

QUAND LES MURS COMMENCENT A PENSER

*Une histoire sensible de l'architecture à travers la
peinture....*

Claude Correia architecte , pèlerin , dessinateur

QUAND LES MURS COMMENCENT A PENSER

*Une histoire sensible de l'architecture à travers la
peinture....*

Claude Correia architecte , pèlerin , dessinateur

QUAND LES MURS COMMENCENT A PENSER

*Une histoire sensible de l'architecture à travers la
peinture....*

1 Construire n'est pas encore penser

Depuis que l'homme existe, il construit.

Il empile, il creuse, il couvre, il ferme, il protège.

2 Pourquoi regarder la peinture ?

Ils nous montrent :

- si l'espace rassure
- s'il écrase
- s'il élève
- s'il isole

3 IMHOTEP — Le premier architecte

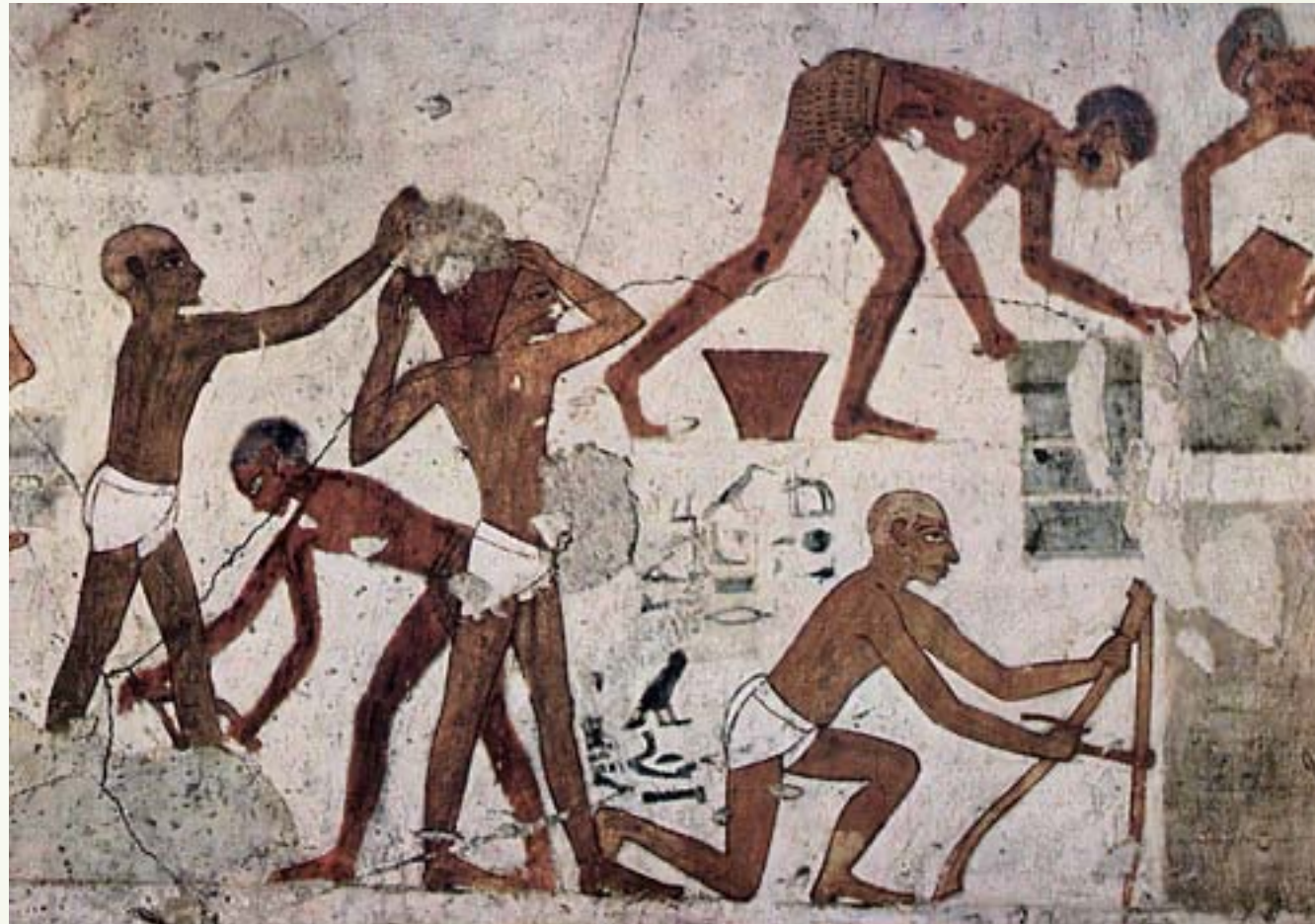

-2691

Pas "chef de chantier".
Pas "entrepreneur BTP"
Non.
Prêtre.
Médecin.
Savant.
Conseiller du pharaon.

3 IMHOTEP — Le premier architecte

-2691

Tailler sur place

4 Construction / Architecture

Une construction répond à un besoin.
L'architecture répond à une question.

4 Construction / Architecture

Une cabane te protège de la pluie.
Un temple te parle de l'univers.
Une cathédrale te rapetisse.
Un palais te met à ta place.

5 VITRUVÉ Comment le concept a été reçu et transformé

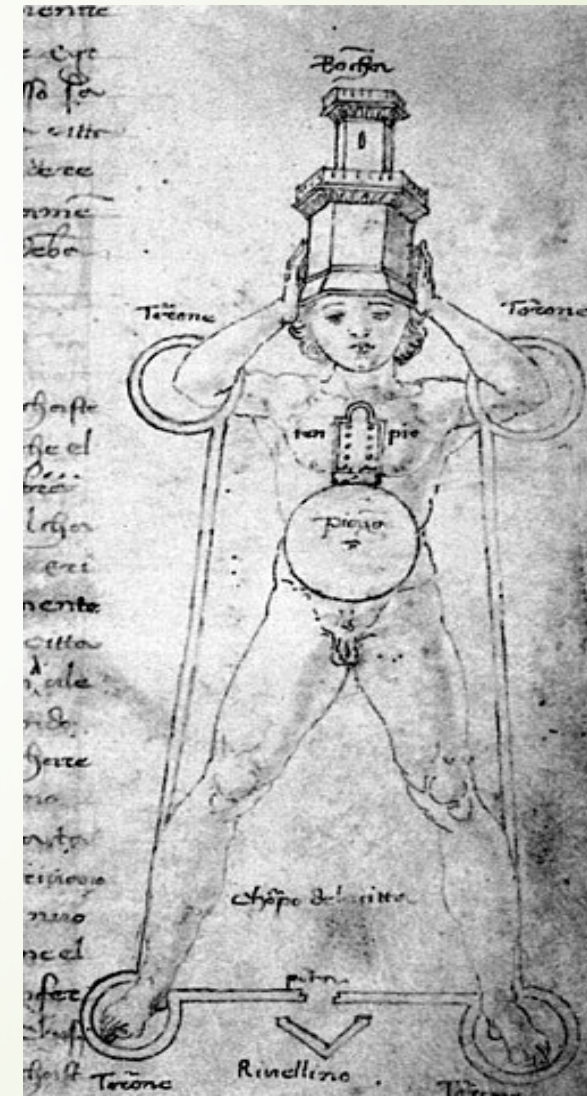
Un texte fondateur pour toute l'Europe savante.

FIRMITAS

UTILITAS

VENUSTAS

30 av JC

5 VITRUVÉ Pourquoi cette triade est toujours pertinente

30 av JC

L'architecture n'est donc pas un savoir purement technique,
ni une fonction utilitaire isolée.

