

HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE, DE L'ARCHITECTURE INTÉRIEURE ET DU DESIGN				
Année 1	Semestres 1	2 heures x 24 cours	2 ECTS	Français.

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DU/DES ENSEIGNANT(S)

- Alexis Markovics, historien de l'architecture, directeur de la recherche et des post-diplômes de l'école Camondo, chercheur au Léav-ensa Versailles

PRÉSENTATION DU COURS

De la fin du XIXe à la fin du XXe siècle, de l'Art nouveau au mouvement postmoderne, le cours proposera un panorama de l'histoire de l'architecture, de l'objet, du mobilier et du design. Chaque séance abordera un courant artistique, une œuvre ou la production spécifique de concepteurs.

TYPE D'EXERCICE(S) PROPOSÉ(S)

ENJEUX LIÉS À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ABORDÉS

L'histoire de l'architecture, de l'architecture intérieure et du design du XXe siècle est celle de l'avènement d'un cadre de production industriel, mécanisé, consumériste et gaspilleur. Ce cours permettra la prise de conscience des orientations et des choix faits par la civilisation occidentale depuis 150 ans, consistant à épuiser les ressources. En creux, cela permettra d'initier une réflexion à propos des alternatives et d'un « faire autrement ».

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS

Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants à l'histoire de l'architecture et du design. Il s'agit de transmettre une culture partagée, celle des grands courants artistiques du XXe siècle, à travers des productions exemplaires d'espaces et d'objets, c'est-à-dire celles des écoles, des mouvements et des grands noms du design et de l'architecture. Le cours permettra d'acquérir un vocabulaire spécifique, d'initier une méthode de description et d'analyse, enfin, pour chaque étudiant, de se constituer un « musée imaginaire ».

Programme du cours :

Semestre 1. Séances 1 à 12 :

1. *Introduction : A quoi sert l'histoire ?*
2. *1900-1914 Un Art nouveau pour un nouveau siècle*
3. *1900-1910 Un art total pour une nouvelle relation à l'espace*
4. *1925-1940 Le style Art Déco le langage du savoir-faire français*
5. *1925-1940 D'une exposition... à l'autre Le retour à l'ordre*
6. *1890-1918 Aux origines du mouvement moderne*
7. *1918-1925 A nouveau siècle... ... nouvelle plasticité/ une esthétique du XXe siècle*
8. *1920-1940 Une esthétique industrielle*
9. *1920-1940 Des manifestes modernes 1*
10. *1920-1940 Des manifestes modernes 2*
11. *1920-1940 La ville Metropolis*
12. *Évaluation de fin de semestre*

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Contrôle continu et assiduité
- Évaluation tout au long du cours par des questionnaires, des votes, des exercices de reconnaissances, etc.
- Évaluation finale sous la forme d'un examen écrit de fin de semestre lors de la dernière séance

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

- Un ordinateur équipé d'un navigateur internet
- Une bonne connexion internet
- Un téléphone portable

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE

Essais théoriques

- *Le Corbusier, Vers une architecture, Champs Flammarion, Paris, 1995 (1ère édition 1923)*
- *Le Corbusier, Les Arts décoratifs d'Aujourd'hui, Flammarion, Paris, 2009 (1ère édition 1925)*
- *Raymond Loewy, La laideur se vend mal, Gallimard, Paris, 1990 (1ère édition 1953)*
- *Giedion Siegfried, Espace, Temps et Architecture, éditions Denoël, Bruxelles, 1968*
- *Papanek Victor, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, Pantheon Books, New York, 1971*
- *Venturi Robert, De l'ambiguïté en architecture, Dunod, Paris, 197*
- *Venturi, Scott Brown et Izenour, L'enseignement de Las Vegas, éditions Mardaga, Wavre, 2008 (1ère édition 1977)*
- *Charles Jencks, Le langage de l'architecture post-moderne, éditions Denoël, 1984 (1er édition 1977)*
- *Rem Koolhaas, New York Délire. Un manifeste rétroactif pour Manhattan, éditions Parenthèses, Marseille, 2002 (1ère édition 1978)*
- *Papanek Victor, Design for Human Scale, Van Nostrand Reinhold, New York, 1983*

