

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

A1-S1-S2_2023-2024

Histoire des théories et des formes

Histoire des dispositifs en Architecture et Design

S1-24h_S2-24h

2 ECTS

Français

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

Augusto Antonio Viola – Architecte, Designer, Docteur en Art et sciences de l'art de Paris I Panthéon Sorbonne.

PRÉSENTATION DU COURS

Le travail de l'architecte ainsi que celui du designer s'inscrivent dans la contemporanéité. Leur projet se doit d'interpréter les désirs d'une époque pour les solutionner avec précision et justesse.

Mais pas seulement !

L'architecte et le designer doivent, surtout, être capable d'anticiper les évolutions de ces désirs, prédire le changement, se transformer en visionnaires. Seule la connaissance de « l'histoire » peut nourrir ce « talent ». C'est une triangulation : nous sommes ici et nous regardons le passé pour construire le futur. Pour regarder en même temps au passé et au futur, tel un Janus bifrons, l'architecte et le designer apprendront à transformer la complexité du présent en éléments plus simples, plus légers et donc capables de se déplacer dans le temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La capacité à transformer la complexité du présent en éléments plus simples, pour les inscrire dans une perspective historique, s'acquiert avec la capacité à organiser les connaissances. Apprendre à chercher d'une « chose » son expression la plus simple pour la transformer en « catégorie ». Puis par analogie, rassembler ces catégories pour trouver des « classifications ». Ces ensembles voyageront de la préhistoire à nos jours en prenant des formes différentes. Le même « problème » trouvera dans le temps maintes « solutions ». La forme de chaque solution en sera son « style ». L'ensemble de ces styles constituera son « histoire ».

COMPÉTENCES VISÉES

OBSERVER. Capacité à saisir la réalité.

DISTINGUER. Capacité à révéler les différences.

TRADUIRE. Les savoirs du design et de l'architecture ne sont pas homogènes, ils demandent à être traduits en permanence.

INTERPRETER. Passer de l'appréciation immédiate d'un espace ou d'un objet (j'aime /je n'aime pas) à son intellectualisation (il se pourrait que...).

CRITIQUER. Faire des choix de navigation dans l'immense mer du savoir.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Faire se questionner l'élève avant de donner la réponse, en suivant un principe de pédagogie inversée qui permet de rendre celui qui apprend protagoniste dans la construction de son savoir.

Travailler ensemble dans une interactivité constante.

Construire collectivement le livre de texte du cours : « Histoire des théories et des formes de l'architecture et du design »

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Oral sur présentation de dossier.

PROGRAMME

- À quoi sert l'histoire ? Partage des enjeux et des modalités de l'enseignement de l'histoire.
- Transformation d'une réalité complexe en éléments simples. Découverte des archétypes de l'habiter, les fondamentaux de l'architecture et du design. L'histoire évolutive des espaces et des objets. De l'homme à la nature, de la nature à l'homme. Anthropométries et cosmogonies.
- Construction des règles et partage des responsabilités pour la réalisation de l'ouvrage collectif « Histoire des théories et des formes de l'architecture et du design ». Formation des groupes de travail. Chaque équipe sera chargée du développement historique d'un seul archétype.
- Chaque semaine sera présentée l'histoire des théories et des formes d'une production particulière d'architecture et design : Classiques et classicismes de l'antiquité aux expositions universelles ; La naissance de la modernité, du moyen âge à *L'industrial design* ; La post-modernité et les nouveaux paradigmes ; La contemporanéité.
- Présentation des grandes figures de l'architecture et du design : monographies.
- Chaque semaine les équipes approfondiront la connaissance de leur archétype dans la période historique présentée la semaine précédente. Ils l'exploreront à travers tous les savoirs constituant le design et l'architecture : l'observation scientifique, l'inspiration, la mémoire, la tradition, la politique, l'art, la validation technique, la conscience de l'être-soi. Construction des univers de référence de l'archétype.
- En fin semestre, récolte du matériel produit et édition de l'ouvrage en numérique.

