

Cours 12 : Les prémices de L'architecture moderne

I- Avant-gardistes du modernisme : Henry Van de Velde, Adolf Loos, Josef Hoffmann

II- Le Deutscher Werkbund

III- Le futurisme italien : 1909-1916

Introduction :

Le « Mouvement moderne » désigne la période située entre les deux guerres, en Europe et aux États-Unis. Il représente un nouveau langage architectural qui rompt avec les styles académiques dominants de l'époque. Plusieurs architectes et mouvements, tels que Henry van de Velde, Adolf Loos, le Deutscher Werkbund et le futurisme, ont contribué à l'émergence de l'architecture moderne.

Généralités sur l'architecture moderne :

-**Le mot Moderne est, Selon Selon Prina.F et Demartini.E :** *« le terme de « moderne » employé pour la première fois à la fin du Ve siècle pour différencier les caractéristiques de l'époque chrétienne de la précédente, romaine et païenne, exprime la conscience d'une époque confrontée à la tradition précédente, époque de transition entre l'antiquité et la nouvelle ère. Ceci ne concerne pas seulement la Renaissance mais aussi l'époque de Charlemagne, le XIIe siècle et le Siècle des lumières, ou encore toutes ces périodes pendant lesquelles se forge en Europe la conscience de la nouveauté grâce au renouvellement du rapport à l'Antiquité ».* (Charlemagne : roi franc devenu le maître de l'Europe, Charlemagne fonda l'empire d'Occident au sein duquel s'élaborèrent les nations française, allemande et italienne).

-**La période moderne** est une période de l'histoire comprise entre la fin du Moyen Âge et la révolution française (1492¹-1789²), parfois appelée les temps modernes.

- **Le Mouvement moderne** est un courant artistique d'avant-garde né en Europe au début du XXe siècle à la suite à l'industrialisation et les progrès scientifiques technologiques de l'époque.

Il révèle une architecture rationnelle, fonctionnaliste et minimaliste, en utilisant de nouveaux matériaux et technologies avec une nouvelle perspective de voir l'ornement. Elle se caractérise par la simplicité et l'harmonie des compositions spatiales, emploi des techniques, de la production de masse et de nouveaux matériaux (l'acier, l'aluminium, le béton et le verre).

Elle se développe d'abord en Europe à travers les travaux de quelques architectes avant-gardistes tels Le Corbusier, Adolf Loos, Walter Gropius et Mies van der Rohe (Frank Lloyd Wright aux États-Unis). Elle est alors surtout axée vers les maisons individuelles et les immeubles de logement social.

Depuis l'ouverture de l'école allemande du Bauhaus en 1919, l'expression « mouvement moderne » a progressivement été liée à l'architecture. Auparavant, ce terme était principalement utilisé pour désigner les arts.

¹ **1492** : année de découverte de Christophe Colomb de l'Amérique (c'est aussi l'année de la fin de la Reconquista dans la péninsule Ibérique, l'expulsion des juifs des royaumes de Castille et d'Aragon).

² **1789 -Révolution française** : Ensemble des mouvements révolutionnaires, politiques et sociaux, qui remplacèrent le régime monarchique et l'élaboration d'une république en France et ses colonies ainsi l'Europe à la fin du XVIIIe siècle.

I-Avant-gardistes du modernisme :

I.1- Henry Van de Velde (1863-1957) : Henry Van de Velde était un architecte, artiste et designer belge, figure majeure du mouvement Art nouveau. Favorisant une conception rationnelle et dépourvue d'ornements superflus, il critiquait les décorations des styles anciens, qu'il jugeait inutiles, et prônait un « ornement rationnel ». Selon lui, l'œuvre artistique devait être perçue dans son ensemble, comme une synthèse totale de l'art. Il a également fondé deux écoles entre 1904 et 1911, l'École de l'Art et l'École des Arts Appliqués à Weimar. Parmi ses réalisations notables, on retrouve l'aménagement intérieur du musée de Hagen (1902), le théâtre de l'exposition du Werkbund à Cologne (1913-1914), la maison « Le Bloemenwerf », la nouvelle maison³-1927-1928 :swc ainsi que la création d'objets, de mobilier et de textiles.