Elle est un acte collectif qui organise notre rapport au monde

6 Moyen Âge — L'architecture comme ordre divin

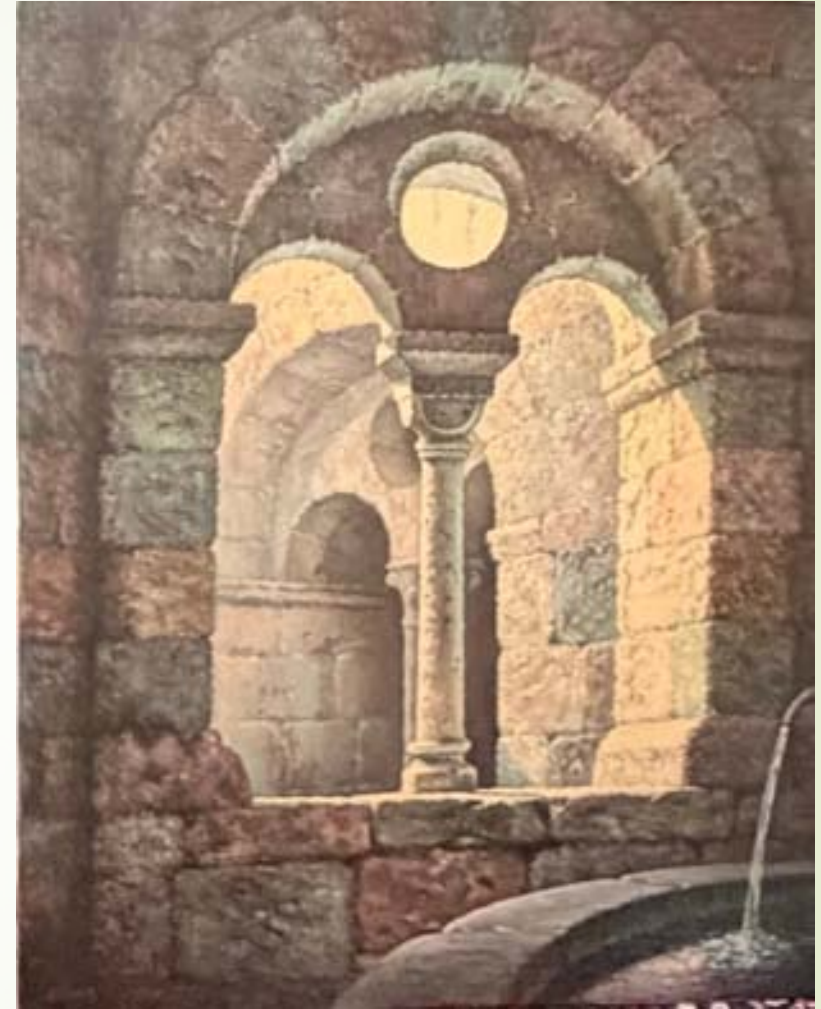
960-1150

Vers l'an mil, l'Europe se réveille avec une drôle d'idée : bâtir solide, très solide.

6 Moyen Âge — L'architecture comme ordre divin

960-1150

L'architecture romane, c'est donc une foi taillée à coups de ciseau, une poésie lourde mais sincère, un art qui préfère la solidité à l'élégance.

6 Moyen Âge — L'architecture comme ordre divin

960-1150

L'homme n'y est ni dissous dans la lumière, ni perdu dans la démesure.
Il est reconnu.

6 Moyen Âge — Les proportions : une harmonie incarnée

960-1150

Cette coïncidence rare entre :

- la mesure du monde
- la mesure du corps
- et une loi qui semble les dépasser tous deux.

Le sacré n'est pas ajouté : il émerge de la proportion juste

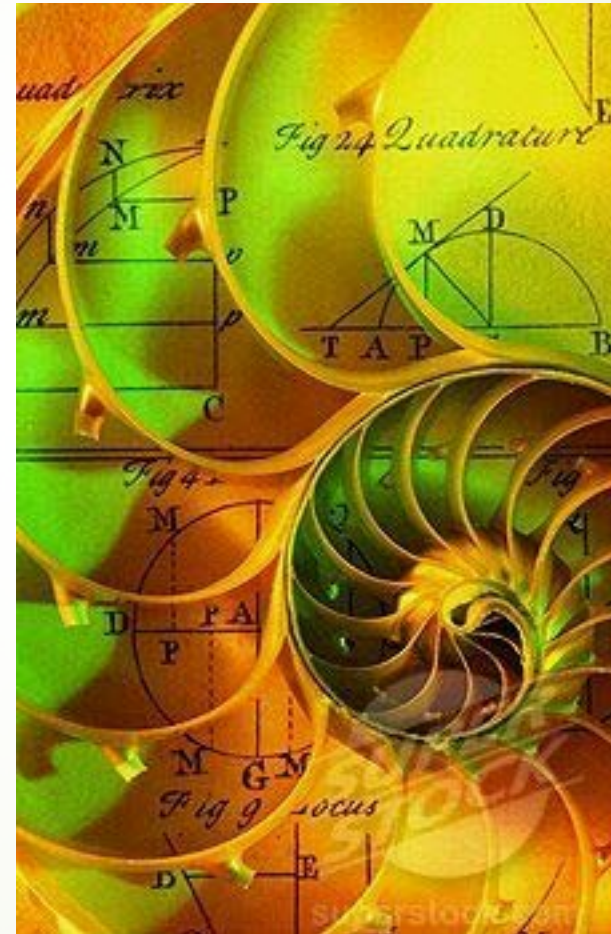
6 Moyen Âge — Le nombre d'or — La divine recette du monde

$$\phi \text{ (phi)} \approx (1+\sqrt{5})/2. = 1.6180339.....$$

Cette coïncidence rare entre :

- la mesure du monde
- la mesure du corps
- et une loi qui semble les dépasser tous deux.

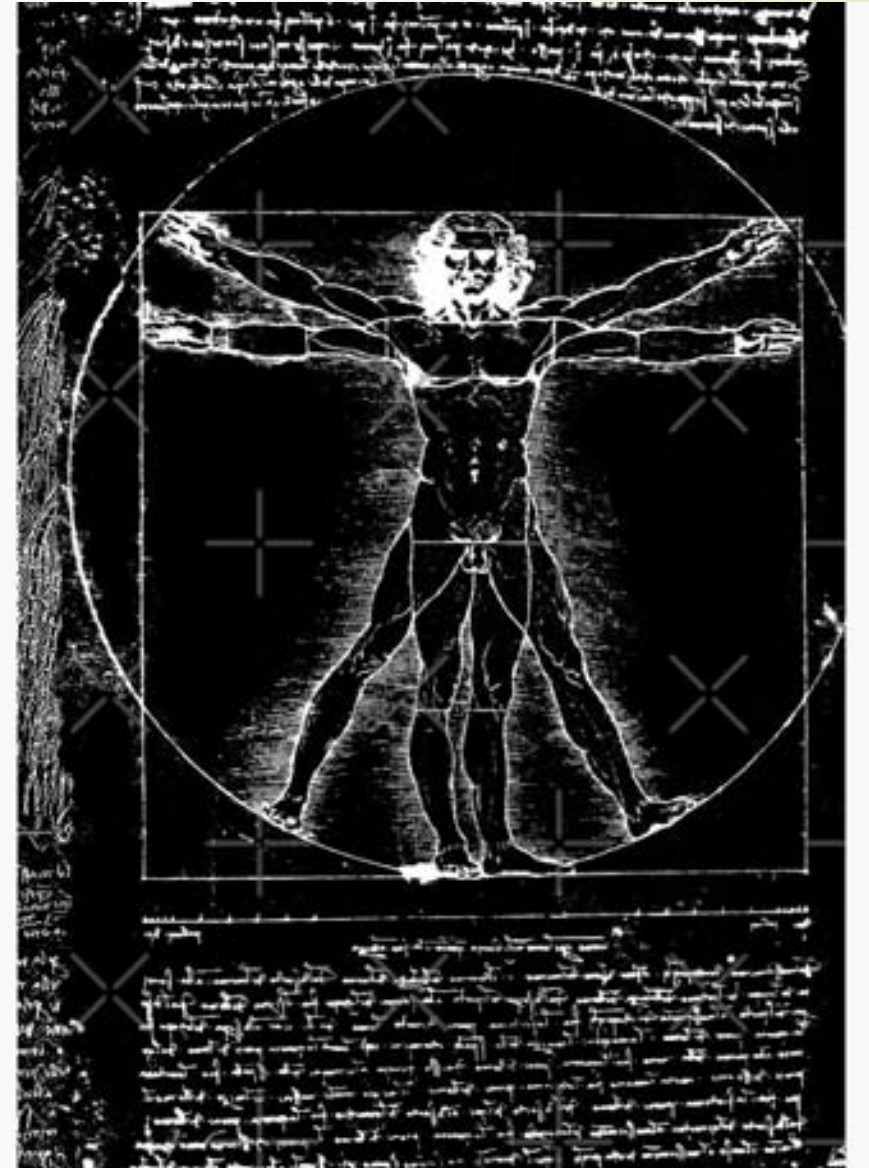
960-1150

6 Moyen Âge — L'homme de Vitruve... version cosmique

960-1150

L'homme serait construit selon les mêmes lois que l'univers.

