

PROGRAMME DETAILLÉ DES COURS OUVERTS AU PUBLIC

1er semestre 2018/2019

Page 2 - Histoire : Relire l'architecture et l'urbanisme russes et soviétiques (Elisabeth Essaïan)

Page 5 - Histoire : 1750-1840 - de la ville des lumières à celle de l'industrie (Virginie Picon-Lefebvre)

Page 7 - Architectures et urbanismes des espaces coloniaux méditerranéens au XXe siècle (Malik Chebahi)

Page 10 - Histoire de l'art : faire œuvre en société (Julie Sissia)

Page 12 - Histoire chronologique de l'Antiquité au Moyen-Âge (Camille Bidaud)

Histoire : Relire l'architecture et l'urbanisme russes et soviétiques (Elisabeth Essaïan)
Le lundi de 15h30 à 17h30

Objectifs pédagogiques

Prenant pour cas d'étude la Russie du XXe siècle, ce cours invite à découvrir et à revisiter un corpus très riche de projets et d'idées, en interrogeant leurs contextes d'apparition, leurs circulations géographique et temporelle, ainsi que leurs réactivations et actualité dans les débats contemporains.

Couvrant une période historique longue de plus d'un siècle, il pose pour objectif de montrer la complexité de la fabrique architecturale et urbaine dans son articulation avec les acteurs et les facteurs politiques, économiques et sociaux. Abordant le cadre particulier d'abolition, puis de retour à la propriété privée du sol et des biens immobiliers, il interroge également les implications architecturales et urbaines de ces changements de régimes fonciers.

Contenu

Le cours se déroulera en 11 séances de 2h.

Séance introductive :

Comment écrire l'histoire architecturale et urbaine en rapport avec l'histoire politique ?

Séance 2-8 :

Les deux premières décennies du XXe siècle en Russie, puis URSS, ont constitué un bouleversement majeur, tant dans les débats esthétiques, que dans ceux portant sur la définition de nouveaux modes de vie et de nouvelles formes d'habiter le territoire.

2. L'art, l'architecture et l'urbanisme russes durant les dernières décennies du régime tsariste

3. Changement de régime : quelles répercussions sur la fabrique architecturale ?

4. Repenser l'enseignement architectural : les VKhOuTEMAS /VKhOuTEIN

5. Changer la vie, changer la ville ? Le débat sur la ville socialiste

6. Figures, écrits, projets 1 : M. Guinzbourg, des écrits aux projets

7. Figures, écrits, projets 2 : K. Melnikov, N. Ladovski, les frères Vesnine, I. Leonidov....

Séance 8-9 :

Dans le régime de l'économie planifiée l'urbanisme est abordé à travers l'établissement de grands plans. A côté des projets non réalisés, la présentation plus détaillée du plan général de reconstruction de Moscou de 1935, permet de comprendre le jeu complexe d'acteurs politiques et professionnels dans le régime où le politique exerce un pouvoir très étendu sur la production.

8. Transformer la nouvelle capitale. Les projets pour Moscou de 1918-1932

9. Le plan de reconstruction de Moscou de 1935

Séances 10-11 :

Cette dernière série de cours abordera la période de standardisation à grande échelle des années 1953-1990 et les transformations structurelles et territoriales consécutives à la chute du régime communiste, la fin de l'URSS et le retour à la propriété privée.

10. Grandes heures et la fin de la planification à grande échelle

11. Etre architecte dans la Russie d'aujourd'hui : la figure d'Alexandre Brodski.

Bibliographie

AZAROVA Katerina, L'appartement communautaire, l'histoire cachée du logement soviétique, Paris, les éditions du Sextan, 2007.

AUCOUTURIER Michel, Le réalisme socialiste, Paris, PUF, « Que sais-je ? », n° 3320, 1998.

COHEN Jean-Louis, DE MICHELIS Marco, TAFURI Manfredo, URSS 1917-1978 : La ville, l'architecture, Paris, L'Equerre, 1979.

COHEN Jean-Louis, Le Corbusier et la mystique de l'URSS : théories et projets pour Moscou, 1928-1936, Liège, Mardaga, 1987.

