

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES COURS OUVERTS AU PUBLIC

Sous réserve de modifications

2e semestre 2022/2023

Page 2 - Histoire de l'architecture - Temps modernes (XVe -XVIIIe siècles) : M. Plouzennec (*vendredi 11h30-13h*)

Page 4 - Histoire de l'architecture 1850-1914 - Au carrefour des arts et de l'industrie. Transferts culturels et professionnels : M. Lambert (*jeudi 10h45-12h15*)

Page 6 - Architecture / Design / Modes de vie 1950 – 2000 : Mme Picon-Lefebvre (*mardi 11h15-12h30*)

Page 7 - Histoire : la pensée et l'œuvre d'Eugène Viollet-le-Duc : le passé et le présent : M. Midant (*mercredi 18h30-20h*)

Page 9 - Histoire

La culture de l'architecte dans l'Europe des Lumières : savoirs techniques, esthétiques et littéraires : M. Plouzennec (*mercredi 10h30-12h*)

Objectifs pédagogiques

- Acquérir les premiers jalons d'un cadre de connaissances historiques
- Apprendre à situer géographiquement et chronologiquement les productions architecturales
- Acquérir le vocabulaire spécifique à la description architecturale
- Acquérir les méthodes de l'analyse architecturale
- Apprendre à comparer et à mettre en rapport les productions architecturales
- Apprendre à lire la ville et le territoire

Contenu

Conçues dans une démarche d'initiation, les séances de ce cours seront organisées de manière claire et didactique afin de faciliter l'assimilation de connaissances, de méthodes et de concepts. Bien que conçu dans le prolongement du cours d'histoire de l'architecture antique et médiévale du premier semestre, le propos sera organisé d'une manière différente, favorisant cette fois l'approche analytique des ensembles étudiés : chaque séance abordera ainsi un pan de l'histoire de l'architecture des Temps modernes à travers une problématique précise. Au-delà de l'assimilation d'un corpus formel et de connaissances générales, les étudiant.e.s seront sensibilisé.e.s à la lecture analytique d'objets architecturaux et urbains de la Renaissance au XVIIIe siècle. Chaque séance mettra l'accent sur un ensemble architectural cohérent, présenté sous un angle social, pratique, technique, culturel, urbain ou paysager.

Programme (prévisionnel) :

Séance 1 : Introduction

Séance 2 : Brunelleschi et les structures porteuses

Séance 3 : Alberti et les rapports au commanditaire

Séance 4 : Urbino, ville idéale de la Renaissance ?

Séance 5 : Palladio et l'inscription de l'édifice dans le paysage

Séance 6 : Le château de Blois, palimpseste esthétique et architectural

Séance 7 : Bernin, Borromini, Guarini et la recherche de l'effet visuel dans l'Italie baroque

Séance 8 : Rome / Paris : le visage de la ville moderne (XVIe-XVIIIe siècles)

