

FIRE

LAPIS // LABORATOIRE DES
ARTS POUR LA SCIENCE //
ARCHIVES DE L'IMAGINAIRE
EPFL // ENAC // IARCH

LAPIS
BP 3144
// NICOLA BRAGHERI
// SIBYLLE KÖSSLER
// PATRICK GIROMINI
// LAURENT CHASSOT
// AUTOMNE 2013

Objectifs d'apprentissage

Représenter les idées de façon cohérente et communiquer efficacement le projet sont des activités clés pour chaque architecte.

L'architecte a une tâche difficile: tracer le contour et remplir les figures d'entités qui n'existent pas encore, mais il doit aussi concrétiser une image de l'esprit, un désir passionné, un concept abstrait.

La représentation n'est pas exclusivement un outil au service du projet. C'est un processus complexe qui commence avec la conception d'une idée, traverse le stade de la production matérielle, définit sa forme concrète et lui donne une signification symbolique. Chaque image est une allégorie de l'idée, qui communique une signification au-delà d'une simple image reproduite sur le support. Elle ouvre une réflexion sur la nature des choses et remplit l'espace qui sépare le monde des idées de celui de la matière.

Dessin, peinture, photographie, maquette, graphisme sont de véritables langages d'expression qui précèdent et font abstraction de la technique appliquée. Ils racontent les projets et communiquent les idées. Ces modalités opératoires de la conception architecturale deviennent des outils éducatifs pour la formation d'un processus créatif personnel ou pour la définition d'une méthode de représentation transmissible.

La connaissance des usages et le contrôle des conventions graphiques sont nécessaires pour transmettre et pour partager ce qui a été acquis dans chaque univers individuel.

Contenu du cours

Réflexion théorique et approche pratique sont inséparables de la méthode d'enseignement.

Le cours se concentrera sur la représentation de l'architecture dans son sens le plus littéral. L'objectif sera d'apprendre à observer la ville et ses bâtiments au travers d'outils – tels que dessins et maquettes d'architecture – qui permettent une perception des œuvres avant leur réalisation. Apprendre à lire et à imaginer l'architecture, c'est apprendre

Examen

Oral avec présentation et critique

- 5-6 demi journées par groupe d'environ 20 étudiants / 10 minutes par étudiant
- 1 rendu par étudiant

Rendu fixé au 20 janvier

- 1 A1 vertical contenant l'image dans un cadrage libre, imprimé (sera affiché lors de l'examen)
- 1 dossier mis en page et imprimé (format libre entre A5 et A3) contenant les éléments suivants:
 - * croquis
 - * dessins, détails de construction et éléments architectoniques
 - * modélisation numérique
 - * maquette physique avec étude des matériaux et essais de lumière
 - * photographies et montages
- PDFs du rendu final (A1 et dossier) pour archivage

Édition définitive des 5 éléments de rendus sur le blog

5 éléments par étudiants, correspondant à 5 catégories
72 dpi

- * livres (photo de la couverture)
- * extraits (scan du ou des extraits choisis, év. annotés)
- * atmosphères
- * ébauches (image en cours de travail, év. annotée)
- * images (rendu final)

Ces éléments peuvent être actualisés en tout temps jusqu'à l'examen

Remarques

- Possibilité de changer d'ouvrage en cours de semestre (à vos risques et périls !)
- Attention à ne pas utiliser une œuvre qui soit déjà un cliché
- Si on choisit une œuvre qui a déjà été portée à l'écran, à la scène ou qui fait déjà l'objet de représentations visuelles : être conscient des implications, complications...
- Possibilité de travailler avec des matériaux qui ont un vécu / usure-texture
- Pas de contact avec les assistants entre la fin du semestre et l'examen

**CE DOCUMENT EST ÉTABLI À TITRE INDICATIF ET EST
SUJET À CHANGEMENT TOUT AU LONG DU SEMESTRE**

FIGURATION ET REPRÉSENTATION

EPFL // ENAC // BA3

semaine 09
14 novembre
IMAGES

- Discussion par groupe de 2 étudiants sur le travail en cours, environ 15' par groupe (1/3 des étudiants)
- Développer le modèle numérique et le travail de retouche, d'insertion d'éléments externes

semaine 10
21 novembre
IMAGES

- Discussion par groupe de 2 étudiants sur le travail en cours, environ 15' par groupe (2/3 des étudiants)
- Continuer le travail en cours

semaine 11
28 novembre
IMAGES

- Discussion par groupe de 2 étudiants sur le travail en cours, environ 15' par groupe (3/3 des étudiants)
- Continuer le travail en cours

semaine 12
05 décembre
IMAGES

- Discussion sur le travail en cours et la cohérence générale
- Continuer le travail en cours

Maurice Sendak
Where the Wild Things Are
1963

Jacques Prévert
Present-Day Encounter between Pablo Picasso and Napoleon Bonaparte in Versailles
env. 1955

à la décrire et à la représenter. C'est pourquoi, en parallèle, il sera question d'étudier la relation entre la représentation de l'architecture et son développement conceptuel.

