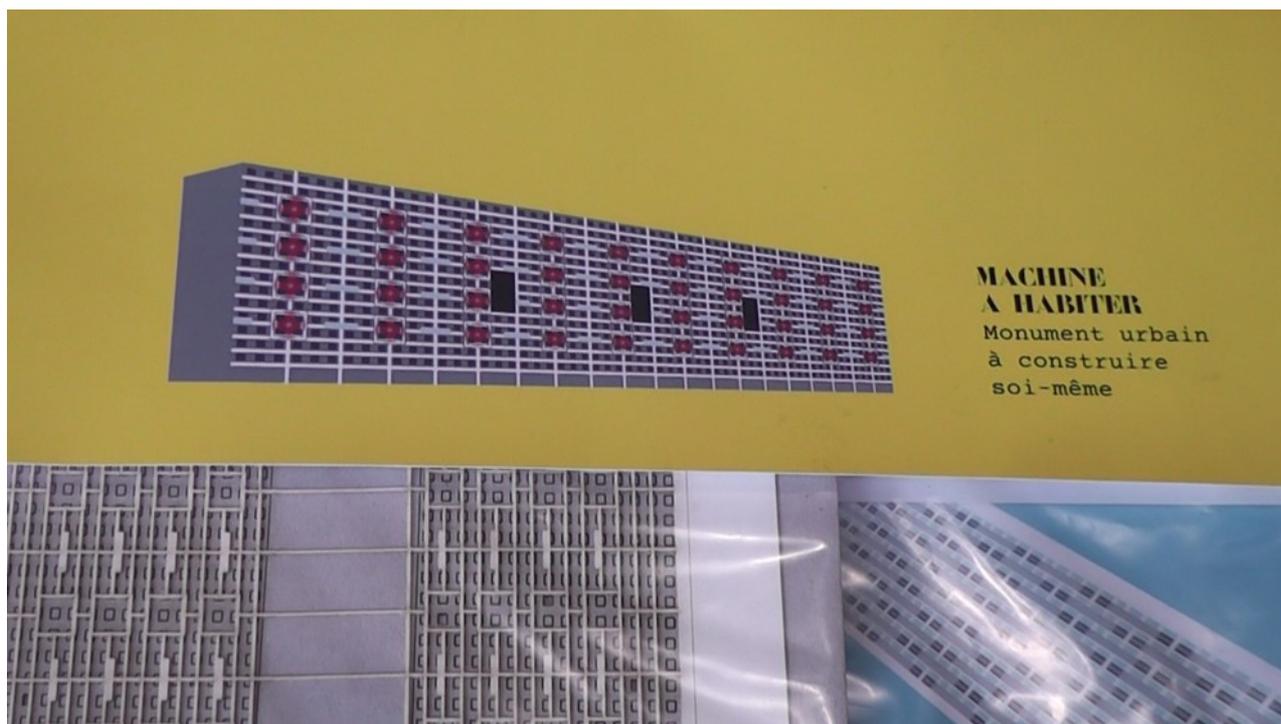

DESSINER L'URBAIN

Sonia Saroya, *Machine à Habiter [Acte 1]* - détail, 2019

Entre urbanisme et architecture

Un organisme dynamique p 2

Des espaces de relation p 3

Les cadres de vie

Percevoir le territoire p 4

Habiter les lieux p 5

Petit lexique p 6

À découvrir... p 6

Entre urbanisme et architecture

Un organisme dynamique

« Le rapport entre urbanisme et architecture ne peut être ramené à une différence quantitative, il est à la fois plus intime et plus complexe. » Bruno Zévi, écrivain

L'espace et le milieu de la ville

Sur le plan théorique, urbanisme et architecture s'identifient ainsi : toute conception de la ville implique un langage architectural qui lui soit conforme, et réciproquement, tout type d'architecture présuppose un discours urbain cohérent.

Yves Ubelmann, *Hypothèse de restitution de la ville d'Al-Rawda vers 2 300 av. J.-C.*

L'architecture apporte à la ville la troisième dimension. En d'autres termes, elle réalise la ville dans l'espace. Inversement, la trame urbaine ne détermine pas seulement les points de vue à partir desquels sont saisis les volumes architectoniques, elle propose aussi les conditions de milieu, depuis les bruits jusqu'à la pollution atmosphérique et la lumière qui caractérisent la jouissance de l'édifice.

