des autres (en prendre soin)

[FE10]
Esthétique de la lenteur
Prendre son temps

[FE11]
Esthétique du faire
Le désordre temporaire

[FE12]
Esthétique du mouvement
La diversité gestuelle et posturale

[FE13]
Esthétique de la communauté
La présence et la pluralité des personnes

"Les propriétés esthétiques de l'engagement écologique: une typologie pragmatique" par Yaprak Hamarat est placée sous la licence CC BY-NC-SA. Elle est issue de HAMARAT, Y. (2019). Le studio des formes, peut-il être un studio pour l'engagement écologique ? Éditions Ey Design, Conférence organisée par Designers Éthiques, 26 septembre 2019, Paris, URL: <https://www.designersethiques.fr/>. Cette version illustrée est placée sous une licence photographique publiée sous HAMARAT, Y. (2019). L'esthétique de l'engagement écologique: l'impact des pratiques environnementales. Thèse de doctorat, Université de Montréal, p. 402, URL: <https://www.banque.mtl.ca/11000022392>

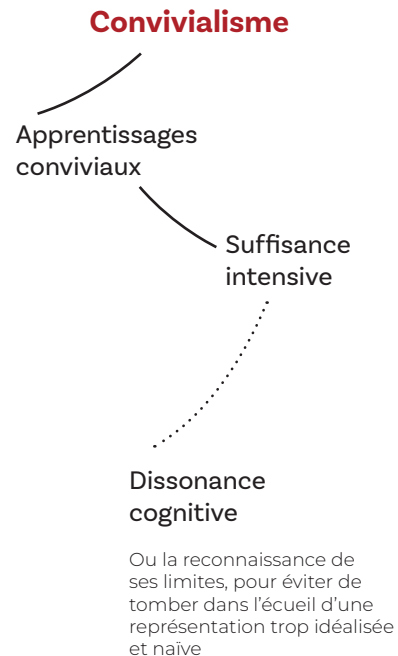
Choisir le convivialisme pour représenter la sobriété

Le déroulé de nos échanges, ainsi que les retours d'enquête obtenus par Alexis, nous a permis d'établir qu'il manquait des représentations de la **dimension sociale de la sobriété**.

Le travail de *Yapprak Hamarat* cerne avec justesse les différentes esthétiques investies par les représentations de l'engagement écologique, en répertoriant par exemple les esthétiques du toucher, de la communauté, et de la diversité.

Au regard de la demande initiale et de cet apport théorique, nous avons orienté la poursuite de ces travaux vers la représentation de la dimension sociale et collective de la sobriété, en investissant le thème du **convivialisme**. Plus que la diversité et la communauté, composantes caractéristiques et factuelles d'une représentation, la notion de convivialisme **prône le collectif comme un art de vivre**.

C'est cette porte d'entrée que nous avons choisi, pour explorer les représentations de la sobriété désirable.

Imaginer un objet manifeste

Notre choix s'est arrêté sur la conception de cartes postales de la sobriété, plutôt qu'une identité graphique classique.

En effet, l'objet même est désirable et s'inscrit dans une **pratique sociale de partage**. Nous avons opté pour une composition de 9 cartes postales (3x3) pour mieux explorer la **dimension systémique** et enchevêtrée de la sobriété.

Partir de scènes réalistes

Dans le souci de rester fidèles à la réalité de la sobriété, et de limiter l'accentuation de ses traits, nous avons pris le parti de partir de photographies existantes.

Le travail de composition s'est établi au fil des étapes suivantes :

1. **Sélection des scènes d'apprentissage convivial** - Prise de photographies dans des lieux de convivialité.

2. **Travail de détournage** - Choix de ne garder que les figures humaines, ainsi que l'objet de leur activité dans la composition.

3. **Essais de compositions** - Assemblage de scènes tirées de la réalité entre elles pour former une vue d'ensemble cohérente.