Les principes généraux et les techniques de représentation seront abordés par l'observation diachronique et comparative des exemples du répertoire iconographique de l'histoire de l'architecture.

Les techniques de la figuration architecturale font partie des premiers instruments opératoires de l'architecte, des ruses les plus élémentaires du métier. Ces techniques feront l'objet d'une lecture phénoménologique d'exemples communs qui appartiennent au répertoire figuratif de l'histoire de l'architecture. La relation entre ces différentes techniques permettra de formuler une méthode transmissible qui accompagnera le travail sur les formes élémentaires de l'architecture.

Les opérations logiques et formelles liées à la représentation, dans leur ensemble, seront traduites en enseignement. Les connaissances et les pratiques acquises pendant les années de l'enfance et de la formation scolaire seront redécouvertes et réutilisées. L'accent sera mis sur l'interaction entre les outils numériques et la pratique manuelle.

*Présentations
hebdomadaires*

Chaque semaine un grand nombre d'images du patrimoine figuratif de l'architecture seront présentées et commentées. Chaque cours abordera les notions de « figuration et représentation » selon un thème spécifique. A travers ce motif conducteur ou « Leitmotiv », on explorera comment la culture architecturale représente ses propres principes et idéaux, sa propre vision du monde et, enfin, la nécessité de communiquer et partager les informations techniques. La série de présentations ne suivra pas un ordre chronologique et il ne sera pas question non plus de tenter une classification des représentations par catégories techniques ou par langages d'expression. L'objectif est de rechercher une cohérence entre l'idée et sa représentation dans le monde concret, et donc de montrer comment la pensée de l'architecte devient architecture au travers de sa représentation. En parcourant ces images, on verra comment la « bonne » architecture a toujours su transmettre son message à l'aide des techniques de figuration les plus diverses. On mettra en évidence la nécessité pour l'architecte de bien maîtriser les techniques figuratives afin de pouvoir représenter son idée d'architecture et de réussir à la transformer en figure, en image, en œuvre construite. En espérant que l'enchaînement des images puisse contribuer à promouvoir la formation d'un répertoire figuratif personnel et que celui-ci puisse devenir un outil de référence. En effet, l'objectif didactique premier du cours «figuration et représentation de l'architecture » est, au delà de l'exercice technique, la construction d'un répertoire personnel.

Johann Erdmann Hummel
Zimmerbild
1820

semaine 5
17 octobre
CADRAGES

- Discussion par groupe de 3x2 étudiants sur les références et sur le travail en cours, environ 15' par groupe
- Réfléchir aux points de vue, cadrages, types de perspective en fonction du scénario imaginé (image vue par qui, depuis où, selon quelles lois de perspective, ...)
- Croquis, textes, dessins, images, maquettes

semaine 6
24 octobre
MATÉRIAUX

- Discussion par groupe de 3x2 étudiants sur les choix de points de vue, cadrages, ... et sur le travail en cours, environ 30' par groupe
- Travail en maquette et photo, test lumière, matériaux, texture
- Ajustement point de vue, cadrage, perspective
- Croquis, dessins, images, maquettes

semaine 07
31 octobre
LUMIÈRES

- Continuer le travail en cours
- Travail en maquette et photo, test lumière, matériaux, texture ; ajustement point de vue, cadrage, perspective
- Croquis, dessins, images, maquettes

semaine 08
07 novembre
IMAGES

Rendu intermédiaire, individuel :
1 image sur A1 + état des lieux de la réflexion dans son ensemble à poster sur le blog dimanche 3 novembre au soir

- Retour sur les rendus intermédiaires, critiques générales (1h)
- Réfléchir à la partie numérique du travail, programme, détails, objets, personnages, ...

<p>semaine 1 19 septembre INTRODUCTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Introduction de l'exercice dans son ensemble - Composer des groupes de maximum 6 étudiants - Réfléchir au choix d'une œuvre littéraire - Croquis, textes
<p>semaine 2 26 septembre LIVRES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Discussion par groupe de 6 étudiants sur le choix du livre et sur le travail en cours - Développer, affiner, motiver, revoir le choix de l'œuvre - Croquis, textes
<p>semaine 3 03 octobre EXTRAITS</p>	<p><i>Rendu intermédiaire, par groupe de 6 :</i> <i>Photographie de la couverture de l'œuvre à poster sur le blog mardi 1 octobre au soir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation, discussion par groupe de 6 étudiants sur le choix du livre, environ 15' par groupe - Par groupe de 2 au sein des groupes de 6, choisir un/des passage/s de l'œuvre, isoler un champ lexical précis, propre à l'atmosphère recherchée - Croquis, textes
<p>semaine 4 10 octobre ATMOSPÈRES</p>	<p><i>Rendu intermédiaire, par groupe de 2 :</i> <i>Scan du/des passage/s choisi/s à poster sur le blog mardi 8 octobre au soir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Discussion par groupe de 3x2 étudiants sur le choix des passages et sur le travail en cours, environ 15' par groupe - Individuellement, développer un univers de références, images, atmosphères graphiques en lien avec l'atmosphère littéraire - Croquis, textes, dessins, images