Anonyme, *La ville de Fleurs*, XVe siècle.

La ville est ainsi un organisme dynamique, capable de durer des siècles et des millénaires. Elle ne meurt pas lors même que sa conception originnaire s'est épuisée, elle se transforme.

La cité idéale

Toutefois, certaines périodes historiques montrent que l'idée de la ville se manifeste plutôt sous forme d'abstractions idéologiques et d'utopies formelles, sans parvenir à descendre à un niveau opératoire.

Thomas More, *L'île d'Utopia*, 1516.

Dans cette vision idéale, l'architecture ne se limite pas à fournir la troisième dimension, elle doit, par sa force propre, orienter le développement urbain. Elle cesse d'être seulement architecture, elle assume une fonction synthétique de suppléance, elle devient « urbatecture ».

Auteur non déterminé, *La Ville idéale*, env. 1460-1500.

Cependant, malgré les tentatives, ni la grande transformation urbaine de la ville-état d'Athènes de Périclès, ni la Rome d'Auguste – résumée dans les *Res gestae divi Augusti* et soutenue par le *De Architectura* de Vitruve – ne furent des modèles de cité idéale.

Des espaces de relation

« *Etre moderne n'est pas une mode, c'est un état. Il faut comprendre l'histoire, et celui qui comprend l'histoire sait trouver une continuité entre ce qui était, ce qui est et ce qui sera.* » Le Corbusier, architecte

La ville de cinq minutes

Selon les archéologues, les villes sont nées lorsque la signification de l'espace entre les bâtiments a commencé à prévaloir sur celle des bâtiments individuels qui le délimitent. Ce sont ces espaces qui identifient la ville, du moins dans la culture méditerranéenne et européenne.

Gustave Caillebotte, *Rue Halévy, vue d'un sixième étage*, 1878.

Notre continent a ainsi été défini comme étant une « terre de villes » en raison de la présence d'un réseau dense de centres situés à peu de distance les uns des autres. Chacun fort de son identité (marchés, lieux de culte...), ils ont des différences de taille très variables, tantôt infimes, tantôt très importantes.

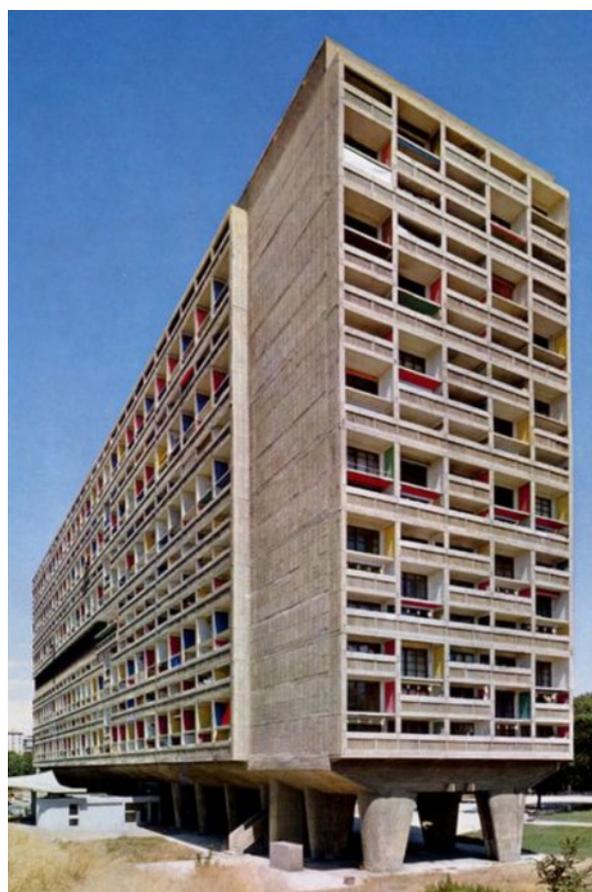

Fernand Léger, *Les Disques dans la ville*, 1920.

