

Histoire de l'architecture occidentale

Jean-Yves Antoine

<http://www.info.univ-tours.fr/~antoine/>

Histoire de l'architecture occidentale

Partie V — Architecture moderne et
contemporaine

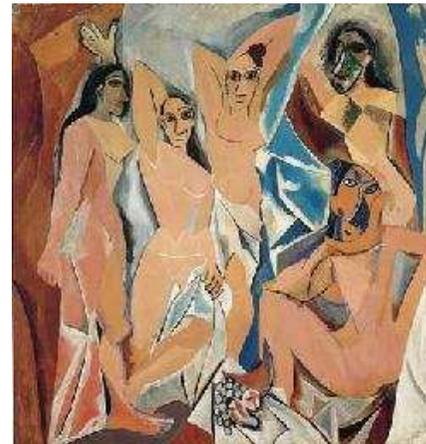
Chapitre 2 - Vers la modernité : art nouveau et art déco

DEBUT XX°: CONTEXTE

LA REMISE EN CAUSE DES STYLES ANCIENS : FIN DE L'ACADEMISME

Les **avants-grade** artistiques : l'exemple de la peinture

- **1874** Impressionnisme (1er salon des Impressionnistes : « Salon des Refusés »)
- **1884** Divisionnisme ou néo-impressionnisme (Signac, Seurat)
- **1888** Nabis (Sérusier, Gauguin, Bonnard, Vuillard)
- **1905** Fauvisme (scandale du Salon d'Automne : Derain, De Vlaeminck, Matisse)
- **1907** Cubisme (P. Picasso, *Les Femmes d'Alger*)
- **1910** Abstraction (Kandinsky, Malevitch)

APRES LA PREMIERE GUERRE MONDIALE (1914-1918)

- Volonté de construire une société, et donc un art, nouveaux
- Désir d'oublier la guerre par une partie de la société: les *Années Folles*

DEBUT XX°: PROCEDES

STRUCTURES METALLIQUES

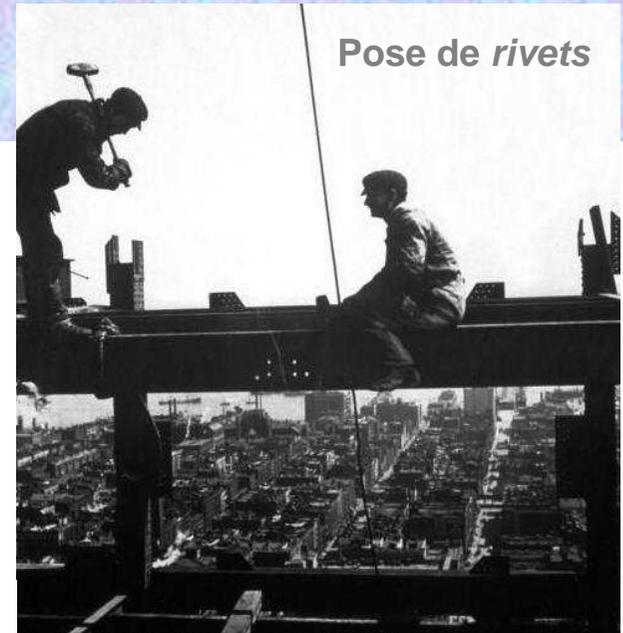
Ecole de Chicago: gratte-ciels à ossature métallique

- 1850 Invention de l'ascenseur (Otis)
- 1879 Premier gratte-ciel, murs encore porteurs
- 1889 *Tour Eiffel*
- 1895 Première ossature porteuse (Reliance Building)

First Leiter Building
W. LeBaron Jenny (Chicago, 1879)