6 Moyen Âge — La nature, grande architecte

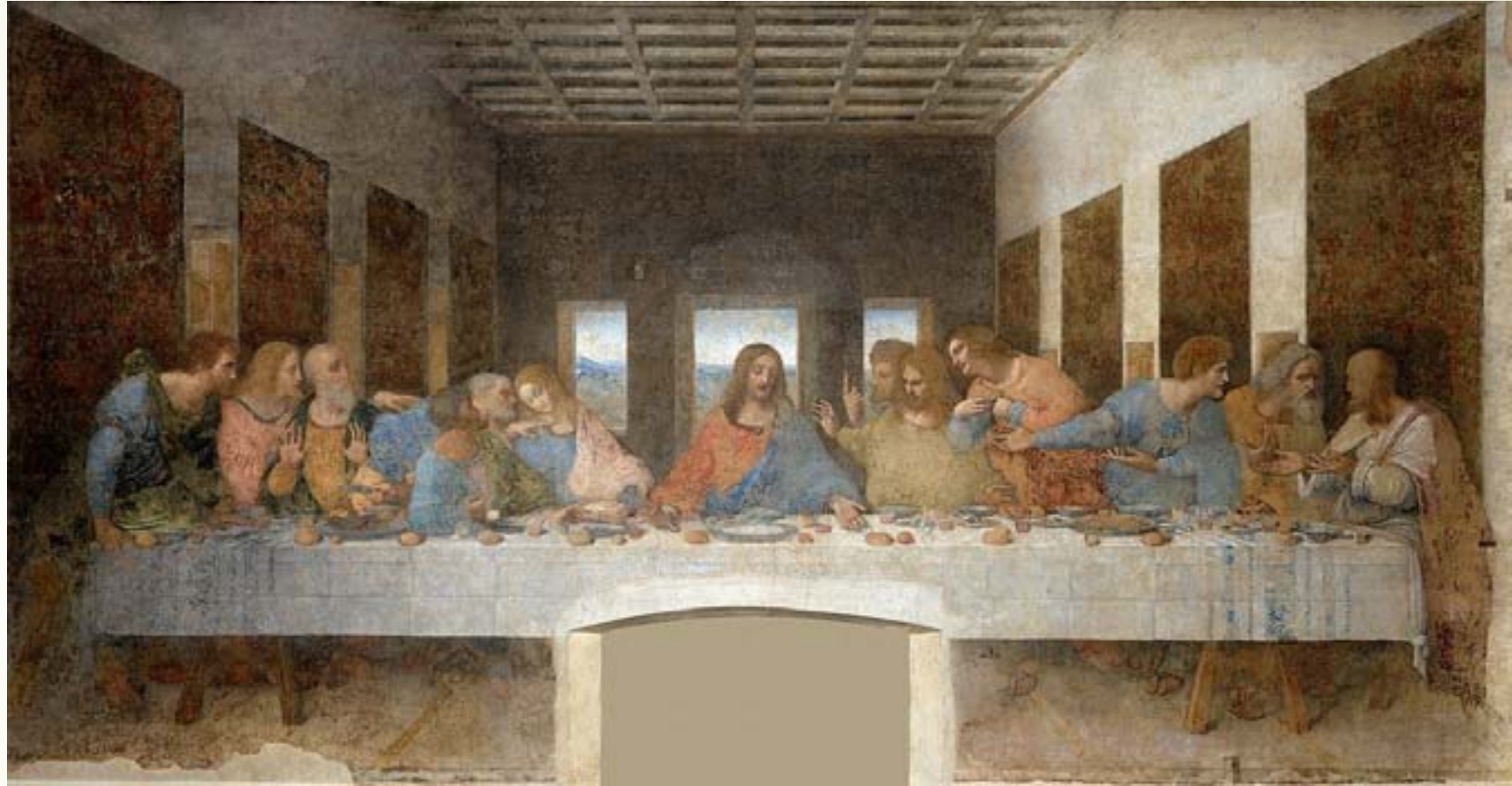
960-1150

Si la nature est belle, et si elle obéit à des lois de proportion, alors respecter ces proportions, c'est toucher à une beauté universelle

6 Moyen Âge — Architecture et proportion divine

960-1150

.
Le nombre d'or devient alors symbole de cette quête :
non pas une formule magique, mais l'idée que le beau naît d'un équilibre mesuré.

7 L'art gothique — Du tâtonnement à l'élévation

1200-1500

un vent nouveau souffle dans l'Europe des villes naissantes et des monastères prospères : le gothique.

7 L'art gothique — Du tâtonnement à l'élévation

1200-1500

On apprend par l'erreur. Les cathédrales sont des laboratoires grandeur nature, où la pierre devient matière vivante, testée par l'homme.

7 L'art gothique — Pourquoi construire ces cathédrales ?

1200-1500

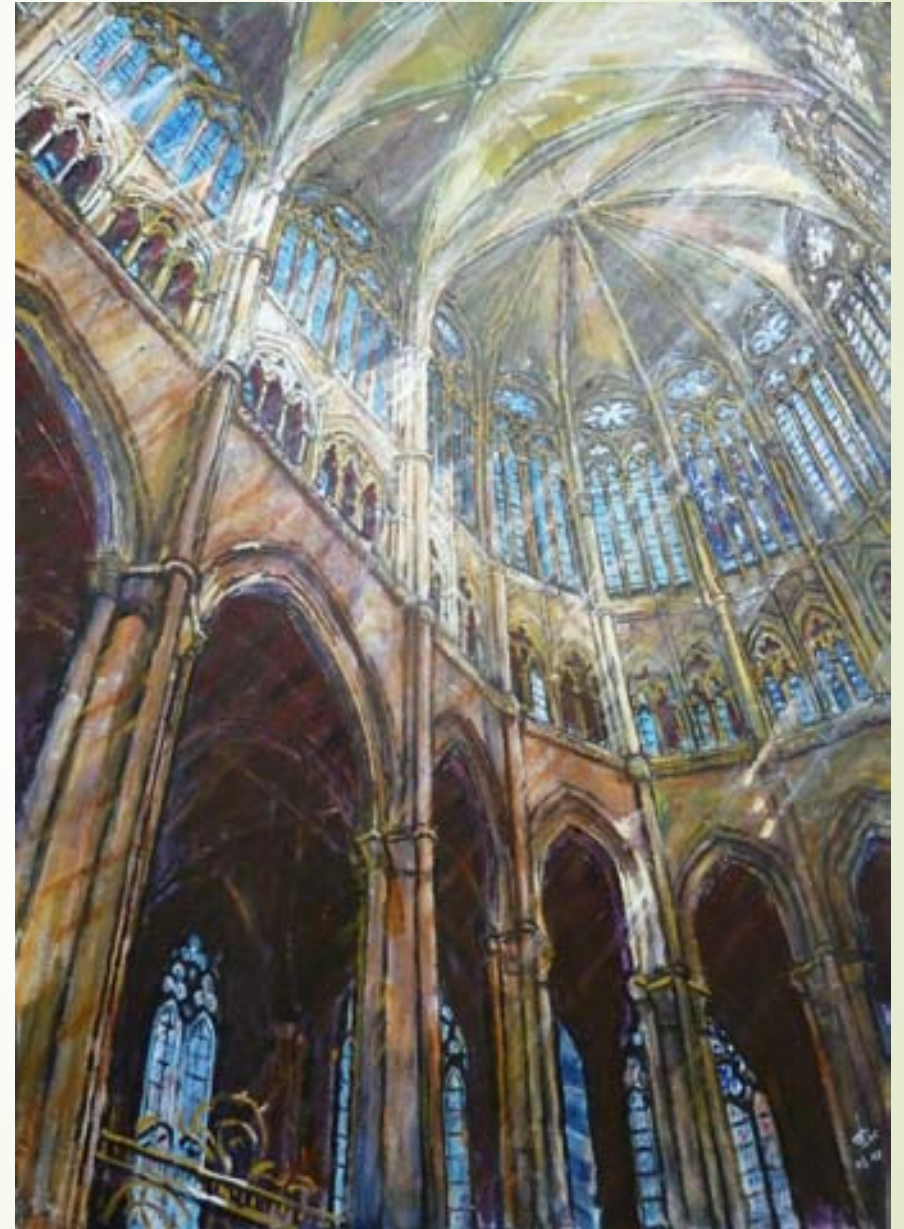
Ainsi, construire une cathédrale, c'est à la fois acte de foi, défi technique et symbole social.