Séance 9 : Versailles, manifeste politique

Séance 10 : L'hôtel particulier parisien et l'art de la distribution intérieure

Séance 11 : Le théâtre français des Lumières, confort visuel et acoustique

Séance 12 : Angleterre-France, architecture et paysage pittoresques

Séance 13 : L'architecture incombustible au XVIIIe siècle

Bibliographie

Généralités

- Peter BURKE, La Renaissance en Italie. Art, Culture, Société, Paris, 1991.
- Anthony BLUNT, Art et architecture en France, 1500-1700, Paris, Maculat, 1983.
- Anthony BLUNT, Guide de la Rome baroque : églises, palais, fontaines, Paris, Hazan, 1992.
- Allan BRAHAM, L'architecture des Lumières, de Soufflot à Ledoux, Paris, Berger Levrault, 1982.
- Peter BURKE, La Renaissance en Italie. Art, Culture, Société, Paris, Hazan, 1991.
- André CHASTEL, L'art italien, Paris, Flammarion, 1995.
- André CHASTEL, L'Art français (t. 2). Temps Modernes : 1430-1620, Paris, Flammarion, 1994.
- André CHASTEL, L'Art français (t. 3). Ancien Régime : 1620-1775, Paris, Flammarion, 1995.
- Patricia CHASTEL FORTINI BROWN, La Renaissance à Venise, Paris, Flammarion, 1997.
- Alexandre GADY, Les hôtels particuliers de Paris : du Moyen-âge à la Belle Époque, Paris, Parigramme, 2008.
- Nathan George HALE, Dictionnaire de la Renaissance italienne, Londres, Thames & Hudson, 1997.
- Bertrand JESTAZ, L'art de la Renaissance, Paris, Citadelles & Mazenod, 1984.
- Pierre LAVEDAN, Jeanne HUGUENEY, Philippe HENRAT (dir.), L'urbanisme à l'époque moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Genève, Librairie Droz, 1982.
- Frédérique LEMERLE et Yves PAUWELS, L'Architecture de la Renaissance, Paris : Flammarion, 2008.
- Frédérique LEMERLE et Yves PAUWELS, L'Architecture au temps du baroque, 1600-1750, Paris : Flammarion, 2008.
- Claude MIGNOT, Daniel RABREAU (dir.), Temps modernes. XVe - XVIIIe siècles, Paris, Flammarion, 2011.
- Philippe MOREL (dir.), L'art italien du IVe siècle à la Renaissance, Paris, Citadelles & Mazenod, 1997.
- Philippe MOREL (dir.), L'art italien de la Renaissance à 1905, Paris, Citadelles & Mazenod, 1998.
- Jean-Marie PÉROUSE DE MONTCLOS, Histoire de l'architecture française. t. II. De la Renaissance à la Révolution, Paris, Mengès / Éditions du Patrimoine, 2003.
- Daniel RABREAU, Apollon dans la ville, le théâtre et l'urbanisme en France au XVIIIe siècle, Paris : Éditions du Patrimoine, 2008.
- Rolf TOMAN (dir.), La Renaissance italienne, Paris, Éditions de la place des Victoires, 2005.
- Richard TURNER, La Renaissance à Florence, Paris, Flammarion, 1997.

Dictionnaire

- Jean-Marie PÉROUSE DE MONTCLOS, Architecture : Méthode et vocabulaire, Paris, CMN / Éditions du Patrimoine, 2000.
- Aymeric DE VIGAN, Jean DE VIGAN, Grand Dicoibat, 10e édition, Paris : éditions Arcature, 2019.

Objectifs pédagogiques

Moment fort pour la culture européenne au faite de la première mondialisation industrielle, ces années sont très riches en propositions et réalisations architecturales. L'étude de cette période est aussi primordiale pour comprendre des combats culturels menés au cours du XXe siècle ou d'autres ravivés aujourd'hui, tels entre autre le rapport entre artisanat et industrie et les compétences d'architecte.

Ce cours se focalisera sur des tendances marquant fortement la période :

- L'importance des transferts culturels, qui contribue à la circulation des idées et des modèles entre aires géographiques, doit être soulignée pour saisir la manière dont se constitue internationalement des réseaux d'échanges.
- La période tend à renforcer la pluralité des productions architecturales, où conjointement aux édifices, le dessin, la photographie et l'imprimé concourent à la circulation des formes et à l'extension d'un espace architectural.
- Elle illustre également l'extension significative du périmètre d'activité des architectes, s'accordant au dépassement des frontières trop strictes entre les édifices et les objets qui les habitent.

Contenu

1. La naissance des expositions universelles. 1851-1855.
2. Londres-Paris. Modèles et rivaux ? La ville, les réseaux et les monuments
3. Le Patrimoine : préservation des monuments et renouvellement des modèles architecturaux
4. Le mouvement Arts & Crafts : l'artisanat contre l'industrie ?
5. De l'historicisme à l'éclectisme
6. Le rationalisme de l'architecture publique
7. Chicago-New-York, le gratte-ciel et la composition en hauteur
8. 1867-1900. La mutation des expositions universelles : du spectacle de la technique à l'art de la grande composition
9. Art nouveau et l'œuvre d'art totale. Victor Horta, Hector Guimard, Henry Van de Velde, Charles Rennie Mackintosh
10. La Sécession viennoise
11. Les voies du rationalisme structurel. Hendrick Petrus Berlage, Antoni Gaudí, Auguste Perret
12. Deutscher Werkbund et l'émergence du design industriel

Bibliographie

Bibliographie sélective (une bibliographie plus détaillée sera donnée en cours)