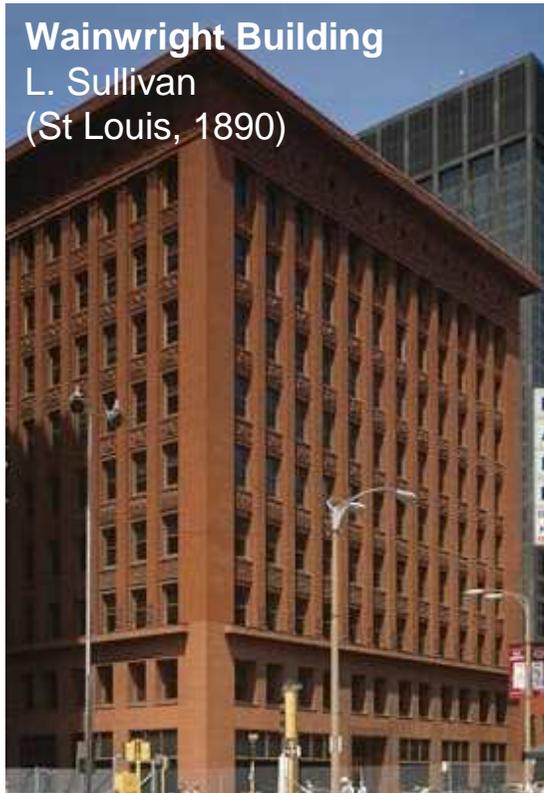
Reliance Building
D.H. Burnham
(Chicago, 1895)

DEBUT XX°: PROCEDES

STRUCTURES METALLIQUES

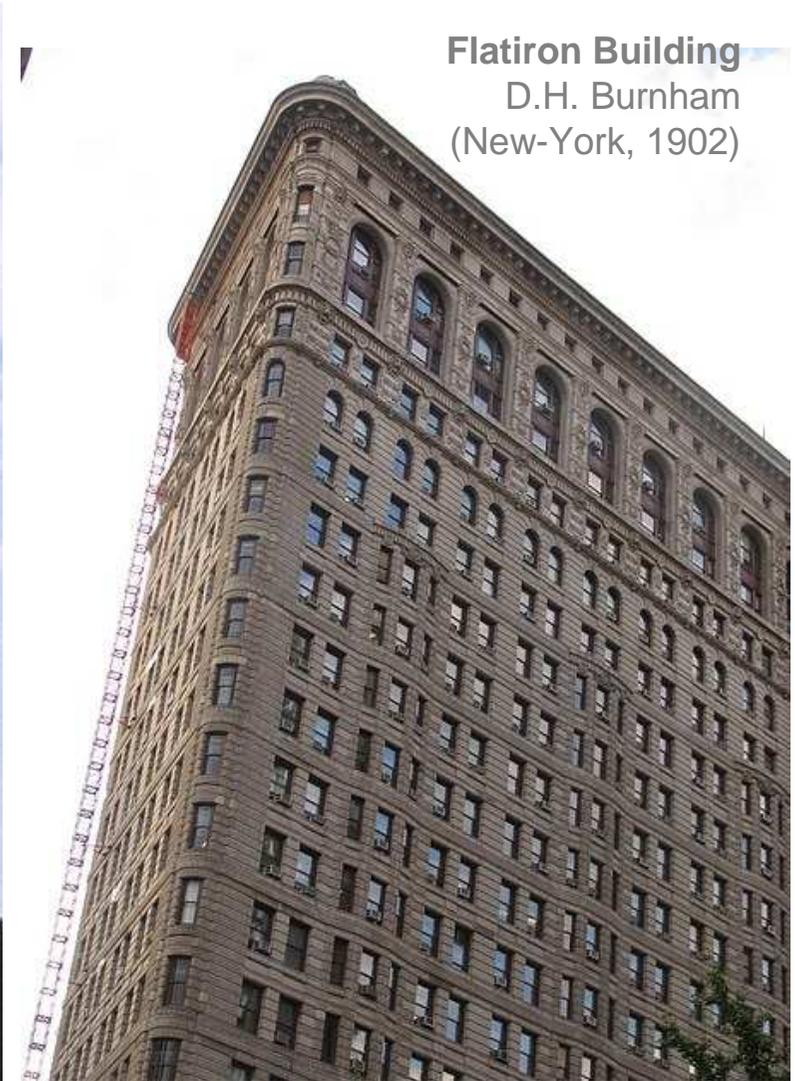
Ecole de Chicago: structure moderne mais habillage académique en pierre (L. Sullivan)