Les « lieux de condensation sociale » sont ainsi des espaces de relation, d'identité, de rencontre des cadres « bâtis » définis par la proximité de plusieurs bâtiments d'intérêt collectif : un ensemble stratifié où il est possible de converger depuis les alentours. Chaque habitant doit pouvoir s'y rendre prestement pour répondre au rêve de la « ville de cinq minutes ».

Les unités d'habitation

Rédigée en 1933 par le Congrès international d'architecture moderne (CIAM), la *Charte d'Athènes* est l'un des textes fondateurs de l'urbanisme moderne. Le Corbusier y imagine la ville de demain, dans laquelle tout est pensé pour le bien-être humain : logements, loisirs, travail et circulation. Il réfléchit ainsi à ce qu'il appelle la « Machine à habiter » : des unités d'habitation regroupant des espaces individuels et des équipements collectifs. En s'inspirant des « cités-jardins verticales », l'architecte veut créer une ville dans la ville, afin d'améliorer la vie du travailleur et de sa famille.

Le Corbusier, *Unité d'habitation*, 1952.

L'unité d'habitation de Marseille est la première commande confiée à Le Corbusier par l'Etat français. Construite de 1945 à 1952, le bâtiment mesure 137 mètres de long et 56 mètres de haut et est constitué de 337 appartements ainsi que des commerces, des bureaux, une bibliothèque et, sur le toit, un gymnase, une école maternelle et un bassin. C'est le premier bâtiment dans lequel les mesures du Modulor sont mises en place, autant dans l'architecture que dans l'aménagement et le mobilier.

Les cadres de vie

Percevoir le territoire

« La parole urbaine permet le débat, elle raconte la ville, rend visibles les récits de “la ville invisible.” » Olivier Mongin, philosophe

Le paysage urbain

Course au développement, évolution des usages, altération de la matière, temporalité du bâti, urgence écologique, remise en cause des normes et des flux... Telles sont les problématiques choisies aujourd'hui par certains artistes pour évaluer, avec sérieux ou humour, l'impact de l'architecture et de l'urbanisme sur notre quotidien.

Nicolas Moulin, *Vider Paris*, 2001

Dans une critique des utopies, le travail de Nicolas Moulin reconstitue des paysages urbains qui n'ont rien d'idéal ou de pittoresque. Les villes fictives qu'il nous donne à voir gommant totalement l'individu. *Vider Paris* se compose ainsi d'une série d'images où toute trace de vie est retirée : végétaux, mobilier urbain, piétons, voitures... Le bâti y écrase l'espace.

Alain Bublex, *plug-ins*, 2005

A contrario, Alain Bublex réadapte des propositions architecturales et d'urbanisme inabouties, abandonnées ou reléguées au rayon des utopies des architectes, de Le Corbusier à Renzo Piano. Leur faisant « prendre l'air une nouvelle fois », il les confronte au réel pour établir une perspective entre différents moments de l'histoire de l'architecture.

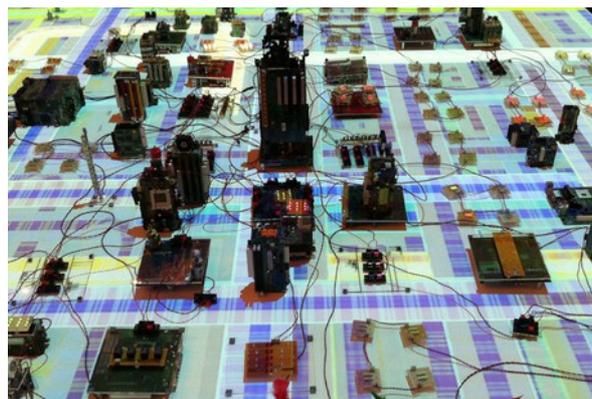
Le cadre environnemental

La cité-territoire renverse ainsi les rapports traditionnels d'identité ou de contraste entre urbanisme et architecture. Ce qui appelle des interventions architectoniques ou urbatectioniques capables de réintroduire un décor territorial dans une image nouvelle.