ESSAIAN Elisabeth, Le Portrait de Moscou, Paris, éditions de la Cité de l'architecture, 2009.

GOLOMSTOK Igor, L'art totalitaire. Union soviétique, III e Reich, Italie fasciste, Chine, (traduit de l'anglais par Michèle Levy-Braun), Paris, éditions Carré, 1991.

GRAY Camilla, L'avant-garde russe dans l'art moderne, 1863-1922, Lausanne, éditions L'âge d'homme, 1965.

IKONNIKOV Andrei, L'architecture russe de la période soviétique, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1990.

IOSA Ioana (sous la direction de), L'architecture des régimes totalitaires face à la démocratisation, Paris, éditions de L'Harmattan, collection « Aujourd'hui l'Europe », 2008.

KHAN-MAGOMEDOV Selim, Les VHUTEMAS, Moscou 1920-1930, Paris, éditions du Regard, 1990.

KOPP Anatole, Ville et révolution, Architecture et urbanisme soviétiques des années vingt, Editions Anthropos, 1967.

KOPP Anatole, L'architecture de la période stalinienne, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1978.

PAPERNY Vladimir, Architecture in the age of Stalin, Culture Two [1985], traduit du russe par John Hill et Roann Barris, Cambridge, Cambridge university press, 2002.

Ecrits des années 1920-1930 traduits en français

GUINZBOURG Moisseï, Le rythme en architecture [1923], traduit du russe par M. Berger, introduction de J.-L. Cohen, Gollion, Infolio, 2010.

GUINZBOURG Moisseï, Le style et l'époque [1924], traduit du russe par M. Bereger, introduction d'E. Essaïan, Gollion, Infolio, 2012.

MILIOUTINE Nikolaiï, Sotsgorod, Le problème de la construction des villes socialistes [1930], présenté par J.-L. Cohen, traduit du russe par E. Essaïan, Besançon, les éditions de l'Imprimeur, collection Tranches de Villes, 2002.

Monographies

STARR S. Frederich, Konstantin Melnikov, Le pavillon soviétique, Paris 1925, présentation de Jean-Louis Cohen, Paris, les éditions l'Equerre, collection « Repères », 1979.

KHAN-MAGOMEDOV Selim, Alexandre Vesnine et le constructivisme, Paris, Philippe Sers, 1986.

GOZAK Andrej, LEONIDOV Andrej, Ivan Leonidov, the complete works, London, Academy Editions, 1988.

Histoire : 1750-1840 - de la ville des lumières à celle de l'industrie (Virginie Picon-Lefebvre) Le mardi de 13h30 à 15h

Objectifs pédagogiques

Le cours porte sur une période marquée par les deux révolutions américaine et française et par des changements cruciaux des modes de vie, d'organisation du territoire et de production des biens et des matériaux. Pensée comme un moment charnière, elle voit se définir une nouvelle pensée architecturale qui annonce la modernité.

Dans le domaine de l'architecture, on assiste à la mise en place d'une pensée rationnelle pour la mise en œuvre des matériaux, la construction d'équipements publics et d'infrastructures, l'aménagement des villes. La montée en puissance des ingénieurs contribue à cette évolution. En outre, la volonté de définir l'architecture par rapport au modèle antique, jugé comme intemporel, permet un regard critique sur des bâtiments pensés comme autant d'expressions du nouveau récit historique ouvert par les perspectives de changement politique. C'est le cas aux Etats-Unis et en France, mais aussi en Prusse où s'élabore une nouvelle pensée de l'Etat que des architectes comme Schinkel tentent de traduire.

Contenu

Les conférences s'organiseront en fonction de différentes problématiques. Dans un premier temps la question de la théorie architecturale des Lumières et son évolution sera abordée jusque dans les années précédant les transformations haussmanniennes à travers l'œuvre de théoriciens et de praticiens comme Blondel et Laugier, Ledoux, Boullée et Lequeu. On analysera l'architecture de nouveaux programmes liés au commerce, aux loisirs et aux premiers développements du tourisme. Dans un deuxième temps, on abordera le sujet sous l'angle de la pensée des ingénieurs et de l'usage de nouveaux matériaux. Enfin, on s'interrogera sur l'architecture et la ville aux Etats Unis, en Grande Bretagne et à Berlin.