- Reyner BANHAM, *Theory and Design in the first Machine Age*, Londres, The Architectural Press, 1960. Traduction française : *Théorie et design à l'ère industrielle*, Orléans, Hyx, 2009.
- Barry BERGDOLL, *European Architecture. 1750-1890*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- Jean-Louis COHEN, *L'architecture au futur depuis 1889*, Londres, Phaidon, 2012.
- Kenneth FRAMPTON, *L'architecture moderne. Une histoire critique*, [1980] Paris, Thames & Hudson, 2006.
- Mari HVATTUM, Anne HULTZSCH (dir.), *The Printed and the Built. Architecture, Print Culture and Public Debate in the Nineteenth Century*, Londres, Bloomsbury Visual Art, 2018.
- Neil LEVINE, *Modern Architecture. Representation and Reality*, New Haven (Conn.), Yale University Press, 2010.
- François LOYER, *Le siècle de l'industrie*, Paris, Skira, 1983.
- François LOYER (dir.), *L'Architecture, les sciences et la culture de l'histoire au XIXe siècle*, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2001.
- Jacques LUCAN, *Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe siècles*, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009.
- Robin MIDDLETON, David WATKIN, *Architecture du XIXe siècle*, [1977], Paris, Gallimard/Electa, 1993.
- Claude MIGNOT, *L'Architecture au XIXe siècle*, Fribourg, Office du Livre, 1983.
- Nikolaus PEVSNER, *History of Building Types*, Londres, Thames and Hudson, 1976.
- Andrew SAINT, *Architect and engineer. A study in sibling rivalry*, New Haven, Londres, Yale University Press, 2007

Objectifs pédagogiques

Le cours s'attache à rendre compte des évolutions de la doctrine architecturale de l'entre-deux guerres jusqu'à la fin du XXème siècle.

L'architecture et le design s'allient en effet pour produire des environnements qui modifient les relations entre les individus, la société, la famille, les villes et la nature, le travail et les loisirs. Si la modernité architecturale est célébrée par des architectes sur plusieurs continents, sa critique se fera de plus en plus virulente après la seconde guerre mondiale, jusqu'au rejet par les tenants du post-modernisme. En parallèle, des expériences se font jour pour tenter de renouveler le vocabulaire et le design dans la maison comme les formes de l'immeuble.

Enfin à l'ère du numérique, des continuités émergent entre l'œuvre architecturale, le design et même la mode.

Contenu

Séance 1

Le langage de l'architecture moderne : Arts and Craft, Bauhaus à l'immeuble clarté à Genève.

Séance 2

La critique des modernes : Team ten et les Smithson

Séance 3

Mégastructure. Archigram, Superstudio, Archizoom

Séance 4

Moby boom ! Cases studies Houses et le développement de la périphérie

Séance 5

Buckminster Fuller

Séance 6

Métabolistes japonais et architecture « informe »

Séance 7

Charlotte Perriand

Séance 8

Jean Prouvé

Séance 9

Edouard Albert

Séance 10

Le Mexique de Baragan

Séance 11

Le post modernisme : de Venturi à Christian de Portzamparc.

Séance 12

Architecture et design à l'ère du numérique : OMA, Tschumi, Gehry, Nouvel, Herzog et de Meuron, Zaha Hadid

Objectifs pédagogiques

L'architecte Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) a été l'auteur de plusieurs livres qui ont marqué leur temps en France et ont eu un écho certain à l'étranger. Il a écrit de nombreux articles, tant dans les revues archéologiques, que dans les revues militaires, voire les revues économiques. Conseiller municipal à Paris, élu, il fut aussi, aux côtés d'Emile Zola, un chroniqueur recherché de la presse quotidienne, architecte engagé et agissant pour faire reconnaître un projet de société fondé sur la rationalité et la modernité.

Pourtant sa pensée et son œuvre architectural qu'on peut situer aux points de rencontre entre art, science et industrie, ont été réduits à la caricature. Ses détracteurs lui reprochent une attitude peu scientifique : ce qui est pour le moins un contresens pour ce savant reconnu et admiré. Et pour beaucoup, il n'est aujourd'hui que l'architecte de la fantaisie néogothique et un rêveur.

Auteur de la restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris, notamment auteur de la flèche disparue dans le récent incendie que certains voulaient remplacer par un geste architectural contemporain, il apparaît aujourd'hui nécessaire de retracer son parcours et donner les clés pour comprendre son projet.