Wainwright Building
L. Sullivan
(St Louis, 1890)

Chicago Tribune Tower
J.H. Howells, J. Mead
(Chicago, 1925)

Flatiron Building
D.H. Burnham
(New-York, 1902)

DEBUT XX°: PROCEDES

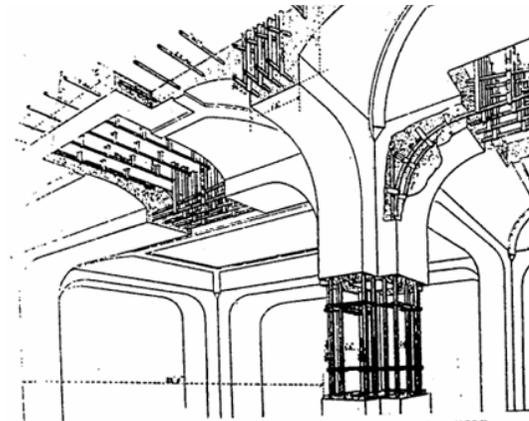
STRUCTURES EN BETON

Europe apparition de structures porteuses en béton armé, mais rarement affirmée en façade

1903 Premier immeuble à ossature en béton armé (A. Perret)

Immeuble r. Franklin
Auguste Perret
(Paris, 1903)

Halle du Centenaire (Breslau-Wroclaw, 1913) - Max Berg

ART NOUVEAU (1900-1915)

CARACTERISTIQUES

- Affirmation de la modernité : rejet de l'académisme liés à des styles anciens
- Refus de la standardisation industrielle: rapports entre architecture et artisanat, à la suite du mouvement *Arts and Crafts* en Angleterre à la fin du XIX° (J. Ruskin, C. R. Mackintosh)

Exemple : *sgraffites*

Maison Paul Cauchie
P. Cauchie
(Etterbeck, 1905)

- Art total, liant architecture, décoration intérieure et ameublement

DIVERSITES

Traduction différentes suivant les pays, suivant deux approches principales

- **Curviligne** : lignes ondulantes, organiques, inspirées de la nature (esprit rocaille)
- **Rectiligne** : géométrie abstraite privilégiant la fonctionnalité, fait de lignes droites et de murs lisses (décoration limitée) : esprit rappelant le néo-classicisme géométrique

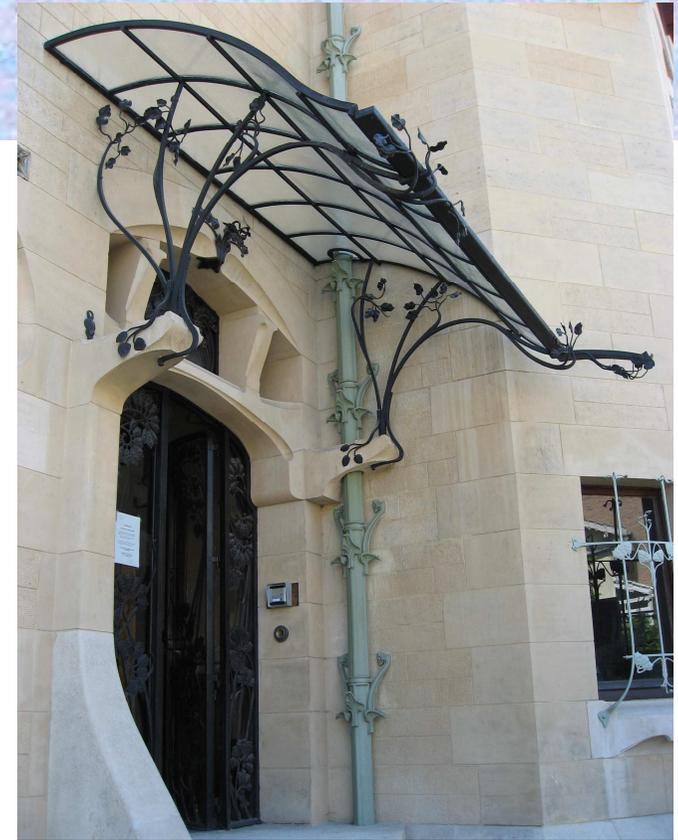
ART NOUVEAU (1900-1915)