Introduction : La pensée architecturale des Lumières.

Architectures «révolutionnaires» : Ledoux, Boullée, Lequeu

Architecture du commerce : des passages urbains aux Grands Magasins

Architecture du plaisir : du Jardin aristocratique aux Folies et Tivolis

La ville des loisirs : Bath, la ville des bains

La ville rationnelle et le territoire «jardin» des ingénieurs

L'architecture des bâtiments civils et religieux : le Panthéon de Soufflot, la bibliothèque de Labrousse,

La ville américaine, Washington et la question capitale

L'architecture pour la capitale d'un état régénéré : Schinkel et le projet pour Berlin

L'architecture du fer pour de nouveaux espaces

L'architecture de la ville : l'hôtel, l'immeuble et la maison.

Bibliographie

Sur le XVIIe siècle

Werner Szambien, Symétrie, goût, caractère, théorie et terminologie de l'architecture à l'âge classique, Editions Picard, Paris, 1984.

Jean Castex, Renaissance, Baroque et classicisme, Histoire de l'architecture, 1420-1720 Paris, Editions de la Villette, 2004

Sur le XVIIIe siècle

Gilles Antoine Langlois, Folies, Tivolis et Attractions, les premiers parcs de loisirs parisiens, Paris, Délégation à l'action artistique de la ville de Paris, 1991.

Antoine Picon, Architectes et Ingénieurs au siècle des Lumières, Marseille, Editions Parenthèses, 2004, (1re édition 1988).

Jean-Marie Pérouse de Monclos, Etienne Louis Boullée, Paris, Flammarion, 1998

Anthony Vidler, Ledoux, Paris, Editions Fernand Hazan, 1987.

Barry Bergdoll, Karl Friedrich Schinkel, An architecture for Prussia, New York, Rizzoli, 1994

Alain Corbin, Le Territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Flammarion, coll. « Champs », Paris, 1990 (1re éd. 1988).

Georges Duby, sous la direction de, Histoire de la France urbaine, La ville de l'âge industriel, tome 3, Paris, Seuil, 1983.

Bertrand Lemoine, Les passages couverts, Paris, Délégation à l'action artistique de la ville de Paris, 1989.

François Loyer, Histoire de l'architecture française, t. 3, De la Révolution à nos jours, Paris, Mengès-CNMHS, 1999.

Monique Mosser, George Teyssot, Histoire des jardins : De la Renaissance à nos jours, Paris Flammarion, 2002

Daniel Rabreau, La saline royale d'Arc-et-Senans : un monument industriel allégorie des Lumières, Paris, Belin, 2002.

Architectures et urbanismes des espaces coloniaux méditerranéens au XXe siècle (Malik Chebahi) **Le mercredi de 15h à 16h30**

Objectifs pédagogiques

Destiné à élargir les références des étudiants à des aires géographiques plus étendues que le seul périmètre occidental, ce cours aborde l'histoire du mouvement moderne sur la rive sud de la méditerranée au cours du XXe siècle. Il porte à la fois sur l'importance de la référence au bâti vernaculaire méditerranéen dans les fondements de l'architecture moderne, notamment celle de Le Corbusier ; ainsi que sur l'émergence dans des territoires colonisés d'une architecture moderne méditerranéenne « à mi-chemin entre la réinterprétation de la tradition locale et la doxa empruntée au mouvement rationaliste ».

L'objectif est double : aborder avec les étudiants les questions de circulation des formes, des modèles, des acteurs et des matériaux dans la complexité des échanges qui s'opèrent entre les deux rives de la méditerranée ; et leur faire découvrir des architectes et architectures modernes peu médiatisés. Par ailleurs, il s'agit aussi de montrer l'espace colonial méditerranéen comme un terrain d'essai, quasi expérimental de nouvelles pratiques architecturales et urbaines, transférées dans un second temps vers l'Europe.

Contenu

Séance introductive : comprendre la notion de transfert culturel – les références méditerranéennes dans le mouvement moderne.

