

Cours n°2 : L'analyse architecturale: Outils & méthodologie

1. **Architecture** : L' « architecture » est distincte de la construction, elle est :

- Intégration de servitudes actives et liberté d'interprétation
- Pensée en action : reconnaissance de l'usage et expérience de l'espace
- Ethique et non esthétique.

C'est une discipline autonome qui a son histoire, ses structures de pensées, ses propres finalités et au-delà du rationnel, une part de subjectivité.

2. Histoire et analyse architecturale : depuis un siècle, évoluant dans un monde illimité et mouvant, l'art n'a plus de références stables. Histoire et analyse permettent d'accéder au débat théorique. Il permet comme la critique d'évaluer les contradictions du présent et de construire un système de valeurs susceptible de s'inscrire dans l'histoire. L'histoire permet de comprendre le contexte et la genèse des projets, l'analyse architecturale « apprend à voir l'architecture » et forme à la conception.

L'histoire est l'évocation d'une pensée, l'analyse architecturale est une pensée en projet. L'analyse apprend à voir l'architecture pour exercer sa sensibilité, prendre le relais et pouvoir faire ». Ch. Devillers

« L'espace interne est l'essence de l'architecture... les valeurs économiques, sociales, techniques, fonctionnelles, intellectuelles, esthétiques constituent la réalité de l'édifice. L'architecture est une conséquence de tous ces facteurs » Bruno Zevi

L'analyse est une discipline à côté de l'enseignement du projet. L'analyse vise la lecture de l'œuvre et se focalise sur le visible et sur la matière. Elle part du concret pour révéler l'émotion. Son document de prédilection est le bâtiment. L'œuvre construite parcourue.

Pour « apprendre à voir l'architecture » et être capable de concevoir, l'analyse se permet de parcourir à l'inverse le processus du projet. Une pensée en projet. De la géométrie à l'architecture en passant par l'esthétique.

L'analyse permet de percevoir la complexité des formes:

- Structure
- Propriétés géométriques
- Signification dans le caractère

L'analyse se fait par approximations successives. Elle est un processus itératif de décomposition qui suit:

- Un point de vue
- Des niveaux de décomposition suivant les échelles.

3. **De l'analyse à la composition** : L'analyse est une opération de décomposition à partir d'un point de vue et suivant différents niveaux : du contexte aux détails de l'édifice

- Contexte
- Rapport masse bâties/vides
- Organisation des systèmes spatiaux
- Logique de structure
- Logique des réseaux
- Répétitions/figures
- Directions
- Modes de compositions
- Caractéristiques dimensionnelles
- Etats

La **composition** est un processus itératif d'intégration en 04 phases. C'est un raisonnement et une intégration de données complexes. L'architecte effectue la synthèse qui vise à l'ordre et à l'unité de l'œuvre. Il procède par étapes:

- Diagnostic= programme
- Pronostic=intention
- Synthèse= composition spatiale
- Contrôle=appréciation des limites structurelles

C'est un raisonnement et une opération d'intégration progressive de données de plus en plus complexes. Elle vise la mise en forme comme synthèse qui doit produire ordre et unité. L'objectif étant d'atteindre l'harmonie de l'œuvre, en projet puis construite.

I. Contexte : le contexte est l'ensemble des éléments architecturaux, urbains et territoriaux qui servent de support ou entourent une composition, et qui lui sont généralement préexistants.

✓ **Géographie :**

- Relief, des dénivelés
- Accessibilité (voies ou activités humaines)
- Orientation (soleil, vent, intempéries)

✓ **Paysage :**

○ **Paysage naturel :**

- Percées visuelles
- Echelle du site (rapport du cadre à l'édifice)
- Lignes directrices du paysage (dominance horizontale et/ou verticale, position dans l'espace, orientation, rythme.
- Végétation (type, dimension, couleurs)

○ **Paysage urbain :**

Histoire

- Histoire du site (morphologie)
- Histoire de projets réalisés ou non : Projet urbain dans lequel le bâtiment s'insère, Projets architecturaux qui environnent le bâti

○ **Catégories formelles**

- Lignes directrices
- Registres et rythmes
- Couleurs et matières
- Données règlementaires de l'édifice par rapport au site (alignements, gabarits, implantation)
- Echelle du bâtiment : logique de continuité ou logique d'exception.