Art of Failure, *Resonant Architecture*, 2009-2013

Associant son, visuel et architecture, *Resonant Architecture* du collectif Art of Failure établit un dialogue entre architecture, composants spatiaux et contexte géographique. En faisant vibrer des bâtiments inhabituels, cette série d'expériences renforcent la perception de l'architecture. Les matériaux et les structures activés par les vibrations infra-basses révèlent les fréquences de résonance des bâtiments choisis ainsi que leurs qualités physiques et acoustiques.

Stanza, *Capacities*, 2005

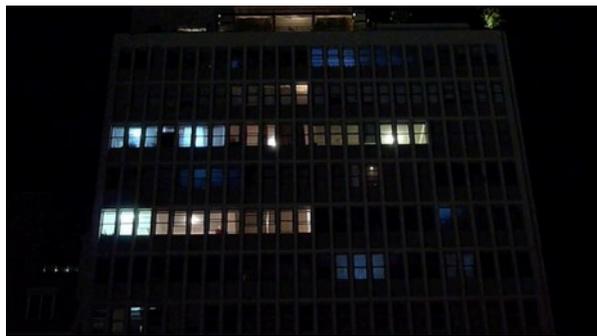
Stanza, de son côté, crée des visualisations de l'environnement urbain en temps réel. Utilisant des technologies de surveillance de l'environnement et des technologies basées sur la sécurité (vent, lumière, température, déplacements...), sa sculpture robotisée *Capacities* surveille et étudie en temps réel l'ensemble de la ville, et donne forme aux complexités de l'espace et du temps.

Habiter les lieux

« *L'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses états de développement, soit comme force, soit comme intelligence.* » Victor Hugo, écrivain

La vie de la ville

Amenant une reconnaissance de l'environnement, du paysage et de la mémoire comme les pierres angulaires de toute construction, les aspects physiques des cadres de vie influent sur les milieux qui jouent, à leur tour, sur les premiers.

Antoine Schmitt, *City Light orchestra*, 2012

City Lights orchestra d'Antoine Schmitt propose une symphonie visuelle composée à partir des lumières d'ordinateurs et de smartphones qui clignent, pulsent, battent, s'allument et s'éteignent derrière les fenêtres des maisons ou au cœur de la rue. Ici, chaque citoyen peut participer à tout moment et rejoindre l'orchestre pour « habiter la ville ».

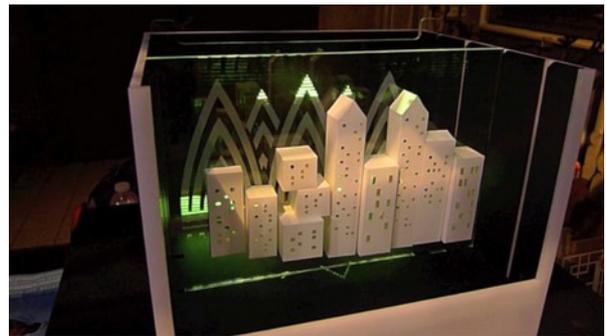

Daan Roosegaarde, *Gates of Light*, 2016

Entre architecture, vie urbaine et paysage futuriste, Daan Roosegaarde s'est plutôt attaché à ramener de 1932 à nos jours les 60 vanes monumentales d'Afsluitdijk. Partie intégrante d'une dynamique plus large de rénovation et de mise en valeur de cette digue de 32 kilomètres de long au Nord des Pays-Bas, *Gates of Light* est basée sur les énergies en présence et pose la question de la capacité humaine à évoluer comme question fondamentale. Par le biais de bandes réfléchissantes, ce travail rend ainsi visible dans l'obscurité les lignes de forces de ces 60 portes, s'éclairant grâce aux phares des quelques 20 000 véhicules qui passent quotidiennement.

La mémoire des habitants

Les lieux deviennent témoins et traces de l'expérience humaine de l'espace architectural. Cette expérience des lieux que génèrent les architectures - caractérisées par leur statisme et leur matérialité brute et abstraite - exprime au plus haut point le principe d'empathie de l'« habitant ».

Kimshi & Chips, *Journey: Seoul*, 2009

Journey: Seoul est une boîte qui permet à chacun de transformer une maquette de bâtiments de la ville de Séoul à partir de formes issues de la culture visuelle coréenne. Kimshi & Chips s'intéressent ici aux moyens par lesquels les individus peuvent stocker leurs souvenirs dans une boîte, et comment ils animent et ajoutent des détails à l'environnement architectural.