- La ligne et la couleur
* peintres et architectes
- La figuration objective
* dessin nécessaire et langage technique
- Le coup rapide
* croquis et carnets
- Le monde en miniature
* modélisation plastique et sculpture numérique
- Le cœur parallaxe
* perspectives parallèles et corrections optiques
- Le regard intérieur
* espace architectural et forme construite
- Les yeux sur l'invisible
* coupe gastronomique et section anatomique
- Les trucs de l'illusionniste
* l'ombre lumineuse et la réflexion opaque
- Les objets animés
* les parasites qui vivent dans les images
- Petite géographie sentimentale
* cartes et panoramas
- La mise en page architecturale
* typographie et composition graphique
- La machine scientifique
* représentations et transmission des informations
- Les Aéropeintres
* quiétude et mouvement de la science architecturale
- Le Cinquième Élément
* l'atmosphère et l'arrière-plan
- La ville collante
* the Collage City et histoires analogues
- Greetings from Nowhere
* vrai-faux et vraisemblable

Exercice d'atelier

L'exercice pratique en atelier consiste à illustrer, au moyen de différentes techniques d'expression, une scène architecturale décrite par une œuvre littéraire.

L'objectif est de produire une image qui se réfère à un lieu ou à une atmosphère précise décrits dans un ou plusieurs passages de l'œuvre choisie. Comme dans toute transposition théâtrale ou cinématographique d'un texte narratif, il est évidemment nécessaire d'opérer des choix afin de modifier ou d'interpréter, même radicalement, certaines caractéristiques de l'œuvre. Par exemple, il est possible de modifier le temps et le lieu de l'action. Il est en outre conseillé de se référer à des lieux existants ou à de vraies architectures pour en extraire des éléments spécifiques.

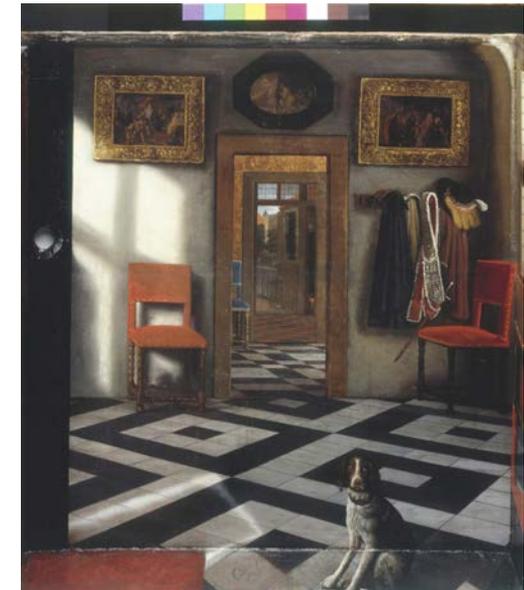
Un rendu intermédiaire permettra de cadrer l'œuvre littéraire afin d'y sélectionner un passage. Le fragment sélectionné, dans sa version originale ou traduite, devra être accompagné d'un bref exposé qui motive le choix du texte ainsi que des premières ébauches de l'image. Il est vivement conseillé de choisir une œuvre de qualité littéraire reconnue qui puisse offrir une épaisseur d'interprétation et de suggestion suffisante et qui n'ait pas déjà fait l'objet de transpositions cinématographiques. Pour cette raison, il est déconseillé de choisir des œuvres qui aient été spécifiquement écrites pour être portées à la scène ou à l'écran. Il est, au contraire, vivement conseillé de travailler sur les œuvres qui mettent en scène la vie quotidienne et dans lesquelles l'ambiance et le décor occupent un rôle de première importance pour le déroulement du récit, comme les romans policiers ou les romans historiques.

L'image devra représenter le caractère et l'atmosphère d'une œuvre littéraire dans sa globalité ; le passage choisi en sera un simple fragment. Les techniques d'expression choisies pour capturer et transmettre les éléments fondamentaux de l'œuvre devront être les plus cohérentes possible.

La même scène devra être représentée à travers différentes techniques graphiques en cohérence et conformément à l'objet et l'objectif de la représentation. Le dessin au trait et à main

levée permettra l'étude rapide et générale de l'atmosphère et du lieu de la scène. Maquette et photographie permettront d'apprécier la texture des matériaux et le jeu de lumière. Le modèle vectoriel, le rendu graphique, les retouches et l'inscription d'éléments externes affineront le travail fait en maquette et produiront une illustration réaliste de la scène. Les détails architecturaux et constructifs préciseront la nature de la scène et aideront à la compréhension de ses particularités.

Le rendu final consistera dans la production et la mise en page graphique d'une image de la scène.

Samuel Van Hoogstraten
A Peepshow with Views of the Interior
of a Dutch House
1655-60