Fig.1 : Maison Bloemenwerf : Vue 3D et aménagement

I.2-Adolf Loos et la critique de l'ornement (1870-1933) :

Selon Adolf Loos, « *trouver la beauté dans la forme, plutôt que de la faire dépendre de la décoration, est l'objectif auquel aspire l'humanité* ». Architecte autrichien et l'un des pionniers de l'architecture moderne, Loos adopte une démarche organique, en lien avec celle de Sullivan. Dans ses écrits, il rejette vigoureusement l'éclectisme du XIXe siècle et le décor du Jugendstil, prônant une architecture sans ornement, centrée sur la fonctionnalité. Dans son ouvrage *Ornement et crime*, il qualifie l'ornementation de superflue, de gaspillage d'énergie et de matériaux.

En 1910, ses projets à Vienne comprennent la maison de couture Goldman & Salatsch sur la Michaelerplatz⁴ ainsi que la maison Steiner. Dans ces réalisations, il applique des principes comme la simplicité des formes, l'utilisation du Raumplan⁵ (plan de volume :) pour l'organisation des espaces et le rejet de l'ornementation. Le concept de Raumplan est visible dans des œuvres comme la maison Scheu (1912-1913) et la maison Moller (1927-1928) à Vienne, ainsi que dans la villa Müller à Prague (1928-1930).

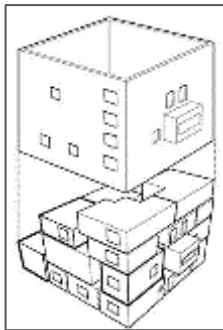

Fig.2 : Principe de Raumplan Fig.3 : Immeuble Goldman & Salatsch

Fig.4 : la maison Steiner

Fig.5 : Villa Müller

³ Elle représente la dernière résidence privée

⁴ Est une place située au cœur de Vienne, en Autriche

⁵ L'organisation des espaces en trois dimensions, chaque pièce doit avoir des dimensions correspondant à sa fonction et à son importance dans la maison

I.3-Josef Hoffmann (1870–1956) :

Il était un architecte et designer autrichien majeur du début du XXe siècle. Son travail visait à allier fonctionnalité et art, en combinant la rigueur géométrique, des lignes épurées et des formes simples, tout en évitant les ornements superflus et en privilégiant des matériaux de qualité.

Il a adopté l'approche rationaliste de l'art nouveau. Parmi ses créations les plus célèbres, on peut citer le Palais Stoclet à Bruxelles.

II-Le Deutscher Werkbund :

Le Deutscher Werkbund, ou « Association des Arts et Métiers Allemands », est une organisation fondée en 1907 en Allemagne, qui rassemblait des artistes, des architectes et des designers. Son principal objectif était de rapprocher l'art de l'industrie et d'améliorer la qualité du design. Parmi les figures emblématiques du Werkbund, on retrouve Peter Behrens, Henry van de Velde, Walter Gropius et Mies van der Rohe.

Les œuvres du Werkbund se caractérisent par : la fonctionnalité, la rationalité, la simplicité, des lignes épurées, l'utilisation de matériaux modernes, l'emploi du mur-rideau, et la libération des angles des bâtiments (la première apparition avec Walter Gropius).

Quelques œuvres :

-Usine des turbines AEG, Peter Behrens en 1909. Ce bâtiment marque un tournant dans la perception de l'architecture industrielle, en transformant une simple usine en une œuvre architecturale à part entière, combinant fonctionnalité et esthétique.

- Usine Fagus, Walter Gropius, 1911. Gropius propose de libérer les coins des bâtiments et remplacer par le vitrage.

Fig.6 : Usine des turbines AEG_ Peter Behrens

Fig.7 : Usine Fagus_ Walter Gropius

III- Le futurisme :

III.1-Généralités sur le futurisme :

-Le **futurisme**, à ses débuts, est un mouvement intellectuel italien d'avant-garde qui a révolutionné l'ensemble des arts. Fondé par le poète italien Filippo Tommaso Marinetti qui a publié dans le **Figaro**⁶ le « *Manifeste du futurisme* » en 1909.

Les premiers artistes futuristes, comme Umberto Boccioni et Gino Severini, expriment leurs idées à travers des thèmes tels que les trains en mouvement, des automobiles, des avions, et les chantiers... Ces sujets reflétaient leur fascination pour la vitesse, le progrès technologique et l'énergie dynamique de la vie urbaine.