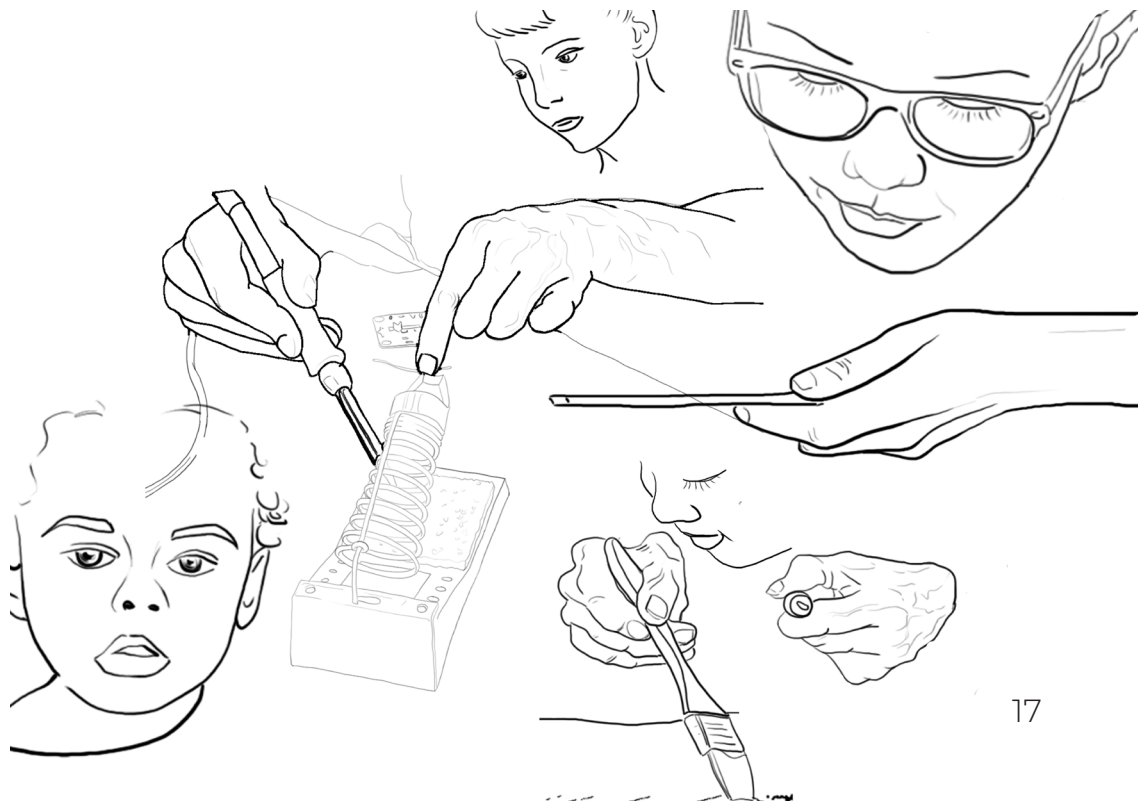
Expérimentations graphiques

Apprentissages conviviaux

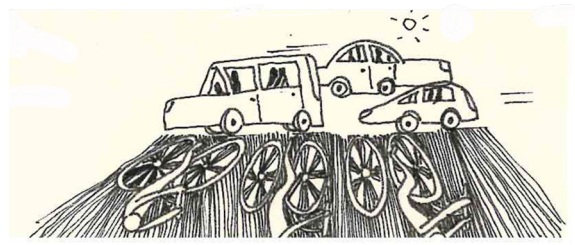
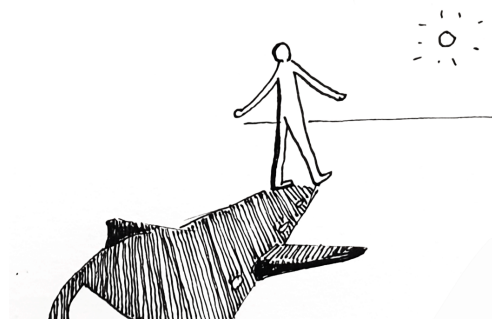
Expérimentations graphiques