✓ **Hiérarchie de l'espace public :**

○ **Bâti / non bâti**

- Rapport rue / parcelle
- Rapport bâtiment / espace public

○ **Logique et hiérarchie des espaces publics**

- Unité, discontinuité
- Enchaînement, articulation
- Echelles

II. Forme / contenu : « Distinguer la forme du contenu, le contenu donne sens à la forme »

Ce rapport Forme / Contenu définit le « caractère » de l'édifice. L'architecture vise l'harmonie à travers la lecture du programme et l'analyse du site. Il s'agit de comprendre ce que l'auteur a voulu dire par la forme, puisque celle-ci est le fruit de son interprétation du réel, de ses savoirs et de ses savoir-faire. L'analyse comparée de la forme et du contenu constitue la trame de fond de l'analyse. Elle permet :

- D'en vérifier l'**adéquation** ou au contraire la **dichotomie**
- De situer le bâtiment dans un moment d'histoire sociale, architecturale et politique.
- De comprendre l'idée de forme à l'origine du projet.

✓ **Méthode :** formuler un point de vue sur le bâtiment, en articulant :

- **La dimension subjective :** exprimer les perceptions par interprétation sensible
- **Le contexte :** inscrire l'œuvre dans l'histoire, situer l'auteur, le site et le programme
- **L'analyse architecturale :** explore le principe formel
 - Travail typologique : types et archétypes

- Travail symbolique : la métaphore
- Travail théorique : le manifeste
- Travail de composition : raisonnement et intégration de données complexes

Synthèse : formulation d'une hypothèse qui exprime un rapport entre l'idée spatiale et l'idée sociale, entre le spectateur et le concepteur.

La forme

Architecture = dépassement de la forme utilitaire par l'harmonisation des formes choisies pour leur valeur plastique et par les matériaux mis en œuvre qui donne l'aspect concret défini.

Le contenu :

Les facteurs propres à une société donnée à un moment donné, définissent la portée sociale de l'édifice.

- La forme doit être approchée d'une façon rationnelle en la rattachant aux propriétés géométriques qui la sous-tendent, et en distinguant au préalable une forme régulière, semi-régulière et irrégulière.
- Rechercher la valeur plastique des éléments géométriques : le point, la ligne, le plan, le volume/ espace
- Identification du caractère des forme : Continuité/ Discontinuité, régularité/irrégularité, orthogonal ou oblique,
- Dynamique/statique : inertie, équilibre, mouvement

L'architecture s'apprend au travers des **archétypes** qui peuplent les manuels d'histoire de l'art. Ils ne sont pas directement utilisables, ce sont des versions uniques non reproductibles. L'archétype est le fruit d'une maturité du type. Un « **manifeste** » engage l'auteur au niveau théorique comme précurseur. Le manifeste est une anticipation.

La « **form** » (sans le « e ») est l'idée, la conceptualisation. Cette « **form** » est espèce et non individu.

- Elle implique la connaissance du statut de l'espace et de son usage
- Elle renvoie à l'essence ou à la nature du lieu.
- Elle permet d'intégrer les parties et privilégie la cohérence du tout.

Le « **design** » est la mise en forme, le dessin et la réalité construite de l'édifice. Une idée de forme peut générer plusieurs « design ».

III- Géométrie :

✓ Volumes

- **Volume enveloppe** : énumérez les propriétés des enveloppes
- **Décomposition du volume enveloppe** : reconnaître les opérations effectuées sur le volume
- **Caractères des volumes décomposés / recomposés** : par l'esthétique et l'architecture

La géométrie :

- Précise les qualités, les propriétés et les caractéristiques des différentes catégories de lignes, de plans, de volumes et d'espaces.

-Recherche des rapports et des propriétés métriques des éléments ou des formes

L'esthétique :

- Exploite l'indépendance de ces éléments en fonction des nécessités artistiques de la conception,
- Donne une valence, un poids relatif, un caractère.
- Recherche d'une expression en jouant sur le caractère des éléments ou des formes.

L'architecture :

- Intègre ces deux démarches
- Donne qualité et atmosphère (ambiance)
- Donne une matérialité par la lumière au profit d'un utilisateur ou un usage.

- **Propriétés des surfaces** : propriétés euclidiennes : dimensions, position, orientation
- **Caractère de surfaces** : matière, lumière, texture

✓ Reconnaissance des lignes

- Types de lignes : repérer les lignes génératrices des surfaces, tout autant que celle qui la composent et indiquer les propriétés euclidiennes
- Caractères des lignes
- Rythmes : temps-distancé- épaisseur

✓ **Espaces intérieurs / forme extérieure**

- Espaces intérieurs : identifier et qualifier les espaces à partir des volumes, surfaces et lignes à partir des trois catégories fondamentales qui sont la géométrie, l'esthétique et l'architecture
- Forme(s) extérieure(s) : recomposer le volume enveloppe à partir des lignes et des surfaces identifiées, et les qualifier
- Espaces intérieurs / forme extérieures : analyser la limite entre espaces extérieur et extérieur

IV- Loi de composition :