7 L'art gothique — La lumière : nouvelle complice

1200-1500

Les murs s'amincissent, se trouent de fenêtres,
de verrières colorées

7 L'art gothique — La notion d'expérimentation et d'apprentissage

1200-1500

Entre roman et gothique, il y a une leçon :
l'audace naît de l'erreur.

7 L'art gothique — La notion d'expérimentation et d'apprentissage

1500-1700

“L'homme a osé, et la pierre a suivi.”

8 Renaissance — L'architecture devient science

1500-1700

"Elle ne renie ni Dieu ni la lumière, mais elle choisit désormais de penser avant de bâtir"

8 Renaissance — Pourquoi parle-t-on d'« architecture de la Renaissance » ?

1500-1700

“À partir du XVe siècle, en Italie, les architectes regardent autour d’eux — et surtout derrière eux.

8 Renaissance — Pourquoi parle-t-on d'« architecture de la Renaissance » ?

1500-1700

L'espace change de statut. Il n'est plus seulement sacré ou symbolique : il devient lisible, mesurable, dessinable.

8 Renaissance — Renaissance du dessin comme acte fondateur

1500-1700

À la Renaissance :

- on dessine avant de construire
- le plan devient une pensée
- le projet précède le chantier

8 Renaissance — En résumé

On parle d'architecture de la Renaissance parce que c'est :

- la renaissance des principes antiques
- la renaissance de la raison et de la géométrie
- la renaissance de l'homme comme mesure
- la renaissance du dessin et du projet
- la renaissance d'une architecture lisible, proportionnée et humaine

1500-1700

9 Baroque — L'architecture devient théâtre

La Renaissance atteint une forme de perfection calme :

- proportions justes
- symétrie maîtrisée
- espaces clairs et lisibles
- façades réglées comme des partitions musicales

Mais cette perfection finit par devenir silencieuse, presque immobile.

L'architecture est juste... mais parfois trop sage.

1600-1750

9 Baroque — Pourquoi le Baroque apparaît

Le XVIIe siècle est un temps de bouleversements :

- guerres de religion
- tensions politiques
- découvertes scientifiques
- remise en question des certitudes

Le monde n'est plus stable
:l'architecture ne peut plus l'être non plus

1600-1750

9 Baroque — Pourquoi le Baroque apparaît

convaincre par la raison ne suffit plus,
il faut émouvoir, impressionner,
envelopper.

1600-1750

9 Baroque — L'espace baroque : un théâtre

La lumière n'est plus simplement répartie :

- elle est dirigée
- cachée
- révélée

Elle devient dramaturgie.

1600-1750

9 Baroque — conclusion

Là où l'église de la Renaissance invite l'homme à comprendre le monde, l'église baroque l'invite à le ressentir.

1600-1750

10 Le Classicisme : quand l'architecture se met à penser droit

Une architecture qui n'élève pas la voix, mais impose le silence.

1650-1800

10 Le Classicisme : quand l'architecture se met à penser droit

Le classicisme ne surgit pas de nulle part. Il revient.

1650-1800

10 Le Classicisme : Le classicisme comme outil de pouvoir

*un royaume bien gouverné mérite
une architecture bien ordonnée.*

1650-1800

10 Le Classicisme : Une esthétique de la raison

Il n'aime pas :

- l'imprévu,
- l'émotion débordante,
- les ornements qui parlent trop fort.

1650-1800

10 Le Classicisme : L'élégance de la règle

« La liberté commence par la maîtrise. »

1650-1800

11 Le Néo-classicisme : quand l'Antiquité revient en costume neuf

Ce n'est pas une nostalgie molle.
C'est un retour réfléchi, éclairé par la
raison, porté par les Lumières, et
convaincu que les colonnes grecques
peuvent très bien parler au futur.

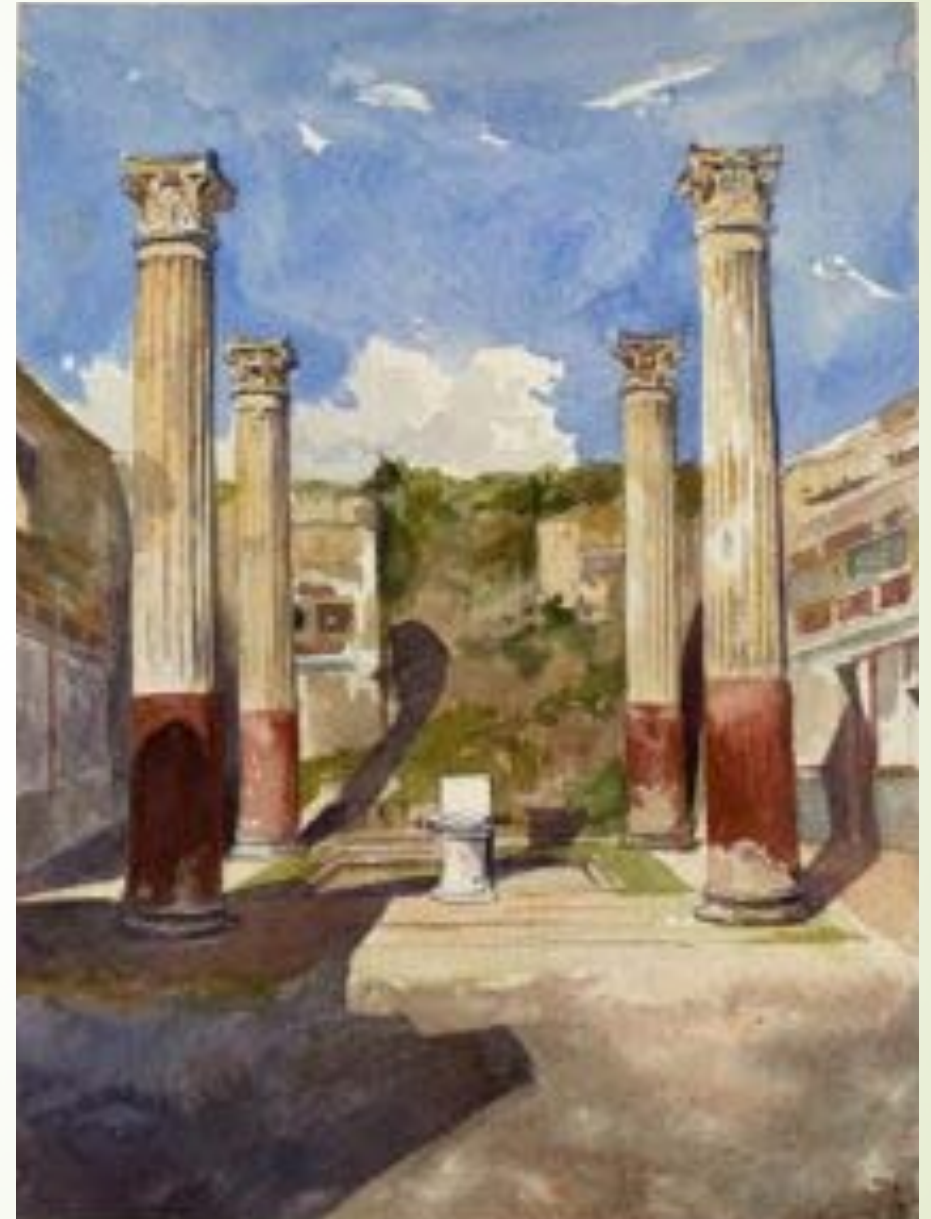
1750-1850

11 Le Néo-classicisme : : une architecture des Lumières

Au XVIIIe siècle, l'Europe réfléchit.
Beaucoup.
Elle philosophe, classe, mesure,
observe.
Et surtout, elle creuse.

