

Architectures et Paysages : Bâtisseurs de Rêves

Cela commence par un rêve de châteaux, de palais et de grottes...

Son auteur, Ferdinand Cheval est facteur. Chaque jour, il part faire sa tournée de trente kilomètres à pied. Un jour, il trébuche sur un caillou à la forme bizarre, qu'il met dans sa poche. Cette pierre biscornue que seule la nature pouvait inventer, ravive le rêve... « Je me suis dit : puisque la nature veut faire de la sculpture, moi je ferai la maçonnerie et l'architecture. »

Dans un jardin d'eau,
un refuge...

Dans un jardin
suspendu, une
cachette...

Ma maison dans une
poche...

la Tour Eiffel dans un
bateau.....

Une caravane sur
l'eau...

Un tipi dans un arbre.....

Un château sur la lune...

Un igloo dans le désert...

Une maison sur un pied...

Un pont habitable

Une gare souterraine

Une grotte paysage

Un immeuble en chiffon

Une maison brodée

Voir le bout du tunnel

Habiter sous les ponts

Derrière la fenêtre

Les montagnes molles

Le plat pays

La forêt pour demeure

Le couloir du temps

Le gratte ciel

La cité des mille et une
marches

La cabane des saisons

Le château ambulant

Un couloir sous-marin

Un bois enchanté

La ville dans les nuages

Les jardiniers du rêve

Le palais de papier

La maison panier

Le château ambulant

Un couloir de vent

Un tunnel sous la lune

Un chemin de passerelles

Une volée de marches

L'échelle sans fin

La cloison percée

La porte interdite

L'usine des couleurs

L'arche en ciel

La demeure du chaos

Le Palais du Facteur Cheval

La Maison du Fada

Le village des bouteilles

Sous les pavés...

Loge, cabane, bicoque

sur l'eau

Le mur du son

La cité bleue

Document réalisé par les
conseillères pédagogiques
en Arts Visuels de
Seine -Maritime

Architecture : Art de concevoir, de combiner et de disposer -par des techniques appropriées- des éléments pleins ou vides, fixes ou mobiles, opaques ou transparents, destinés à constituer les volumes protecteurs.

L'architecture est étroitement liée à la vie des hommes : apprendre l'architecture, la ville, l'environnement, l'espace -espace public, collectif ou privé - c'est créer des liens entre les autres et soi.

Puisque l'architecture est un fait inévitable (nous vivons dans des maisons et dans des villes...), autant la comprendre, développer son regard et voir qu'elle se pense autant qu'elle se vit.

L'environnement bâti est un fait de citoyen qui implique le corps, la personne, les rencontres et les évitements, le partage de l'espace. Derrière la culture urbaine se profile la culture citoyenne.

Structures, édifices, villes sont bâtis dans le souci de concilier l'utilité, l'esthétique et la solidité des formes. On distingue les architectures vernaculaires, architectures sans architectes, anonymes, populaires, paysannes, traditionnelles souvent collectives et les architectures savantes, raisonnées, intellectualisées, discutées qui sont créées par des individus possédant la « science », (géomètres, mathématiciens chez les égyptiens...). Ce peut être des architectures officielles qui exaltent la religion ou le pouvoir. Elles sont liées aux progrès des sciences et des techniques.

L'architecte contemporain est un créateur d'espaces dont la démarche intellectuelle s'inscrit dans le monde économique. Il organise de nouveaux lieux en continuité avec le tissu existant intégrés à l'environnement. Il conçoit des espaces individuels ou collectifs (habitat, lieu de travail, de loisir, de soins... en prenant en compte l'évolution de nos sociétés.

Paysage : Vue d'ensemble d'une région, d'un site.

Tableau représentant une vue de la campagne.

Le paysage est le témoin de notre histoire. C'est une entité vivante, donc changeante qui témoigne de la dualité homme - nature, tel un palimpseste. Il a été façonné par des générations d'hommes qui ont successivement domestiqué les forêts, développé l'agriculture, implanté villes et villages. Le paysage est profondément culturel.

A qui appartient le paysage ? Peut-il être réservé à l'usage exclusif de quelques - uns puisque chaque jour des paysages sont construits, déplacés, effacés ou réinvestis...

Aujourd'hui, l'espace rural devient un antidote de la ville et, idéalisé, représente un refuge, plutôt qu'un territoire de productions. La ville attire autant qu'elle repousse. L'essentiel de la croissance urbaine se localise aujourd'hui dans les périphéries. On y récrée des paysages de campagne, édéniques mais aussi réalistes, qui permettent les loisirs de proximité : une campagne urbaine, en quelque sorte. On ne souhaite plus « construire les villes à la campagne », mais apporter la campagne à la ville.

(d'après « Les carnets du paysage » n° 1 - Printemps 1998 - Actes Sud/ENSP)

Question de regards investie par les arts visuels pour en offrir de multiples représentations, les traits, les caractères, les formes du paysage perçus par l'homme deviennent créations, interprétations de l'espace.