⁶ Le Figaro est un journal quotidien français renommé, fondé en 1826.

-En **architecture**, le mouvement futuriste a eu un impact considérable sur presque toute l'avant-garde européenne et nord-américaine durant l'entre-deux-guerres. Les futuristes ont exploré des thèmes centraux comme la modernité, la vitesse et la technologie, tout en rejetant résolument les traditions artistiques et culturelles du passé. L'expression de la vitesse, en particulier, symbolisait le dynamisme de la vie moderne et incarnait sa force transformative, reflétant une époque en pleine mutation.

III.2- Figures du futurisme :

Les projets des architectes futuristes restent d'une audace visionnaire. Parmi les figures emblématiques de ce mouvement, on retrouve :

III.2.1- Antonio Sant'Elia (1888–1916) : était un architecte italien du mouvement futuriste au début du XXe siècle. Bien que ses œuvres se limitaient à des projets théoriques et des croquis, il a marqué durablement l'histoire de l'architecture grâce à ses idées et ses projets visionnaires en rupture avec l'architecture historique et traditionnelle.

En 1914, Antonio Sant'Elia publie le *Manifeste de l'architecture futuriste*, dans lequel il revendique de réinventer le langage architectural en fonction des matériaux et des techniques de construction modernes « la machine comme paradigme d'une esthétique universelle. ».

Dans ce manifeste, l'architecte présente des croquis pour une « cité nouvelle ⁷ », envisagée comme une ville en constante évolution, mettant en valeur le machinisme. Cette vision est exposée lors de l'exposition du groupe Nuove Tendenze à Milan en 1914. La ville imaginée se caractérise par des volumes obliques imposants, des tours pour les ascenseurs, des ponts et passerelles en fer, des contreforts, ainsi que des autoroutes (voir fig. 8).

Un autre exemple est l'étude d'une centrale électrique, un projet symbolisant la modernisation, où les formes choisies sont de grandes tours et des pinacles (voir fig.9)

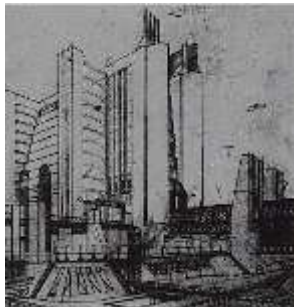

Fig.8 : étude pour de la cité nouvelle-Antonio Sant'Elia

Fig.9 : dessin pour une centrale électrique

Fig.10 : Dessin pour la nouvelle gare de Milan

III.2.2- Mario Chiattonne : Mario Chiattonne a proposé une expérience similaire à celle de Sant'Elia, avec son projet de palais de la Mode, intégré dans un environnement urbain industriel et composé de constructions monumentales à plusieurs niveaux.

III.2.3- Virgilio Marchi : Il est reconnu pour ses projets futuristes, notamment des bâtiments résidentiels et ses écrits théoriques. Après la Première Guerre mondiale, il s'est orienté vers un style plus traditionnel.

⁷ La Citta nuova

III.3- Caractéristiques du futurisme :

- La pensée futuriste repose sur les progrès de l'industrialisation, de la machine et de la vitesse (légèreté et fonctionnalité).
- Un rejet de l'historicisme par le refus des institutions académiques.
- L'expression du dynamisme et du mouvement se traduit par l'utilisation de lignes obliques, de courbes et de formes géométriques fluides, inspirées par la vitesse des machines, des trains, des automobiles et des avions.
- Des idées fondées sur l'abstraction et la fragmentation géométriques.
- L'élimination complète de la décoration, considérée comme un élément superflu ajouté à l'architecture.
- Une architecture mettant en avant la légèreté et l'élasticité de ses matériaux (ciment, verre, acier).
- Le futurisme se caractérise par l'utilisation de couleurs vives et de lignes angulaires et agressives, afin de transmettre une sensation de force et d'énergie.

Conclusion :

Les avant-gardistes de l'architecture moderne ont rejeté les styles traditionnels afin de répondre aux défis industriels depuis le XIXe siècle. Le futurisme, de son côté, est un mouvement d'avant-garde qui a inspiré de manière théorique cette évolution.