✓ **Mode de composition**

- Addition/ soustraction
- Multiplication /fusion
- Symétrie/ équilibre

✓ **Ordres** : Evaluation de l'**unique**, de l'**exception** par rapport au **répétitif**, à l'ordinaire à travers :

- Position / orientation
- Taille
- Configuration euclidienne
- Contenu d'activités
- Type de structure, de matériaux, de lumière
- Usages
- Répétition / figure
- Superposition / variation
- Registre dominants / dominés

V- Organisation / Distribution :

✓ **Organisation spatiale**

- **Identification des groupements fonctionnels** : hiérarchisation des fonctions du programme et modes de groupement (espace dans l'espace, interférence entre espaces, espace adjacents, espaces articulés)
- **Identification des limites spatiales : caractérisation des limites**

✓ **Distributions**

- **Schématisation des distributions horizontale et verticales :**
 - Proximités - Voisinage - Continuité - Ruptures - Nœuds
- **Relations de distributivité :**
 - Centralisée - Linéaire - Radiale - Pôle d'attractivité - En grille

✓ **Hiérarchie des systèmes spatiaux**

- Espaces publics / privés : relations et hiérarchie
- Espaces servants / servi : relations et hiérarchie

VI- Dimensions/proportions

✓ **Echelle matérielle**

- Brique
- Parpaing
- Pierre agrafée
- ...etc.

✓ **Echelle humaine**

- Usages
- ergonomie

✓ **Echelle esthétique**

- Systèmes proportionnels
- Loi d'harmonie
- Codes
- Théories

Méthode :

• **Lecture suivant :**

- Système empirique : pieds, pouces (mesures anglo-saxonnes)
- Système métrique
- Grammaire des ordres architecturaux

• **Déduction de :**

- Registres verticaux et horizontaux des façades
- Procédés rythmiques
- Rapports proportionnels

VII- Organisation visuelle :

- ✓ **Axialités** : repérage des axialité à savoir :
 - Monodirectionnelle
 - Multidirectionnelle
- ✓ **Directions visuelles**
 - **Les pôles**
 - **Les limites visuelles**
 - Lointain
 - Intermédiaire
 - Proche
 - **La nature de ces limites**
 - Opacité complète
 - Ecrans visuels
 - Translucide
 - Transparence
 - Reflets
 - **Définir les champs de visibilité** : pour chaque pôle à partir de la caractérisation des limites spatiales

VIII- Parcours séquentiels :

- ✓ **Synthèse des parcours séquentiels** : A partir de l'organisation fonctionnelle et de l'organisation visuelle, définir les parcours séquentiels :
 - Repérage des lieux signifiants
 - Parcours principal
 - Parcours secondaire (s)

IX- Espace technique :

- ✓ **Structure porteuse** : A partir de l'organisation fonctionnelle et de l'organisation visuelle, définir les parcours séquentiels :
 - **Plan**
Matériaux
 - Localisation des porteurs (poteaux, murs) et dimensionnement
 - Reconnaître la trame porteuse et évaluer le sens de la portée
 - **Coupe**
 - Superposition des plans : aplomb, porte-à-faux, double hauteur
 - Synthèse en indiquant les reports de charge
- ✓ **Relation figure(s) géométrique(s)/ Espace technique**
 - Reconnaître les figures géométrique (synthèse : esthétique-venustas, technique-firmitas)
 - Superposer la structure à la (les) figure(s) : adéquation : classement, mesure et démesure.

X- Marquage et états :

Les moyens plastiques et rapport aux cinq (05) sens : ouïe, touché, vue, odorat et audition. La matière, la couleur et la lumière sont les éléments qui permettent de moduler les effets d'une combinatoire raisonnée et savante des surfaces, volumes et espaces.

Au moyen de ces trois marquages (matière, couleur et lumière), il s'agit de repérer:

- Les enrichissements localisée ou généraux
 - L'expression d'une surface ou d'un volume
 - Les atmosphères particulières
 - Les effets de volume par renforcement ou estampe d'ombre
- ✓ **La Matière**
 - Matériau brut
 - Naturel (pierre, bois, argile...)
 - Transformé (particules, contre-plaqué, briques...)
 - Artificiel (ciment, verre, métal, plastique....)
 - Choix en fonction du projet

- Effet plastique recherché
- Résistance mécanique
- Usage intérieur ou extérieur
- Mise en œuvre
- Expérience sensible : Température, couleur, texture
- ✓ **La Couleur**
 - La couleur pigment
 - La couleur lumière
 - La lumière sur pigment
 - Complémentarité, contraste et composition
 - Noir et blanc
- ✓ **La Lumière**
 - Opacité/ transparence
 - Matière artificielle/ naturelle
 - Directe / réfléchi
 - Zénithale / latérale