Sur les courants et mouvements architecturaux du XXe siècle

- *Raymond Guido, Bruno Vayssière (dir.), Les Années cinquante, Paris, Centre Georges Pompidou, 1988*
- *Bruno Vayssière, Reconstruction Déconstruction. Le hard french ou l'architecture française des Trente Glorieuses, Paris, Picard, 1988*
- *Marie-Ange Brayer (dir.), Architecture expérimentales 1950-2000, Coll. Du Frac Centre, MYX*
- *Dominique Rouillard, Superarchitecture : le futur de l'architecture 1950-1970, éditions de la Villette, Paris, 2004.*
- *Emmanuel Bréon, Philippe Rivoirard, 1925 quand l'Art déco séduit le monde, Editions Norma et Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Paris, 2013*
- *Ouvrage collectif, L'esprit du Bauhaus, Les Arts Décoratifs / Fondation d'entreprise Hermès, 2016*
- *Olivier Cinqualbre, Frédéric Migayrou et Anne-Marie Zucchelli, UAM, une aventure moderne, Editions du Centre Pompidou, 2018*

Histoire de l'architecture. Ouvrages généraux

- *Jacques Lucan, France, architecture 1965-1988, Electa Moniteur, Paris, 1989*
- *Jacques Lucan, L'architecture en France (1940-2000). Histoire et théories, Edition Le Moniteur, Paris, 2001*
- *Loyer François, Histoire de l'architecture française de la Révolution à nos jours, Mengès/CNMHS, 1999*
- *Kenneth Frampton, l'architecture moderne, une histoire critique, éditions Philippe Sers, Paris, 2009*

Histoire du design. Ouvrages généraux

- *Raymond Guidot, Histoire du design de 1940 à nos jours, Hazan, Paris, 2004*
- *Andrea Branzi et Mailia Pederbelli, Qu'est-ce que le design, Gründ, Paris, 2009*
- *Alexandra Midal, Design - introduction à l'histoire d'une discipline, Essai Poche, Paris, 2009*

Etudes monographiques :

- *Collectif, Le Corbusier. Une encyclopédie, Paris, Centre Georges Pompidou/CCI, 1987*

- *Philippe Thiébaud, Guimard. L'Art nouveau, éditions Découvertes Gallimard, Paris, 1992*
- *Jean Jenger, Le Corbusier. L'architecture pour émouvoir, éditions Découvertes Gallimard, Paris, 1993*
- *Philippe Thiébaud, Gaudì. Bâtitseur visionnaire, éditions Découvertes Gallimard, Paris, 2001*
- *Jean-Louis Cohen, Joseph Abram, Guy Lambert, Encyclopédie Perret, Monum, éditions du Patrimoine, IFA, Le Moniteur, 2002*
- *Gilles Ragot (dir.), L'invention d'une ville. Royan années 50, Monum, éditions du Patrimoine, 2003*

Ouvrages généraux, histoire de la profession d'architecte aux XIXe et XXe siècles

- *Jean-Pierre Épron (dir.), Architecture. Une anthologie, 3 tomes, Pierre Mardaga, Liège, 1992-1993*
- *Rignon Gérard, Histoire du métier d'architecte en France, PUF, Paris, 1997.*
- *CALLEBAT Louis (dir.), Histoire de l'architecte, Flammarion, Paris, 1998.*

Livres d'images :

- *Sharp Dennis, Histoire visuelle de l'architecture du 20e siècle, Taschen, Cologne, 1991*
- *Gössel Peter et Leutäuser Gabrielle, L'architecture du 20e siècle, Taschen, Cologne, 1991*
- *Hasan-Uddin Khan, Le style international. Le modernisme dans l'architecture de 1925 à 1965, Taschen, Cologne, 2001*
- *Hugh Pearman, Architecture du monde contemporain, Phaidon, Paris, 2002*
- *Sophie Flouquet, L'architecture contemporaine, Editions Scala, Paris 2004*

Etudes monographiques/filmographie :

Richard Copans et Stan Neumann, Architectures, ARTE France, les Films d'Ici, le musée du Louvre, le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction de l'architecture et du patrimoine, le Centre Pompidou, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le Musée d'Orsay, la Fundació Mies van der Rohe, 9 volumes :

- *La maison de Fer*
- *La Casa Mila*
- *La Caisse d'Épargne de Vienne*
- *L'école des Beaux-Arts de Glasgow*
- *L'auditorium building de Chicago*
- *La maison de verre*
- *Le Bauhaus de Dessau*
- *L'Eglise Notre-Dame du Raincy*
- *Le pavillon allemand de Barcelone*
- *Le bâtiment Johnson*

...