FRANCE

- Style curviligne (style « nouille »), se limitant à une décoration inspirée de la nature (structure inchangée)

Entrée du métro – Hector Guimard (Paris, 1901-1910)

Maison Majorelle – H. Sauvage (Nancy, 1898)

ART NOUVEAU (1900-1915)

ALLEMAGNE

- *Jugendstil* se rapprochant du style « nouille » français

CATALOGNE

- Style curviligne (sinuosités organiques) mais réflexion centrée sur la structure dont procède ensuite la décoration (Antoni Gaudí)

Casa Milà – Antoni Gaudí (1906-1910)

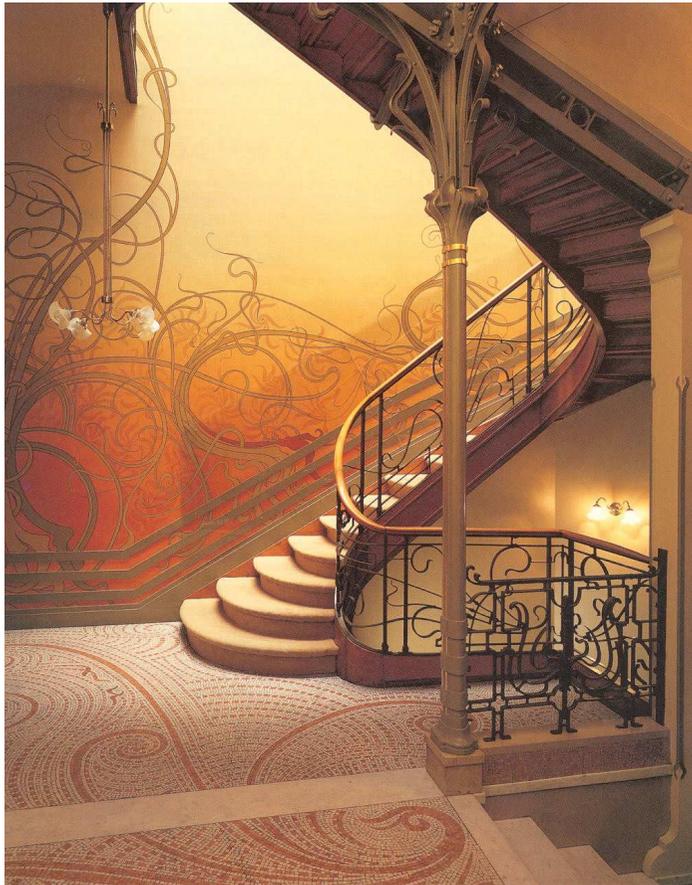

Sagrada Família – A. Gaudí (Barcelone)

ART NOUVEAU (1900-1915)

BELGIQUE

- Victor Horta lance l'Art Nouveau dès 1895
- Style curviligne mais avec une franchise qui le rapproche de la Sécession autrichienne

Maison Paul Cauchie (Etterbeck, 1905)

Maison Horta
V. Horta
(Bruxelles, 1900)

ART NOUVEAU (1900-1915)

AUTRICHE : SECESSION

- Art nouveau plus géométrique, même si on peut retrouver parfois l'inspiration de motifs floraux
- Art et artisanat : *Wiener Werkstätte*

Maison Wienzeile
O. Wagner (Vienne)