Séances 2 à 6 : le contexte de l'entre-deux-guerres

- Emergence de milieux locaux de l'architecture favorables à la modernité. • Le Corbusier, propositions pour Alger (1931-1942), « hypothèse théorique la plus achevée de l'urbanisme moderne » • Modernités plurielles

- Réappropriation du patrimoine local : de l'arabisation au moderne en Afrique du Nord

- Le Bauhaus en Palestine

- Influences italiennes en Tunisie et en Lybie

- Expériences constructives et techniques originales • Médiatisation de l'architecture moderne : revues et publications locales du bâtiment

Séance 7 : expériences tunisiennes de Bernard Zherfuss, penser la reconstruction durant la seconde guerre mondiale

Séance 8-12 : le contexte de l'après seconde guerre mondiale

- Habitat du plus grand nombre • Fernand Pouillon, Roland Simounet, architectes méditerranéens • La ville comme champs de réflexion et d'expérimentation de nouvelles pratiques
- L'enseignement à l'institut d'urbanisme d'Alger (1946-1962) : vers une doctrine d'urbanisme nord-africain • Retours sur la rive nord

Bibliographie

Avermaete, T., *Colonial Modern: Aesthetics of the Past, Rebellions for the Future*, London, Black Dog Publishing, 2010

Çelik, Z., *Urban Forms and Colonial Confrontations: Algiers Under French Rule*. Berkeley, University of California Press, 1997

Claudine Piaton, Ezio Godoli et David Peyceré (dir.), *Construire au-delà de la Méditerranée. L'apport des archives d'entreprises européennes (1860-1970)/Building beyond the Mediterranean. Studying the archives of European Business (1860-1970)*, Arles, Honoré Clair, 2012

Cohen, J.-L., Kanoun, Y. et Oulebsir, N., *Alger, paysage urbain et architecture : 1800-2000*, Paris : L'imprimeur, 2003

Cohen, J.-L., *Les mille et une villes de Casablanca*, Courbevoie : ACR éd., 2003

Culot, M., Thiveaud, J.-M. dir., *Architectures françaises outre-mer*, Institut français d'architecture, Mission des travaux historiques de la Caisse des dépôts et consignations, Liège : Mardaga, 1992

Godoli, E (dir.), *Architectures et architectes italiens au Maghreb*, Florence : Polistampa, 2011.

Koumas, A., Roncayolo, M., Gaudin, J.-P., et al., éd., *L'espace public dans la ville méditerranéenne, actes du colloque de Montpellier (14-15-16 mars 1996)*, Montpellier : L'Esperou, 1997

Le Corbusier visions d'Alger, actes des XVIe Rencontre de la Fondation Le Corbusier, Paris, éd La Villette, 2012

Lejeune, J.F., Sabatino, M., *Modern Architecture and the Mediterranean Vernacular Dialogues and Contested Identities*, Oxon, Routledge, 2012.

Metzger-Szmuk, N., *Des maisons sur le sable*, Tel-Aviv : mouvement moderne et esprit Bauhaus, Paris; Tel-Aviv : Éd. de l'Éclat, 2004

Minnaert, J.-B., dir., *Histoires d'architectures en Méditerranée : XIXe et XXe siècles : écrire l'histoire d'un héritage bâti*, Paris : Ed. de la Villette, 2005

Nasr, J., Volait, M (dir.), *Urbanism - Imported or Exported ? Native Aspirations and Foreign Plans*, Chichester: Wiley, 2003.

Oulebsir, N., *Les usages du patrimoine. Monuments, musées et politique coloniale en Algérie (1830-1930)*, Paris : MSH, 2004

Pabois, M., Toulhier, B., *Architecture coloniale et patrimoine : expériences européennes : actes de la table ronde*, Paris, Institut national du patrimoine, 7,8 et 9 septembre 2007, organisée par l'Institut national du patrimoine, Paris :INP ; Somogy, 2007

Pabois, M., Toulhier, B., éd., *Architecture coloniale et patrimoine : l'expérience française, actes du colloque de l'Institut National du Patrimoine*, Paris, 17-19 septembre 2003, Paris : INP ; Somogy, 2005, 191 p. (actes de colloque ou congrès)

Peyceré, D. Volait, M., *Patrimoines partagés. : Architectes français au sud et à l'est de la Méditerranée*, revue *Colonnes Source* n°21, fev. 2003.