1750-1850

11 Le Néo-classicisme : quand l'Antiquité revient en costume neuf

1750-1850

Les ruines parlent.

11 Le Néo-classicisme : une architecture des Lumières

Le néo-classicisme veut :

- de la clarté morale,
- de la vertu civique,
- une architecture presque éducative.

1750-1850

11 Le Néo-classicisme : une architecture des Lumières

1750-1850

la démocratie a besoin de colonnes solides

11 Le Néo-classicisme : la Révolution

Le néo-classicisme offre une architecture sans roi, mais avec des principes :

- égalité des formes,
- clarté des espaces,
- monumentalité au service du collectif

1750-1850

11 Le Néo-classicisme : Le futur écrit en lettres antiques

Il prend les formes antiques pour parler de liberté, de nation, de citoyenneté.
Il transforme le marbre en discours politique, la façade en déclaration philosophique.

1750-1850

12 Architecture et Révolution industrielle : quand la pierre rencontre la machine

*Le monde ne veut plus seulement être beau.
Il veut être rapide.
Grand.
Efficace.*

1850-1900

12 Architecture et Révolution industrielle : quand la pierre rencontre la machine

1850-1900

L'architecture cesse d'être uniquement un art.
Elle devient aussi une ingénierie

12 Architecture et Révolution industrielle : un nouveau monde

Ce ne sont plus des palais pour rois ou des temples pour dieux,
mais des **machines à abriter la foule**.

1850-1900

12 Architecture et Révolution industrielle : Le choc du verre et du fer

L'architecture découvre qu'elle peut être :

- légère,
- démontable,
- industrielle.

1850-1900

12 Architecture et Révolution industrielle : La ville devient un organisme

La ville devient un système, presque une machine urbaine.
On ne bâtit plus seulement pour habiter, mais pour faire circuler

1850-1900

12 Architecture et Révolution industrielle : l'ingénieur devient poète

une structure technique devient monument.
L'ingénierie devient poésie

1850-1900

12 Architecture et Révolution industrielle : l'ingénieur devient poète

La beauté n'est plus dans l'ornement, mais dans la logique constructive.

1850-1900

12 Architecture et Révolution industrielle : Poésie de la fumée et de l'acier

Il y a une poésie étrange dans cette architecture industrielle.
Une poésie rude.
Noire de suie.
Mais sincère.

1850-1900

12 Le Romantisme architectural : quand les bâtiments se mettent à rêver

Après la rigueur néo-classique et le vacarme industriel, l'architecture ressent un besoin urgent... d'émotion.

1770-1850

12 Le Romantisme architectural : quand les bâtiments se mettent à rêver

1770-1850

Le XIXe siècle voit les villes grossir, les machines envahir le paysage, et l'homme se sentir parfois minuscule.

12 Le Romantisme architectural : Le retour du passé : le goût des ruines et du Moyen Âge

Les ruines cessent d'être des échecs : elles deviennent poétiques

1770-1850

12 Le Romantisme architectural : Grands ouvrages emblématiques

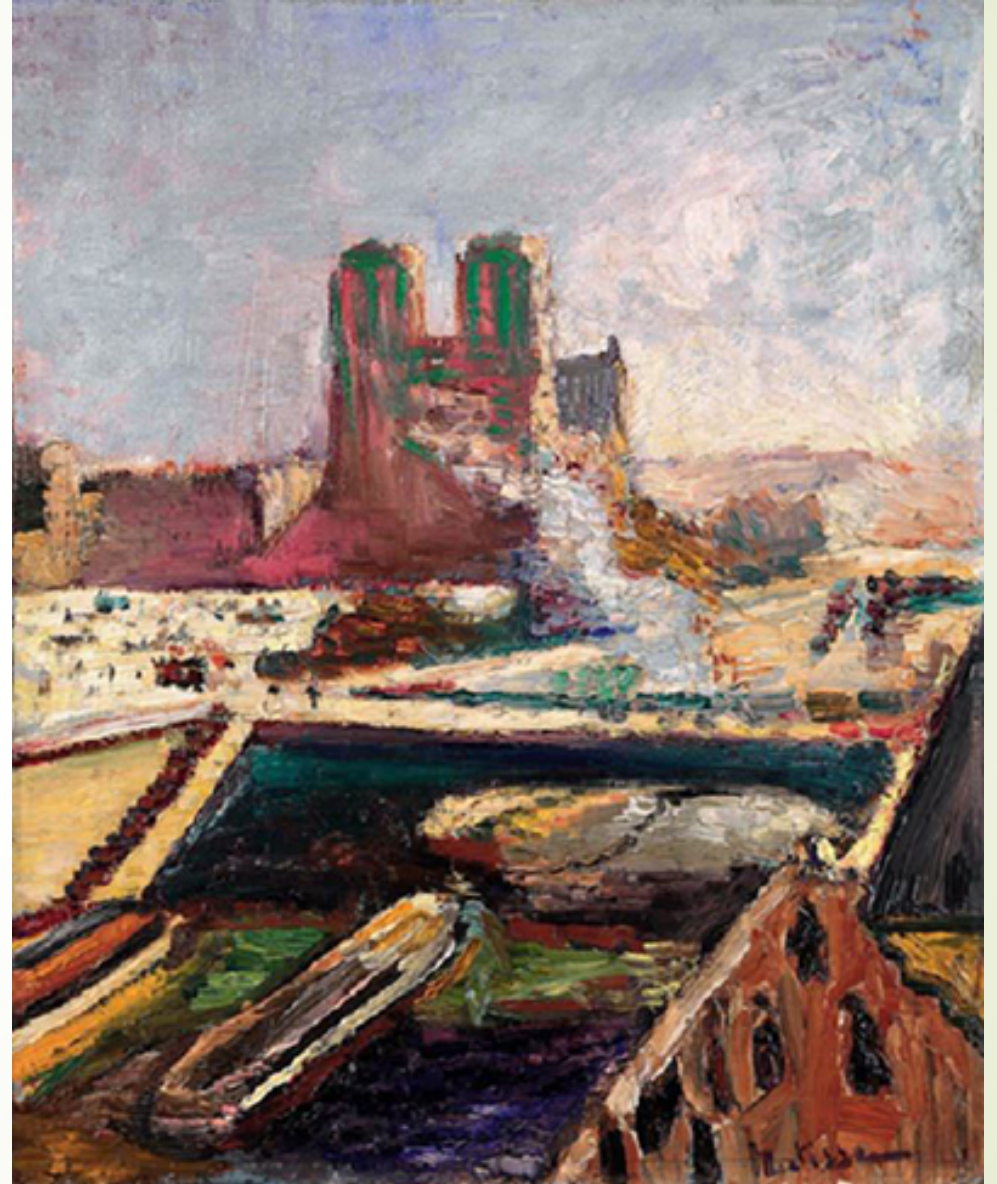
1770-1850

Palace of Westminster (Londres)

12 Le Romantisme architectural : Grands ouvrages emblématiques

1770-1850

Notre-Dame de Paris

12 Le Romantisme architectural : Une architecture de l'émotion

1770-1850

Elle devient une expérience sensible

12 Le Romantisme architectural : Poésie de la pierre et de l'ombre

1770-1850

Il construit des ambiances.

13 Éclectisme et Historicisme : quand l'architecture ouvre sa garde-robe

1840-1900

deux mouvements qui transforment l'architecte en collectionneur de styles.

13 Éclectisme et Historicisme : quand l'architecture ouvre sa garde-robe

1840-1900

chaque fonction mérite son style historique.

13 Éclectisme et Historicisme : quand l'architecture ouvre sa garde-robe

L'éclectisme ne cherche pas la pureté.
Il cherche l'effet.