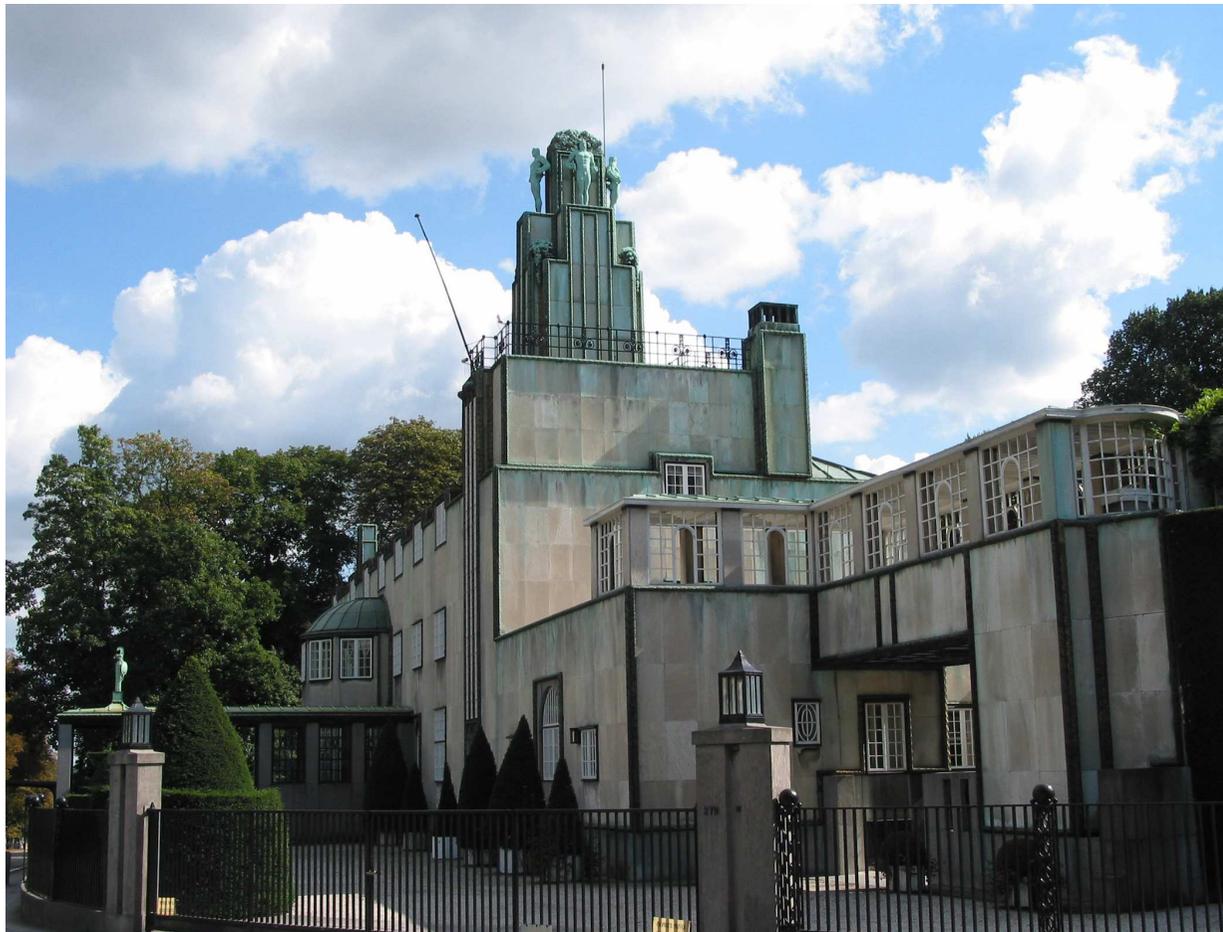
Palais de la Secession
J.M. Olbrich
(Vienne, 1898)

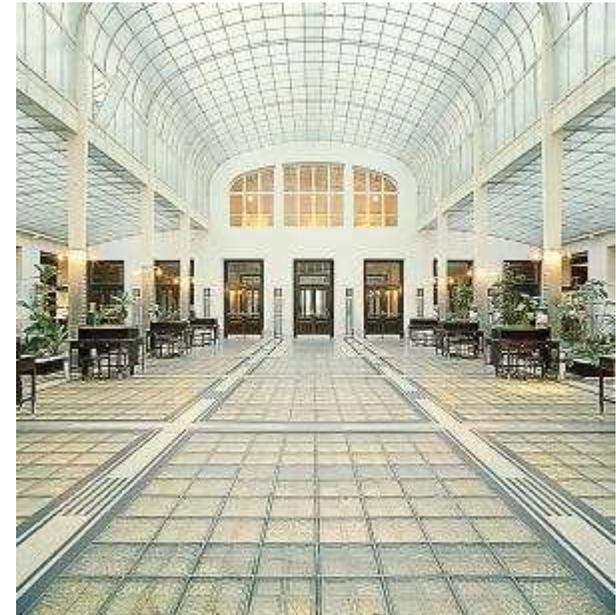
ART NOUVEAU (1900-1915)