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

ARCHITECTURE

- VIOLA A., Vitruve, le savoir de l'architecte, Editions Geuthner, Paris 2006.
- VIOLA A., Projeter l'ancien, Editions de L'espérou, Montpellier février 2004.
- VIOLA A., « Tous les savoirs de l'architecture » in, Kustos Izabelle, Art et savoir, de la connaissance à la connivence, Éditions de L'Harmattan, Lille 2004. (De page 225 à page 235).
- ZEBI B., Apprendre à voir l'architecture, Éditions de Minuit 1959 134p
- Analyse de toutes les composantes, depuis grecque, et de l'espace aux différentes époques (romaine, byzantine, romane, renaissance) Interprétation politique, psychophysiologique, technique, économique de l'architecture.
- GIEDON S., Espace, temps, architecture, Denoel. La naissance d'une nouvelle tradition.
- LE DANTEC J-P , Dédale le Héros, Ballard. Situations de l'architecture contemporaine.
- "Panorama de l'architecture contemporaine" Kônemann Francisco Asencio Cerver 2000 photographies et schémas.
- "L'Architecture du XXème siècle" 1991 Taschen.
- GOSSEL P. et LEUTHAUSER G., Les évolutions essentielles de l'architecture du XXème siècle. 450 photos. 150 illustrations
- FRAMPTON K., L'architecture moderne, une histoire critique, 1985 Philippe Sers
- BENEVOLO L., Histoire de l'architecture moderne, Paris Dunod 1987
- 1) La révolution industrielle.
 - 2) Avant garde et mouvement moderne.
 - 3) Les conflits de l'après-guerre.
 - 4) L'inévitable éclectisme. La formation d'un nouveau langage par Brunelleschi et Alberti, sa diffusion dans les centres italiens. Diffusion du classicisme en Europe au 15ème siècle, le débat qui s'en suit ; lieux et symboles, architecture et idéologie.

DESIGN

- BARTHES, R. (1957), Mythologies, Paris, Seuil.
- BAUDRILLARD, J. (1968), Le système des objets, Paris, Gallimard, coll. « Tel ».

BOUTINET, J.-P. (1990), *Anthropologie du projet*, Paris, PUF, « Quadrige », rééd. 2015.

CAUQUELIN, A. (1999), *Les théories de l'art*, Paris, PUF.

FINDELI, A. (1995), *Le Bauhaus de Chicago : l'œuvre pédagogique de László Moholy-Nagy*, Québec, Les éditions du Septentrion.

FOCILLON, H. (1934), *Vie des formes*, Paris, E. Leroux, rééd. PUF, coll. Quadrige 2013.

FRANCASTEL P. (1956), *Art et Technique au XIXe et XXe siècles*, Paris, rééd. Denoël, 1991.

GUIDOT, R. (1994), *Histoire du design de 1940 à nos jours*, Paris, rééd. Hazan 2000, 2004.

GUIDOT, R. (dir.) (2006), *Design : techniques et matériaux*, Paris, Flammarion.

HERMANT, A. (1959), *Formes utiles*, Paris, éd. du Salon des arts ménagers, Vincent Fréal & Cie.

HOFFENBERG A., LAPIDUS A. (1977), *La société du design*, Paris, PUF.

HUISMAN, D., PATRUX, G. (1961), *L'esthétique industrielle*, Paris, PUF, « Que sais-je ? », rééd. 1971.

HUYGHE, P.-D. (1999), *Art et industrie : philosophie du Bauhaus*, Paris, Circé.

LAURENT, S. (1999), *Chronologie du design*, Paris, Flammarion, coll. Tout l'Art Encyclopédie, rééd. 2008.

LE CORBUSIER (1925), *L'art décoratif d'aujourd'hui*, Paris, Flammarion, Champs Arts, 2009.

LOYER, F. (1983), *Le siècle de l'industrie, 1789–1914*, Paris, Skira : diffusion Flammarion, coll. « De Architectura ».

MANZINI E., *La matière de l'invention*, Paris, Centre Georges Pompidou, 1989.

MARGOLIN V., « Design in History », *Design Issues*, Volume 25, Number 2, 2009.

MATHEY, F. (dir.) , *Au bonheur des formes, design français 1945–1992*, Paris, éd. du Regard, 1993.

MIDAL, A., *Design : introduction à l'histoire d'une discipline*, Paris, Pocket, coll. « Agora », 2009.

MOLES, A. , *Théorie des objets*, Paris, éd. Universitaires, 1972.

NOBLET (DE), *Design : introduction à l'histoire de l'évolution des formes industrielles de 1820 à aujourd'hui*, Paris, Stock-Chêne, 1974.

NOBLET (DE), J., *Design : le geste et le compas*, Paris, Somogy, 1988.

QUARANTE, D., *Éléments de design industriel*, Paris, rééd. Polytechnica, 2001.

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

Son ordinateur portable
Un cahier dédié au cours
Une lampe torche