1840-1900

13 Éclectisme et Historicisme : l'art de mélanger sans s'excuser

Une architecture masquée , un théâtre

1840-1900

13 Éclectisme et Historicisme : l'art de mélanger sans s'excuser

1840-1900

Une architecture entre passé et futur

13 Éclectisme et Historicisme : Juste avant la rupture

Bientôt, l'architecture fera table rase.
Mais avant cela, elle aura tout essayé

1840-1900

14 L'Art nouveau : quand l'architecture se met à pousser. (1890–1914)

une réaction contre les styles historiques

1890-1914

14 L'Art nouveau : quand l'architecture se met à pousser.

L'Art nouveau, c'est l'instant précis où l'architecture respire enfin seule.

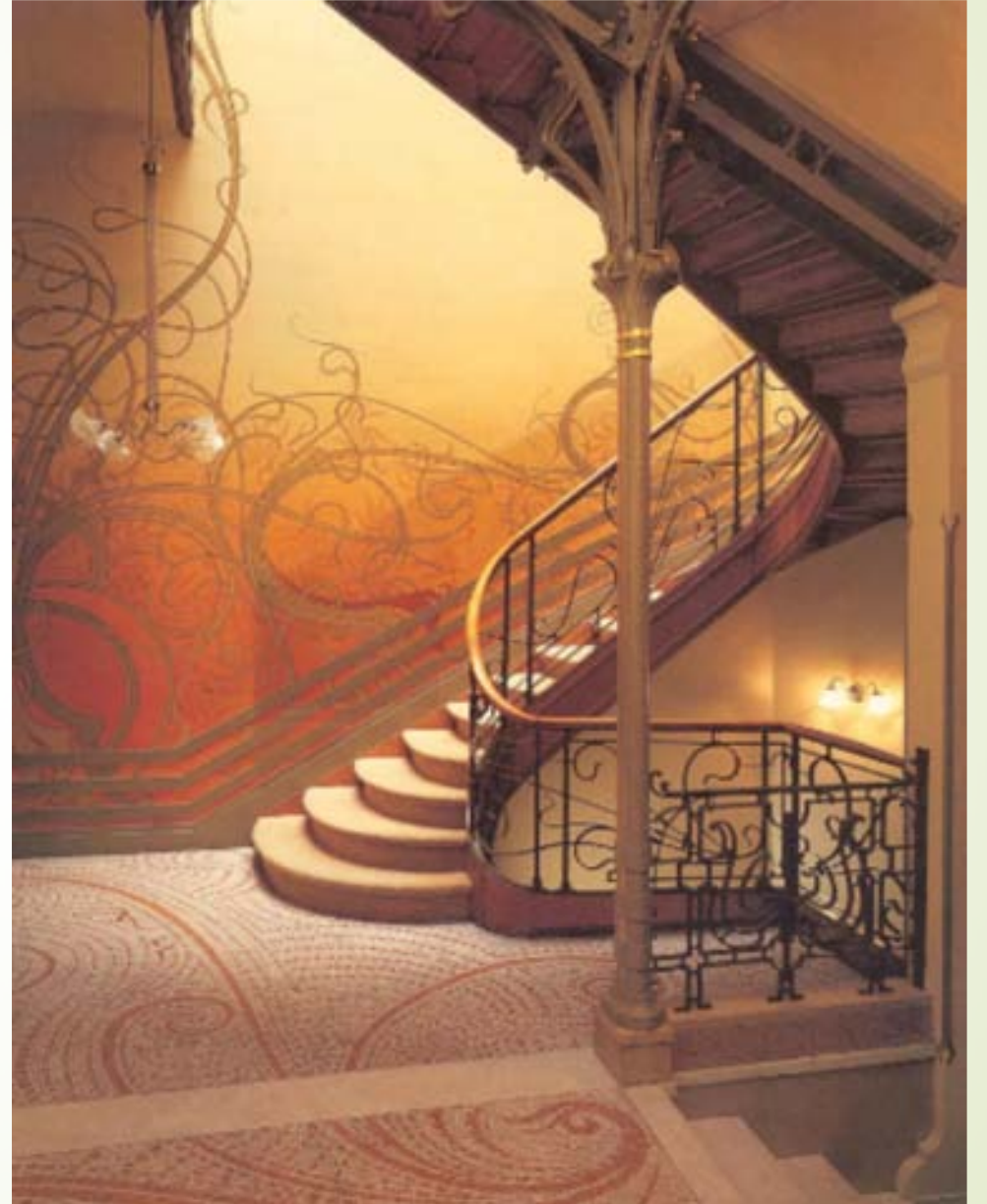
1890-1914

14 L'Art nouveau : quand l'architecture se met à pousser.

Tout doit être beau. Même une poignée de porte.
Il croit encore que l'art peut changer la vie quotidienne

1890-1914

14 L'Art nouveau : quand l'architecture se met à pousser.

1890-1914

Ici, l'architecture n'est plus un bloc.
C'est un organisme

14 L'Art nouveau : quand l'architecture se met à pousser.

Même descendre sous terre mérite de la beauté

1890-1914

14 L'Art nouveau : quand l'architecture se met à pousser.

1890-1914

Il refuse la froideur industrielle.
Il humanise la technique.

15 De la fin des rêves à la naissance de la raison

La guerre franco-prussienne de 1870
marque un tournant.
Elle annonce un monde plus dur, plus
rapide, plus technique.

1890-1914

15 De la fin des rêves à la naissance de la raison

La société change, l'architecture aussi

L'architecture cesse peu à peu d'être un art de façade.

1914

15 De la fin des rêves à la naissance de la raison

La société change, l'architecture aussi

L'architecture devient un outil social

1914

15 De la fin des rêves à la naissance de la raison

La société change, l'architecture aussi

1914

« *Est-ce beau ?* »

mais :

« *Est-ce utile, juste, durable ?* »

15 De la fin des rêves à la naissance de la raison

La société change, l'architecture aussi

Les bâtiments sociaux deviennent des sculptures habitées

1914

15 De la fin des rêves à la naissance de la raison

Une époque qui choisit la clarté

1914

l'ornement n'est plus nécessaire

15 De la fin des rêves à la naissance de la raison

Le silence avant la rupture

1914

Les styles décoratifs ne meurent pas par faiblesse.
Ils meurent parce que le monde n'a plus le temps.

16 Le Mouvement moderne

1918 - 1970

« Less is more ».

16 Le Mouvement moderne

« La forme suit la fonction » et
recherche d'une architecture
universelle.

1918 - 1970

16 Le Mouvement moderne

Villa Savoie .

1918 - 1970

16 Le Mouvement moderne

Bauhaus.