Les questions portant sur le corps, l'espace, le temps, le support, la couleur, la lumière intéressent architectes et plasticiens. Ils invitent à regarder autrement et à questionner le réel à travers la pratique artistique.

Un peu partout dans le monde, il existe des architectures qui échappent à toute classification. Il faut de l'imagination pour aller au-delà de ce qui est habituel et bâtir en suivant une vision, un instinct... **Bâtisseurs de rêves...**

<p style="text-align: center;">ESPACE</p> <p>Le plein et le vide L'espace délimité L'abri, la maison... Limites: murs, ouvertures...</p>	<p>L'architecture est un espace construit où l'homme a limité les vides, internes et externes. L'association du plein et du vide est fondatrice de l'espace architectural. Les ouvertures sont des espaces de transition entre l'extérieur et l'intérieur.</p> <p>Aborder la question du mur, c'est se poser la question : de sa forme, de sa hauteur, de son épaisseur, de sa matière (pierre, bois, tôle, miroir reflétant l'extérieur, plexiglas, grillage, matériaux naturels...), de sa texture (lisse, granulée, brillante, mate, transparente, opaque,...)</p> <p>Fenêtres et portes rythment la façade en alternant pleins et vides mais sont aussi des passages vers l'intérieur ou l'extérieur : passage de la lumière, passage du regard. La forme des ouvertures a une incidence sur la perception que nous aurons du paysage.</p>
<p style="text-align: center;">VOLUME</p> <p>Le volume en creux (l'abri) Le volume bâti La surface</p>	<p>L'architecture est fondée sur l'harmonie générée entre un volume interne et un espace externe. On peut distinguer trois grandes parties dans la composition générale du volume d'une construction:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le soubassement: lien avec le sol - les façades: nous renseignent sur la fonction du bâtiment - la couverture: protection, séparation d'avec le ciel par sa matérialité. <p>Cette différenciation est de moins en moins visible dans l'architecture contemporaine.</p>
<p style="text-align: center;">ECHELLE</p> <p>Les proportions</p>	<p>La taille d'un bâtiment, son échelle, sont liées à sa fonction, à son implantation et à l'environnement. L'être humain est la mesure de ces rapports.</p>
<p style="text-align: center;">STRUCTURE</p> <p>Equilibre /déséquilibre FORMES / MATERIAUX</p>	<p>La fonction d'un bâtiment et de ses espaces joue un rôle déterminant dans le choix des matériaux. L'architecte doit tenir compte des caractéristiques et contraintes physiques des matériaux, des contraintes physiques et naturelles d'un site.</p> <p>Terre (briques), bois, pierre, béton, acier, verre...</p>
<p style="text-align: center;">SENSATIONS L'AMBIANCE</p> <p>La lumière La transparence La couleur</p>	<p>Il y a un plaisir à regarder, toucher, sentir, et parcourir l'architecture. Les différents volumes d'un édifice sont conçus pour produire des sensations et des comportements particuliers. Sans cesse en mouvement, éphémère, la lumière joue avec l'architecture et révèle volumes et détails. L'architecte va tenter de fractionner la lumière <i>pour créer un rythme dans l'espace, de la canaliser, de la filtrer, de l'appivoiser, de la conduire pour tel effet ou telle raison. Il compose avec elle car elle agit sur l'espace, le souligne, le met en relief, exalte les matériaux, crée des nuances.</i> En architecture, la transparence permet de jouer particulièrement sur la légèreté, l'éphémère, le mouvement... Les façades de verre ou de métal perforé réfléchissent la lumière et les variations de l'atmosphère. Voir à travers, révéler, dévoiler, laisser passer, créer des ambiguïtés entre intérieur et extérieur ... peuvent en référer à l'idée de transparence.</p> <p>La couleur d'une ville, d'un immeuble n'est pas insignifiante. Elle participe à l'organisation d'une totalité cohérente.</p>
<p style="text-align: center;">REPRESENTATION</p> <p>Dessins, vidéos, maquettes, photos</p>	<p>Représenter le projet se fera de manière plurielle par le biais de photographies, textes, images, superpositions, enregistrements ... La maquette est un objet autonome racontant sa propre histoire du projet. Elle permet une bonne approche des trois dimensions.</p>
<p style="text-align: center;">LIEU / SITE</p> <p>Repères, limites, jardins...</p>	<p>L'architecture existe par et dans les espaces extérieurs qu'elle crée. La plupart des architectes renouvellent la perception que nous avons de l'espace, de la ville, de la place de l'art dans l'aménagement du territoire en autant de « points de vue » singuliers.</p>
<p style="text-align: center;">HABITAT, HABITANT LA MAISON</p>	<p>« <i>La maison pour l'enfant est un pôle. Le monde gravite autour. Lieu privilégié de la protection, du repli sur soi, de la cellule familiale rassurante, elle est un terrier, dernier refuge de défense du corps. Racine des liens affectifs, le foyer est le lieu où l'enfant se construit pour s'émanciper et construire l'espace hors de ce pôle. Evoquer la maison, c'est faire advenir le désir de l'habiter.</i> » (extrait du catalogue « Les enfants rêvent la ville », Frac Centre, Editions-hyx).</p> <p>Que représente la maison pour l'enfant ? Rêve de la cabane perdue dans les arbres, maison tout en rondeurs protectrices, enroulée sur elle-même en forme de spirale), maison mobile transportable partout et démontable voire éphémère sont autant de propositions d'architectures.</p>

