

Analyser une architecture

Document réalisé par Corinne Bourdenet, enseignante en arts plastiques (mise à jour 2019)

Introduction de l'analyse

1. Identification de l'architecture :

- **Nom de l'édifice**
- **Nature du document** (ce que vous présentez) : maquette, photographie, représentation graphique (élévation, plan, coupe ; perspective, axonométrie ; esquisse, relevé, restitution...)
- **Fonction** : religieuse, palatiale, publique, privée (urbaine, rurale), militaire, génie civile, commémorative, funéraire... A-t-elle changé de fonction au cours du temps ?
- **Style** (souvent lié à la date de construction mais pas forcément).
- **Date de réalisation**. La durée peut être importante à préciser
- **Matériaux employés** pour la structure et pour l'enveloppe
- **Dimensions**
- **Lieu de construction ou d'exposition** (pour les projets, maquettes, dessins...)
- **Qui a commandé cet édifice ?** un particulier, l'Etat / un organisme particulier (association) / un personnage important (roi / président / dictateur / riche bourgeois etc.) et pourquoi ? commande, concours, manifeste d'un mouvement, politique urbaine, volonté politique, souhait personnel...
- Présentation de l'**architecte** : **biographie** dates / genre ou mouvement artistique auquel il appartient / quand cette sculpture a été réalisée (début ou fin de carrière), en quoi les éléments de sa vie peuvent venir éclairer l'analyse de son œuvre ? Pouvez-vous parler de son métier ?
- **Pourquoi** avoir choisi cette architecture ? / Quel est son intérêt ou son originalité ?
- Pourquoi cet édifice appartient aux **domaines artistiques des arts du visuel et des arts de l'espace** ? *Être capable d'expliquer et de citer les autres domaines artistiques.*
- Quel est le **contexte historique** de l'édifice ? *Les éléments relevés doivent permettre d'éclairer l'analyse de l'œuvre.*
- **Rapport à son temps** : quels liens entretient cette architecture avec son contexte historique : événements, mœurs, société, histoire littéraire et culturelle ? Quelle est sa place dans le contexte de la création artistique du moment : rupture ou continuité ? Appartenance à une école ? à un mouvement ?

Développement de l'analyse

A. Décrire

Étudiez le **site** si cet édifice est construit (type de paysage, contraintes du site...). S'il n'est pas construit, quelles traces permettent d'en saisir l'existence sous forme de projet ou de restitution (après destruction).

L'édifice

a. Composition de la façade :

- **Echelle, silhouette** (découpe, proportions) : proportions par rapport à l'homme, au site. Quel est l'effet recherché ?

- **Lignes de force et structuration** (symétrie ou pas, courbes, horizontales ou verticales...)

colonnes, piliers, pilotis, pilastres ► vertical

bandeaux, entablements, corniche ► horizontal

Quels sont les effets esthétiques ? dynamique, statique, légèreté, pesanteur, transparence, fluidité...

- **Divisions** : travée (verticale) et niveau (horizontal) + proportions

- **Enchaînement** : dominante (un seul point ≠ polyfocal), liaisons, passages, hiérarchie entre des parties

- **Supports architectoniques** (qui portent) **ou décoratifs** (rythme) **+ proportions**

- **Rapport entre murs / ouvertures (baies)** = rapport entre pleins et vides

- **Ornements** : Répertoire formel (naturel ou géométrique), reliefs et effets de lumière

Les décorations disparaissent, soulignent, focalisent, rythment, prolifèrent, se combinent, contredisent, masquent, s'assimilent...

b. Volumes extérieurs :

- **Volume simple** (pyramides, rectangle, barre, tour, cube) **ou combinaison de volumes**
- **Matériaux** : bois, pierre, brique, béton, métal, verre... et leurs aspects (lisses, rugueux, brillants, mats, bruts, teintés + **animation de surface** (appareil, revêtement, couleurs)
- **Structure (ossature) et enveloppe** : La structure est-elle visible sous l'enveloppe ? invisible ? suggérée ? ou enveloppe et structure se confondent-elles ?
- **Proportions des volumes** (les uns par rapport aux autres)
- **Point de vue** (privilégié ou multiples). Le point de vue est souvent lié aux moyens d'approche de l'édifice.

c. Espaces intérieurs :

- **Étude du plan**
- **Volumes internes** : rapport pleins / vides, proportions par rapport au corps humain, par rapport à tout l'édifice
- **Circulation** : rampes, escaliers, couloirs...
- **Rapport volumes internes / volumes externes**
- **Lumière** : entrées naturelles, sources artificielle, diffuse, faible, éblouissante, zénithale, latérale, puits de lumière... Quelles impressions s'en dégagent dans chaque pièce ?

d. Espace environnant :

- **Rapport à la région** (le climat conditionne la forme des bâtiments, des toitures, ...)
- **Rapport au site** (pierre de Jaumont, grès des Vosges...)
- **Moyens scénographiques** = moyens d'approche (parvis, place, jardins, fontaine)
- **Rapport au sol** : ancrage, fondations, surplomb, pilotis...

B. Interpréter

1. Rapport au spectateur :

A qui s'adresse l'architecture ? Quel risque d'être la réaction du public ? Pourquoi ?
Quels sont les sentiments que l'architecte cherche à faire passer ?
Quelles sont les sensations qui se dégagent de l'architecture ? Pourquoi ?

Quelles relations entretiennent l'architecture et le spectateur : écrasé, dominant, équivalent, tenu à distance, invité à s'approcher, à tourner, actif, statique...

2. Le rapport avec la vie et les idées de l'architecte :

Le **message** de l'architecte : pourquoi l'architecte a-t-il imaginé et/ou construit cet édifice ?

- Quelles sont ses idées politiques ou esthétiques ?
- Fait-il parti d'un courant artistique connu ?
- Y a-t-il d'autres œuvres semblables ? Pourquoi ?
- Que dire du lien entre l'architecte et le mécène ou commanditaire (personne qui a commandé l'œuvre) ?

3. Pourquoi peut-on dire que cette architecture a une **valeur politique / historique / artistique** ?

4. **Est-elle novatrice ? L'architecte s'inspire-t-il de quelque chose de déjà existant ?** S'il y a prouesse technique, expliquer pourquoi, quelles sont les difficultés rencontrées et comment l'architecte les dépasse-t-il ?

Conclusion

Quelles sources avez-vous utilisées ? Les citer.
Comment avez-vous vérifié leurs informations ?

Expliquez ce que vous avez **appris en travaillant sur l'édifice et/ou l'architecte** concerné, ce que vous avez **ressenti**.

Cherchez l'**inspiration** ou la **postérité de l'architecte et/ou de cette architecture** (d'autres architectes ou artistes ont-ils copié cet édifice, la manière dont il a été fait, etc. ou au contraire est-il le seul à l'avoir fait).

Cherchez une ou des œuvres à mettre en lien mais appartenant à d'autres domaines artistiques et/ou d'autres périodes historiques. Quel(s) lien(s) faites-vous entre elle(s) ?