1918 - 1970

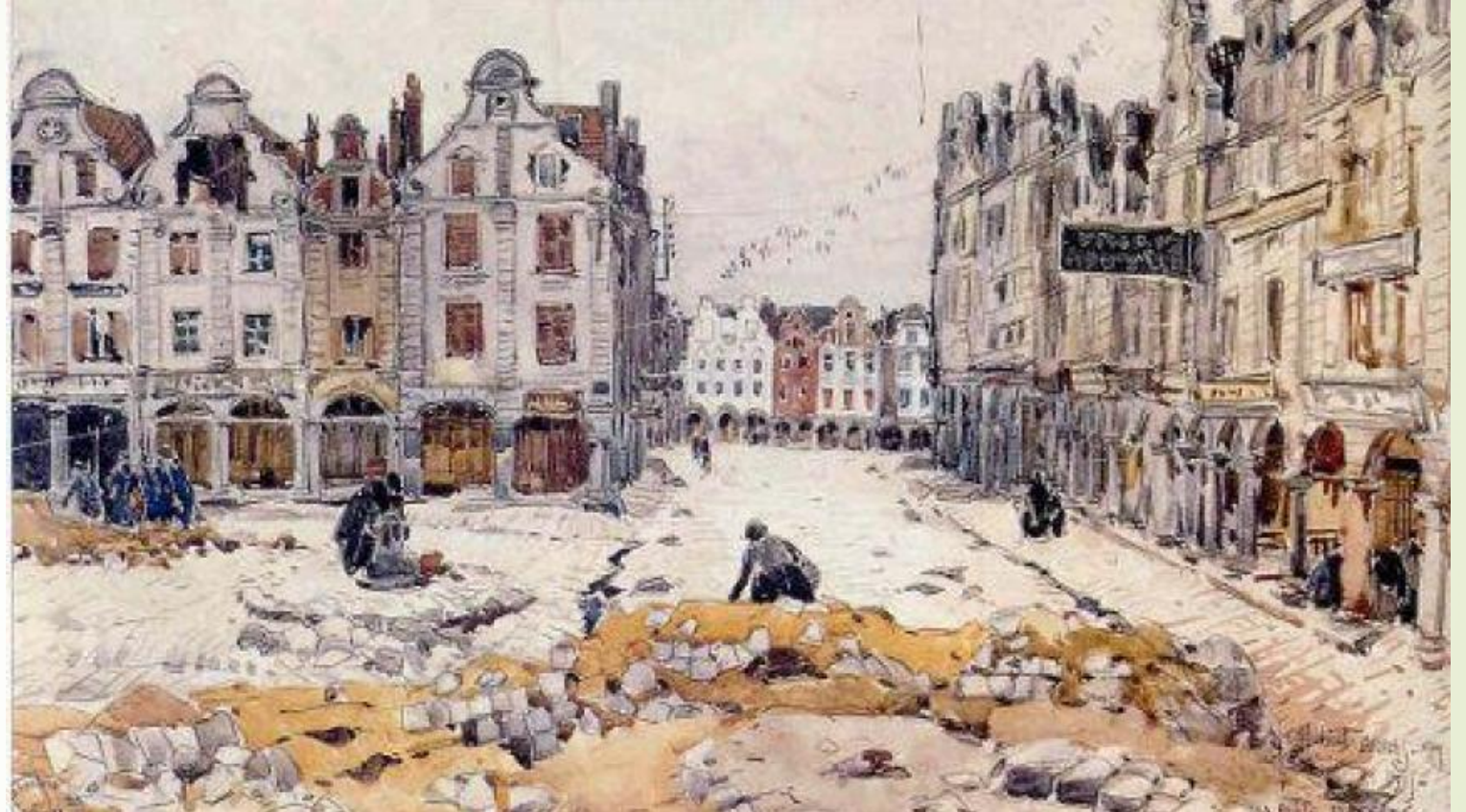

16 Le Mouvement moderne

Reconstruction, rupture morale et fin de la campagne

Après la guerre, l'architecture ne rêve plus.
Elle agit. Le monde est blessé.
Les villes sont détruites.
Les corps sont fatigués.
Et les idéaux anciens... discrédités

1918 - 1970

16 Le Mouvement moderne

Reconstruction, rupture morale et fin de la campagne

« À quoi bon décorer un monde qu'il faut d'abord réparer ? »

1918 - 1970

16 Le Mouvement moderne

Reconstruction, rupture morale et fin de la campagne

Le mouvement moderne est une rupture morale

1918 - 1970

16 Le Mouvement moderne

Reconstruction, rupture morale et fin de la campagne

1918 - 1970

L'exode rural transforme la société

16 Le Mouvement moderne

Une nouvelle pensée de l'espace

la forme suit la fonction,

1918 - 1970

16 Le Mouvement moderne

Reconstruction, rupture morale et fin de la campagne

La machine à habiter

1918 - 1970

16 Le Mouvement moderne

La ville moderne : ordre contre chaos

Chaque fonction a sa place.
Chaque espace son rôle.

1918 - 1970

16 Le Mouvement moderne

La poésie austère du béton

Une poésie sans ornements

1918 - 1970

16 Le Mouvement moderne

Le Style international

- Des façades lisses
- Des volumes géométriques simples
- De grandes surfaces vitrées
- Des structures en acier

1918 - 1970

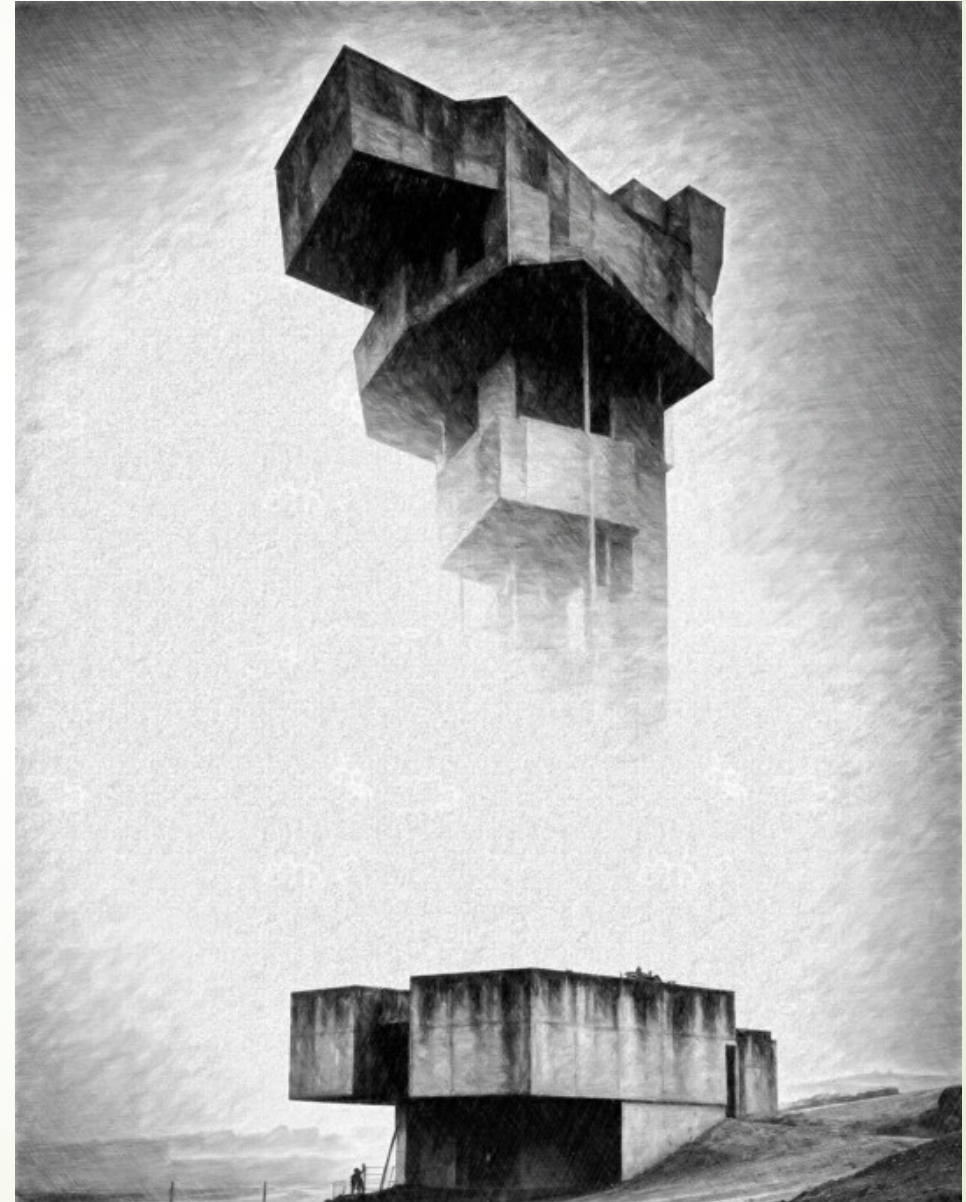

16 Le Mouvement moderne

Le Brutalisme (années 1950–1970)

Le Brutalisme met en avant la matière brute, notamment le béton apparent

1950- 1970

16 Le Mouvement moderne

Le Brutalisme (années 1950–1970)