Suffisance intensive

Expérimentations graphiques

Dissonance cognitive

Expérimentations graphiques

Premiers tests de composition

Développement

Pistes d'amélioration

La composition tombe dans un **excès de végétalisation**, ce qui accentue le caractère naïf et utopiste de l'image. Nous cherchons à revenir à une représentation plus réaliste, prenant compte de la **dimension urbaine** de la sobriété.

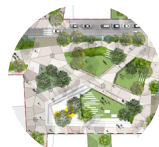
Axes de développement

- Varier les niveaux de lecture : systémique, collectif, individuel.
- Veiller à la minutie et la précision du trait, afin d'encourager les spectateurs à se perdre dans la composition.
- Travailler au trait/niveaux de gris/effets de texture.

Proportion population rurale - urbaine

70 % de la population mondiale devrait vivre dans les villes d'ici à 2050.¹ En France, 79,2 % de la population vit dans une unité urbaine 2020 contre 78,5 % mesuré dix ans auparavant pour les unités urbaines 2010 (chiffres 2017).²

Composition du milieu urbain

- Centre ville (historique, quartier d'affaires, petits commerces)
- Banlieue (résidences, quartiers modernes, zones industrielles)
- Réseaux énergétiques et de mobilité

Pourcentage d'artificialisation des sols*

* Cet indicateur s'inscrit dans la cible 11.3 de l'Objectif de développement durable 11 (ODD 11).

8,0 % du territoire français en 2020 et 9,1 % du territoire métropolitain.³

Développement

Ajustement du fond,
entre paysages ruraux et urbains

70 %

Population
urbaine

Population
rurale

Comment et par quoi le traduire graphiquement ?

Dégager des motifs de paysages urbains

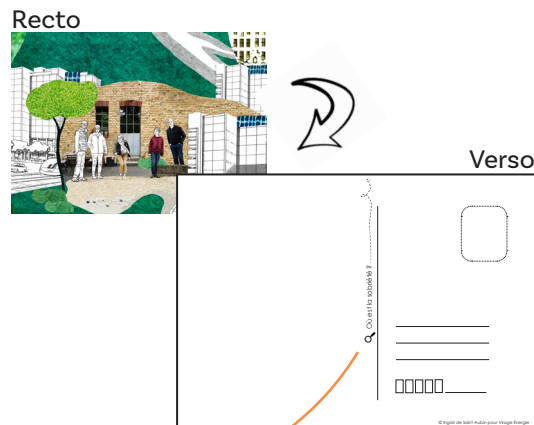

Développement

Inviter les usagers à mener l'enquête

Chaque carte représente **une pratique collective** s'inscrivant dans un contexte plus large de convivialité. À la manière d'un "où est Charlie", nous invitons la personne qui tient la carte postale à se demander **"Où est la sobriété ?"** par l'ajout de cette simple question au verso.

Ainsi nous espérons inciter à l'enquête subtile plutôt qu'à donner des réponses préconçues.

 Où est la sobriété ?

Envoi de sobriété

Présentation de la composition globale

Envoi de Sobriété est une série de cartes postales dont l'intention est de proposer une **expérience de sobriété partagée**. Chacune des cartes représente sur son recto une pratique collective sobre.

Au moment de retourner la carte, notre regard se pose au verso sur une question simple : "Où est la sobriété ?". Une interpellation qui incite à regarder de plus près les détails de l'image pour percevoir des éléments qui auraient pu nous échapper, et à **mener l'enquête** sur ce que l'on considère être sobre ou non.

Cette série composée de 9 cartes forme une composition visuelle cohérente et continue (3x3).

Cartes isolées

Merci