Contenu

1. Introduction : présentation du cours, repères bibliographiques ;
2. Dessiner, faire de l'aquarelle, visiter, relever, écrire, illustrer : voir c'est savoir ;
3. Dessiner à la manière Beaux-Arts : Imiter et restaurer pour spéculer ? Non merci !
4. Faire de l'histoire : des premiers articles des annales archéologiques au dictionnaire ;
5. Commencer par réparer, améliorer ensuite ;
6. Donner à voir : Notre-Dame de Paris, Pierrefonds ;
7. Connaître et faire renaître les métiers de l'architecture ;
8. Inventer, expérimenter ;
9. L'homme dans son milieu naturel, son habitation, sa défense, sa culture ;
10. La confiance dans l'industrie ;
11. Critiquer, former, transmettre ;
12. S'engager, lutter.

Bibliographie

Le livre le plus documenté sur Viollet-le-Duc est en langue anglaise : Martin BRESSANI, Architecture and the historical imagination, Eugène Viollet-le-Duc, 1814-1879, Ashgate Publishing, Limited, Farnham (England), Burlington (USA), 2014 ;

Le livre sur Viollet-le-Duc le plus accessible et le plus adapté au cours est Jean Paul MIDANT, Au moyen âge avec Viollet-le-Duc, Parangon, Paris, 2002 ;

Le livre de Viollet-le-Duc que les étudiants-architectes pourraient lire en priorité est le dernier publié de son vivant : Eugène VIOLLET-LE-DUC, Histoire d'un dessinateur, chez Hetzel et Cie, Paris, 1879, réédité chez Mardaga à Liège en 1978, et chez Infolio éditions à Gollion (Suisse) en 2014.

Une bibliographie plus riche et précise sera commentée par l'enseignant en début de chaque intervention.

Histoire

La culture de l'architecte dans l'Europe des Lumières : savoirs techniques, esthétiques et littéraires –
Yvon PLOUZENNEC

Objectifs pédagogiques

- Approfondir la culture architecturale
- Poser les premiers jalons de la recherche en histoire de l'architecture
- Interroger sa propre pratique au regard d'une réalité passée
- Appréhender des sources historiques

« Mais que ceux qui se vouent à l'architecture ne s'y trompent pas ; il est plus difficile qu'on ne pense d'atteindre aux qualités essentielles à un architecte. »

(J.-F. BLONDEL, De l'utilité de joindre à l'étude de l'architecture celle des sciences et des arts qui lui sont relatifs, Paris, 1771 p. 6-7)

Ce cours a pour objectif de présenter le vaste champ des connaissances des artistes constructeurs dans l'Europe du XVIIIe siècle. Le propos démontrera l'importance de la culture opérationnelle – et de la culture générale – des architectes des Lumières, bagage essentiel pour leur permettre de se distinguer dans un environnement professionnel de plus en plus concurrentiel.

Contenu

Les séances constituent un prolongement par rapport au cours du premier semestre « Architectes, Ingénieurs et Entrepreneurs : pratiques, collaborations et oppositions des acteurs de la construction en France (XVIIe - XVIIIe siècles) ».

Il s'agit en effet de préciser l'identité professionnelle pluridisciplinaire des architectes des Lumières en France et en Europe : des questions constructives, structurelles et matérielles, à l'univers visuel et artistique, en passant par la culture philosophique et juridique, chaque séance doit apporter un éclairage sur les savoirs nécessaires à la pratique architecturale de ce temps. Tantôt évidents, tantôt inattendus, ces prérequis seront évoqués à l'appui de sources historiques telles que les dessins techniques et les carnets croqués in situ lors de voyages, les inventaires de bibliothèques d'architectes, le traité De l'utilité de joindre à l'étude de l'architecture celle des sciences et des arts qui lui sont relatifs de Jacques François Blondel (1771), le traité intitulé Manière de rendre toutes sortes d'édifices incombustibles (1754).