Le Brutalisme met en avant la matière brute, notamment le béton apparent

1950- 1970

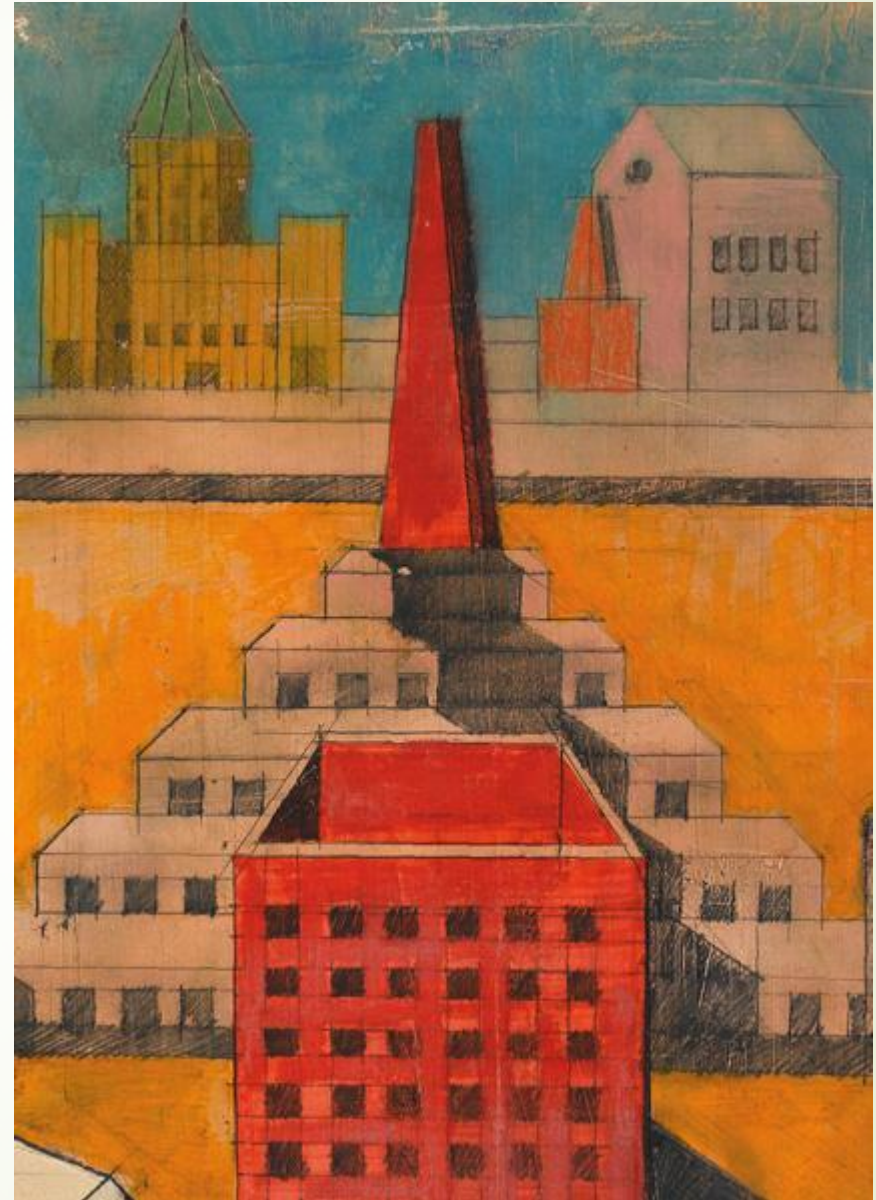

16 Le Mouvement moderne

Le Postmodernisme (années 1970–1990)

Le Postmodernisme redonne une dimension symbolique à l'architecture et ouvre la voie à une plus grande diversité stylistique

1970-1990

16 Le Mouvement moderne

Le Postmodernisme (années 1970–1990)

L'histoire + la mémoire + le contexte + la ville

1970-1990

16 Le Mouvement moderne

Le Déconstructivisme (années 1980–1990)

Les avancées informatiques permettent de concevoir des formes complexes auparavant impossibles à réaliser

1980-1990

16 Le Mouvement moderne Conclusion

Le XXe siècle fut un siècle courageux

16 Le Mouvement moderne Conclusion

Peut-on reconstruire l'homme en reconstruisant la ville ?

17 Le XXIe siècle : l'architecture sous condition

Un temps où l'architecture ne commence plus par un croquis,
mais par une liste de contraintes.

2000 - 2026

17 Le XXIe siècle : L'ombre nouvelle – Quand l'algorithme dessine

une nouvelle figure : l'intelligence artificielle.

2000 - 2026

17 Le XXIe siècle : L'ombre nouvelle – Quand l'algorithme dessine

Et le danger n'est pas qu'elle dessine des bâtiments.
Le danger est qu'on lui demande
de décider à la place de l'architecte

2000 - 2026

17 Le XXIe siècle : l'architecture n'est pas morte

L'architecture n'est pas un calcul.
C'est un choix.

2000 - 2026

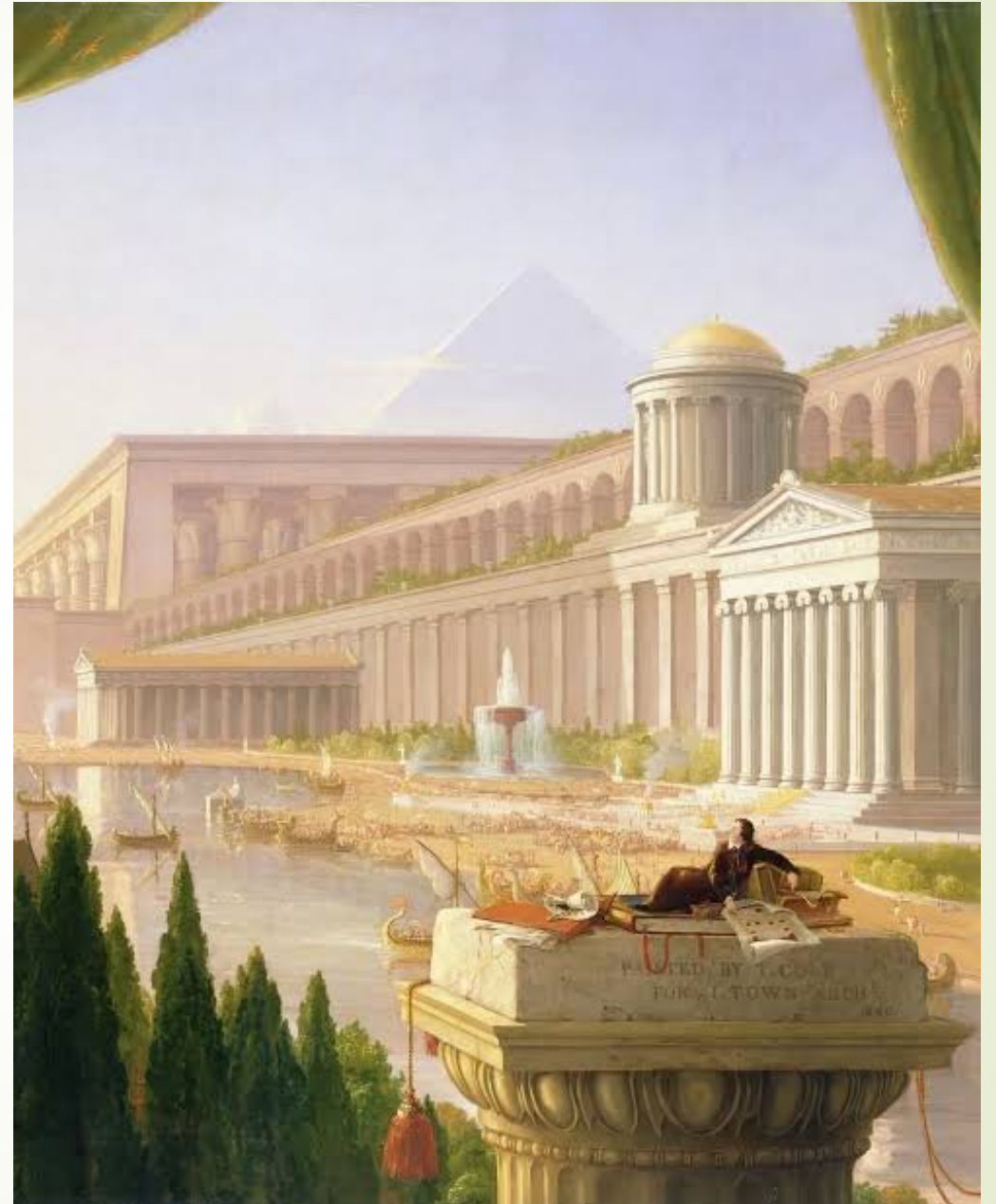
17 Le XXIe siècle : Le rôle de l'architecte aujourd'hui

Il devient un résistant.

Conclusion

Tiens... et si cet endroit pouvait devenir "un peu plus humain ?"

Conclusion

Merci