DES LIEUX	Des lieux de transition Portes Bouches de métro Tunnels et galeries Les escaliers et rampes Ponts et passerelles Des lieux d'attente Gares, Aéroports, Stations de métro, Halls	Arche de la Défense, Paris, 1989 ; Pyramide du Louvre (entrée du Musée, Paris, 1989); Porte villa Majorelle Nancy, 1900; Porte de Brandebourg Berlin; Entrée station du Palais royal. Entrée gare Saint Lazarre; Pont du Gard, 1 ^{er} , Nîmes ; Le Viaduc de Millau, 2005 ; Pont du Golden Gate, San Francisco, 1937 ; Projet de pont habitable Copenhague. Envolée; musée Guggenheim de new-York .Place du palais royal, esplanade de la défense, Piazza de Beaubourg, Gare de l'orient Portugal 1998 .Gare Saint-Exupéry, Satolas, Lyon, 1994 ; Aéroport Trans World Airlines, Eero Saarinen
	Des lieux de cultures	Le collège de Cergy Pontoise; Musée Guggenheim, Bilbao ; Musée du Quai Branly, Paris, Musée piscine de Roubaix, l'institut du monde arabe ;Le Volcan, maison de la culture du Havre; Cité de la musique, 1994 ; Opéra Garnier, Paris, 1875 ; Bibliothèque Nationale de France, Paris, 1859 ;
	Des lieux de loisirs Piscine Thermes, Stades	Les Thermes, Vals, 1994-96 ; Bains publics de Gummaken, Japon ; Stade Olympique, Munich, 1968-1972 ; Stade Olympique, Tokyo, 1964 ; Stade de France, Saint-Denis, 1995 ; Stade National, Pékin, 2003 ; piscine du Havre 2008
	Des lieux de travail Passages couverts, Halle Grands magasins Bâtiments publics Usines	Galleries Royales Saint-Hubert, Bruxelles, 1845 ; Galerie Colbert, Paris, 1826 ; Galleria Vittorio Emanuele II, 1867 ; Filature Motte-Bossut, Roubaix, 1866 ; Usine Fagus, Allemagne, 1911 ; La Samaritaine; Parlement, Chandigarh, 1962 ; Hong-Kong and Shanghai Corporation, Hong-Kong, 1987 ; Fondation Cartier, Paris, 1994 ;
	Lieux religieux Eglise, Cathédrale, Temple, Mosquée	La Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, 1951 ; La Sagrada familia, Espagne, 193 ; Brasilia, Brésil, 19 ; Mosquée de Djenné, 19 ^{ème} siècle ; Cathédrale d'Amiens, 13 ^{ème} , Basile le bienheureux, Russie, 1555; Notre Dame de Paris

Les artistes contemporains ont tendance à dresser le constat de l'échec de l'urbanisme moderne et la dégradation des paysages : désastre des lotissements pavillonnaires, inhumanité des villes nouvelles, insertion des centrales nucléaires dans les campagnes dévastées par les déchets...

DES PAYSAGES	SCENARIOS	Paysage industriel	Le Familistère, Guise, Godin, 1859 Port Jérôme, port 2000, Centrale de Paluel, Porcheville, Gare de triage, terrils du Nord, carrière de Carrare, plate – forme pétrolière...
		Paysage urbain	New York, Brasilia, Dubaï, Val de Reuil, les immeubles d'Hundertwasser ...
		Paysage rural	La Beauce, le vignoble bordelais, les vergers normands, les hortillonnages amiénois, les marais salants, les Landes, le bocage vendéen...
		Paysage naturel	La chaussée des géants(Irlande), le grand Canyon, les parcs naturels, les atolls polynésiens, la banquise arctique, le désert de Gobi, la Capadoce...
	SCENARIOS	Paysages imaginaires, utopiques Peints, dessinés, installés, photographiés	Le jardin des tarots – Niki DE SAINT PHALLE ;Le jardin des délices – Jérôme BOSCH ;Les jardins de Chaumont sur Loire Les jardins suspendus de Babylone;« La clé de verre », « L'art de la conversation »...de René MAGRITTE ;« Piazza d'Italia - metafisica » - Giorgio DI CHIRICO ... "Le jardin d'hiver" – Jean DUBUFFET ;« Spiral jetty » - Richard LONG Les salines royales d'Arc et Senans de Nicolas LEDOUX La cité radieuse de LE CORBUSIER Les déserts peints Jean VERAME ; pistes dans le désert du Nevada Walter DE MARIA Les cités obscures, bande dessinée, François SCHUITEN