Sonia Saroya, *Machines à Habiter [acte 1]*, 2019

Inspirée par les paysages visuels et sonores des espaces urbains, Sonia Saroya se plonge autant dans leurs esthétiques, que dans leurs histoires pour tenter d'en cerner les rouages. Elle suit les parcours d'individus ou de groupes pour mettre en œuvre des initiatives qui participent à défendre une vision de l'espace urbain comme lieu d'action et d'expression libre. Composée de maquettes à construire soi-même, de documents d'archives vidéo et d'entretiens audio, *Machines à Habiter [acte 1]* donne forme à un imaginaire urbain tant commun que personnel où chaque construction est la preuve du perpétuel mouvement de la ville.

Petit lexique

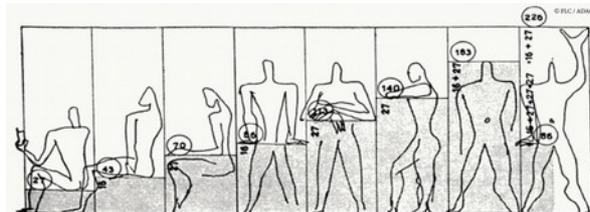
Architectonique

Issue du grec *architectoniké*, l'architectonique est - en architecture - l'art de la construction selon les règles établies. Elle est symbolisée par l'outil utilisé pour produire l'architecture égyptienne antique, cette règle articulée de la longueur fixée au bras humain, longueur divisée en mains, puis en doigts.

Modulor

Le Modulor est une unité de mesure imaginée par Le Corbusier en 1945. Elle se veut applicable à l'architecture ainsi qu'à tout objet utile à l'homme. Le Corbusier étalonne le Modulor à 1,83 mètres (soit 6 pieds). Puis, grâce au nombre d'Or et la Suite de Fibonacci, il développe une grille de mesures adaptées aux proportions humaines. Le but est de définir une taille standard et universelle afin de

construire une architecture et des espaces intérieurs adaptés à l'homme moderne.

Empathie

Dans son sens premier, l'empathie cognitive consiste à comprendre les idées d'un autre et l'empathie émotionnelle à partager ses sentiments. Dans son sens second, l'empathie est la capacité intellectuelle de transposition, la faculté de s'identifier à quelqu'un ou quelque chose.

À découvrir

Sur l'architecture et l'urbanisme

Perspectives

http://www.lecarrebleu.it/wp-content/uploads/2019/06/FRAPN02_CARR_2019_4.pdf

Humanisme et urbanisme

<https://www.implications-philosophiques.org/Habitat/Zuppinger1.html>

L'architecture de Le Corbusier

<https://sitelecorbusier.com/wp-content/uploads/2019/07/larchitecture-de-lc.pdf>

Quelques expériences en ligne

Réalisation d'une corde à 13 nœuds

<https://youtu.be/n8oGFwOqNc0>

Basic Pop up

<https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212142266/9782212142266.pdf>

Sketchup (création de volumes 3D)

<https://www.sketchup.com/fr>

Créer une carte

<https://www.scribblemaps.com/>

Le projet SmartCityMaker

<https://eduscol.education.fr/jeu-numerique/article/2231>

Sur les artistes cités

Nicolas Moulin

<http://www.galeriechezvalentin.com/fr/artistes/nicolas-moulin/>

Alain Bublex

<http://alainbublex.fr/fr/plug>

Art of Failure

<http://artoffailure.free.fr/>

Stanza

<http://www.stanza.co.uk/>

Antoine Schmitt

<http://www.antoineschmitt.com/bienvenue/>

Daan Roosegaarde

<https://www.studioroosegaarde.net/>

Kimshi & Chips

<https://www.kimchiandchips.com/works/>

Sonia Saroya

<http://soniasaroya.com/>

Sources : *Urbanisme et architecture*, Bruno Zevi, Encyclopædia Universalis / *Perspectives*, Collectif, 2019 / *L'Unité d'habitation de Marseille*, avec Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey en Forêt, Firminy, Jacques Sbrigliio, 2004