Vacher, H., *Projection coloniale et ville rationalisée : le rôle de l'espace colonial dans la constitution de l'urbanisme en France, 1900-1931*, Aalborg: Aalborg University Press, 1997.

Volait, M., *Architectes et architectures de l'Égypte moderne, 1830-1950 : genèse et essor d'une expertise locale*, Paris : Maisonneuve et Larose, 2005

Volait, M., *L'architecture moderne en Égypte et la revue Al-'Imara (1939-1959)*, in *les Cahiers du CEDEJ* : Dossier n°4, 1988

Histoire de l'art : faire œuvre en société (Julie Sissia)
Le jeudi de 11h30 à 13h

Objectifs pédagogiques

Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants des repères historiques et des outils théoriques en histoire de l'art, de sorte qu'ils puissent mettre en perspective ce cours avec leur propre pratique. Étant donnée la vaste période qu'il s'agit de traverser – de la Renaissance à nos jours – nous privilégierons l'analyse d'exemples précis, les débats auxquels les œuvres ont donné lieu, à l'accumulation d'images dans une grande synthèse (« zapping »). Il s'agira de donner le goût de l'histoire de l'art, de stimuler la curiosité et de développer l'esprit critique des étudiants. Loin d'une simple histoire des formes, nous aborderons l'histoire de l'art sous l'angle des interactions entre art et société, dans une approche interdisciplinaire et internationale.

Contenu

A la Renaissance, l'artiste est bien souvent aussi architecte. Cette identification n'aura de cesse de faire débat, jusqu'à aujourd'hui. Nous proposons d'axer notre réflexion autour de la figure de l'artiste – ce qui permettra non seulement d'aborder sous un angle critique la figure de l'architecte lorsqu'elle croisera notre réflexion, mais aussi de fournir une base suffisamment large pour établir des parallèles entre histoire de l'art et histoire de l'architecture, mais aussi histoire politique et sociale sur l'ensemble de la période. Entre aspiration à un statut singulier au sein de la société et volonté de s'inscrire dans une démarche collective, comment les artistes depuis la Renaissance ont-ils articulé leur pratique à la définition de leur place au sein de la société ? Nous évoquerons, en suivant une progression globalement chronologique qui n'exclura pas des mises en perspectives thématiques le statut et les ambitions des artistes, qui évoluent au gré de l'histoire : de l'artiste-intellectuel émancipé de l'artisanat (Renaissance et XVII-XVIIIe siècle) à l'artiste artisan (Bauhaus), de l'artiste révolutionnaire (J. L. David, Courbet) à l'artiste-mage retiré hors d'une modernité qu'il exècre (Gauguin, Van Gogh), ou encore de l'artiste revendiquant un statut de bricoleur (Picasso) à celui aspirant à se faire constructeur universel (El Lissitzky, Mondrian, Van Doesburg), nous appréhenderons les changements sociétaux que les artistes n'ont pas simplement illustrés, mais qu'ils ont bel et bien contribué à faire advenir. A partir de ce fil rouge, nous déroulerons un récit qui ne se veut pas linéaire et positiviste, mais qui permettra de mettre en relief la richesse et la diversité de la création artistique durant période traversée.

PROGRAMME INDICATIF DES SÉANCES

1. La mesure de l'homme. La Renaissance en Italie.

2. Représenter toute la réalité, faire advenir un nouveau rapport à l'individu et à la société. La Renaissance dans les pays du Nord.
3. Entre grandes réalisations urbaines et intimité de l'atelier. Le XVIIe siècle.
4. L'artiste et ses collectionneurs. L'artiste et la commande des princes au XVIIIe siècle.
5. Jacques-Louis David. Peintre, révolutionnaire.
6. Une religion de l'art ? L'artiste et le génie dans les romantismes en Europe.
7. De Courbet à Manet : Subvertir la société, la représenter en peinture.
8. L'artiste face à la modernité, entre adhésion et rejet : de l'impressionnisme à Van Gogh.
9. Cubisme-futurisme : perméabilités culturelles et politiques.
10. L'artiste-mage et l'artiste-constructeur : abstraction et utopie en Europe autour de 1910.
11. La réconciliation de tous les arts, la création d'un artiste total : L'esprit du Bauhaus.
12. L'objet, support de projections individuelles et collectives. L'objet dada, surréaliste, et ses réappropriations après 1945.
13. Le public artiste ? Pratiques expérimentales participatives dans les années 1960 et 1970.