Bibliographie

- Michela BARBOT, Robert CARVAIS, « Les livres techniques sur le toisé et l'estimation en France et Italie (XVe au XIXe siècles) : circulations, continuités et ruptures » dans L. Hilaire -Pérez et al. (dir.), *Le livre et les techniques avant le XXe siècle. À l'échelle du monde*, Paris : Ed. du CNRS, 2017, p. 243-260.
- Basile BAUDEZ, « L'Europe architecturale du second XVIIIe siècle : analyse des dessins », *Livraisons d'histoire de l'architecture*, n°30, 2015, p. 43-58.
- Basile BAUDEZ, *Architecture & tradition académique : au temps des Lumières*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012.
- Georges BRUNEL (dir.), *Piranèse et les Français 1740-1790*, Rome : Edizioni dell'Elefante, 1978.
- Robert CARVAIS, Alain GUILLERME, Valérie NÈGRE, Joël SAKAROVITCH (dir.), *Édifce & artifice. Histoires constructives*, Paris : Picard, 2010.
- Robert CARVAIS, « Germain Boffrand, un juriste de la construction », *Ididem*, p. 341-353.
- Sarah CATALA, Yvon PLOUZENNEC, « Jallier de Savault, 1762: Some Italian Drawings Rediscovered », *Master Drawings*, vol. LVII-1, 2019, p. 93-100.
- Annie CHARON-PARENT, « L'Antiquité dans quelques bibliothèques d'architectes français du XVIIIe siècle », *D'une antiquité l'autre : la littérature antique classique dans les bibliothèques du XVe au XIXe siècle*, Lyon : ENS éd., Institut d'histoire du livre, 2006, p. 159-170.
- Laurence CHEVALLIER, « Trois bibliothèques d'architectes au Siècle des Lumières », *Revue française d'histoire du Livre*, no 126-127, 2005-2006, p. 159-176.
- Sophie DESCAT (éd.), *Le voyage d'Italie de Pierre-Louis Moreau. Journal intime d'un architecte des Lumières (1754-57)*, Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 2004.
- Michel GALLET, *Les architectes parisiens du XVIIIe siècle : dictionnaire biographique et critique*, Paris : Mengès, 1995.
- Jean-Philippe GARRIC, Estelle THIBAUT, Emilie D'ORGEIX (dir.), *Le livre et l'architecte*, Bruxelles : Mardaga, 2011.
- Agnès LAHALLE, *Les écoles de dessin au XVIIIe siècle : entre arts libéraux et arts mécaniques*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015.
- Véronique MEYER, Marie-Luce PUJALTE-FRAYSSE (dir.), *Voyage d'artistes en Italie du Nord*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010.
- Olivier MICHEL, *Vivre et peindre à Rome au XVIIIe siècle*, Rome : École française de Rome, 1996.
- Robin MIDDLETON, Marie-Noëlle BAUDOUIN-MATUSZEK, Jean Rondelet : *The Architect as Technician*, New Haven/London : Yale university Press, 2007.
- Claude MIGNOT (dir.), *Le dessin d'architecture dans tous ses états (I). Le dessin instrument et témoin de l'invention architecturale*, Paris : Société du Salon du Dessin, 2014.
- Claude MIGNOT (dir.), *Le dessin d'architecture dans tous ses états (II). Le dessin d'architecture, document ou monument ?*, Paris : Société du Salon du Dessin, 2015.
- Valérie NÈGRE, *L'art et la matière. Les artisans, les architectes et la technique (1770-1830)*, Paris : Classiques Garnier, 2016.
- Jean-Marie PÉROUSE DE MONTCLOS, « Innovation technique et archéologie des techniques dans l'architecture néo-classique », *Les Cahiers de la recherche architecturale*, n° 18, 4e trimestre 1985, p. 44-49.
- Antoine PICON, *Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières*, Marseille : Éditions Parenthèses, 1988.
- Pierre PINON, « Les dessins de Pierre-Adrien Pâris ou le triomphe de la diversité », in Claude Mignot (dir.), *Le dessin d'architecture dans tous ses états. Le dessin instrument et témoin de l'invention architecturale*, Paris : Société du Salon du dessin, 2014, p. 131-145.
- *Piranèse et les Français 1740-1790*, cat. expo. Villa Medici, Rome / Palais des Etats de Bourgogne, Dijon / Hôtel de Sully, Paris, mai - nov. 1976, Rome : Edizioni dell'Elefante, 1976.

- Louis-Antoine PRAT, *Le Dessin français au XVIIIe siècle*, Paris : Musée du Louvre/Somogy, 2017.
- Hélène ROUSTEAU-CHAMBON, *L'enseignement à l'Académie royale d'architecture*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016.
- Werner SZAMBIEN, « Les architectes parisiens à l'époque révolutionnaire », *Revue de l'Art*, n° 83, 1989, p. 36-50.
URL : www.persee.fr/doc/rvart_0035-1326_1989_num_83_1_347756.
- Nicole WILLK-BROCARD, Alexandre GADY, Jean-Augustin Renard, *Cahier du dessin français*, n° 18, Paris : De Bayser, 2015.
- Richard WITTMAN, *Architecture, Print Culture, and the Public Sphere in Eighteenth-Century France*, Londres : Routledge, 2007.