Bibliographie

Manuels

Philippe DAGEN, Françoise HAMON (éd.), *Époque contemporaine*, Paris, Flammarion, nouv. éd. 2011.

Claude MIGNOT et Daniel RABREAU (éd.), *Histoire de l'art. Temps Modernes. XVe-XVIIIe siècles*, Paris, Flammarion, nouv. éd. 2011.

Par période (dans l'ordre chronologique)

Jean DELUMEAU et Ronald LIGHTBOWN, *Histoire artistique de l'Europe : La Renaissance*, Paris, Seuil, 1999.

Joël CORNETTE, Alain MÉROT et Jean-Pierre BABELON, *Histoire artistique de l'Europe : Le XVIIe siècle*, Paris, Seuil, 1999.

Thomas W. GAEHTGENS et Krzysztof POMIAN, *Histoire artistique de l'Europe. Le XVIIIe siècle*, Paris, Seuil, 1998.

Bertrand TILLIER (éd.), L'art du XIXe siècle : l'heure de la modernité 1789-1914, Paris, Citadelles & Mazenod, 2016.

Florence de MÈREDIEU, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain, Paris, Bordas, 1994. Nouvelles éditions augmentées, Paris, Larousse, 2004-2008.

Paul ARDENNE, Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle, Paris, Regard, 1997.

Approches transversales

Daniel ARASSE, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, 1992.

Margot et Rudolf WITTKOWER, Les Enfants de Saturne. Psychologie et comportement des artistes de l'Antiquité à la Révolution française (1963), Paris, Macula, 2017.

Textes d'artistes et de critiques d'art

Charles HARRISSON et Paul WOOD (éd.), Art en Théorie. 1900-1990. Une anthologie, Paris, Hazan, 1997.

Denys RIOUT (éd.), Les écrivains devant l'impressionnisme, Paris, Macula, 1989.

Émissions radio ponctuelles sur des artistes, des sujets d'histoire de l'art, à podcaster

La fabrique de l'histoire

Une vie, une œuvre

Histoire chronologique de l'Antiquité au Moyen-Âge (Camille Bidaud)
Le vendredi de 9h à 10h30

Objectifs pédagogiques

Le cours propose d'aborder cette période au travers l'analyse d'édifices ou d'ensembles urbains emblématiques, de leurs principes de construction et de composition, tout en les situant dans leur contexte culturel, économique et social. L'approche relève à la fois de l'analyse spatiale et constructive et de l'étude historique.

Ainsi, ce cours vise, d'une part, à donner aux étudiants de première année de licence des clés pour apprendre à analyser l'architecture. Il se veut aussi une initiation au vocabulaire, aux outils et aux méthodes

permettant de décrire et d'interpréter les formes. Il a d'autre part l'ambition de familiariser les étudiants avec la complexité des facteurs qui président à la conception de l'architecture. Enfin, il entend donner des repères chronologiques ainsi qu'une connaissance d'édifices et

d'espaces urbains qui ont servi de référence pour le développement ultérieur de l'architecture.

Contenu

- Introduction : regards sur le passé architectural. Archéologie, histoire et théorie
- L'Égypte pharaonique: architecture religieuse et funéraire
- La Grèce (I) : l'espace urbain et l'habitat
- La Grèce (II) : architecture et construction du temple grec
- La Grèce (III) : les équipements publics
- Rome (I) : la ville et le territoire
- Rome (II) : l'architecture religieuse et les grands programmes publics
- Rome (III) : le confort et l'architecture privée
- Architecture paléo-chrétienne
- Architecture carolingienne

- Le Moyen Âge (I) : architecture romane
- Le Moyen Âge (II) : architecture gothique
- Le Moyen Âge (III) : la ville et l'habitat
- Le Moyen Âge (IV) : Architecture orientale d'occident