AUTRICHE : SECESSION

- **Architecture:** recherche d'une vérité fonctionnelle : géométrisation et limitation de la décoration

Palais Stoclet (Bruxelles, 1903) – J. Hoffmann

Postsparkasse (Wien, 1904) – O. Wagner

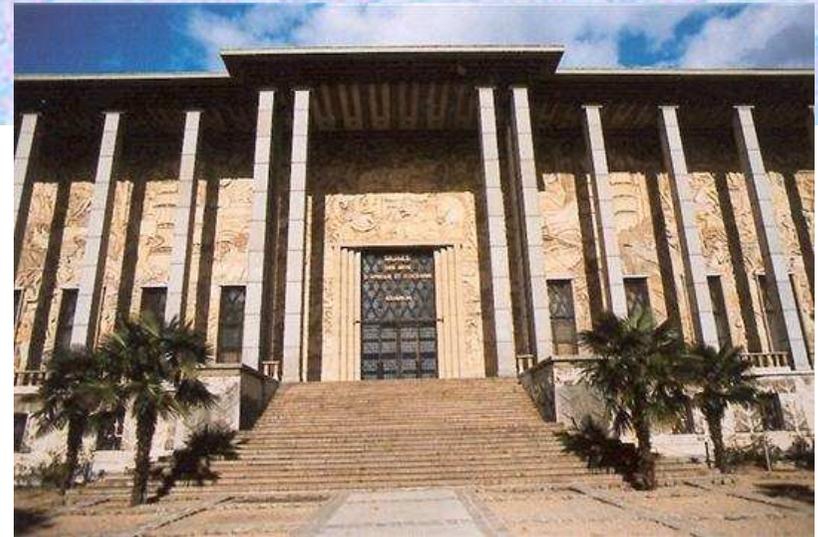
ART DECO (1915-1930)

ARCHITECTURE

- **Architecture moderne** (béton armé) privilégiant les volumes géométriques tout en jouant sur les supports, la modénature pour donner un air classique aux édifices.
- **Année folles** : décoration intérieure très précieuse (laque, galuchat...) se traduisant à l'extérieur par des bas-reliefs classicisants ou abstraits (zigzag, cercles chevauchant...) : « style paquebots »

Bas-relief Art Déco

Palais des Colonies (Paris, 1931)

Théâtre des Champs Élysées
(Paris, 1911) – A. Perret

ART DECO (1915-1930)

Maisons Art Déco

Chrysler Building
(New-York, 1928) – W. Van Allen

ART DECO (1915-1930)

EN PARALLELE A L'ART DECO

D'autres réactions suite à la 1° Guerre Mondiale

- **Expressionnisme** (Allemagne, Pays-Bas, Danemark)
recherche plastique visant l'émotion par des formes biomorphiques
- **Russie Soviétique** : constructivisme
Utopie sociale et formelle liée à la révolution russe

Immeuble Het Schip
(Amsterdam, 1917)
M. De Klerk

DEBUT XX°: CONTEXTE

ECLECTISME

Procédés masqués (fer, béton moulé) – Décors : historicisme ou académisme

- 1870

Ossature Métallique

- 1880

- 1890

- 1900

- 1910

- 1920

- 1930

PROCEDES

Ossature métallique porteuse

Béton armé porteur

DECORATION

Art Nouveau

Art Déco

MODERNISME

Nouveaux procédés affirmés (fer, béton armé) – Plus de décoration

VOCABULAIRE ARCHITECTURAL

Quelques termes architecturaux vus en cours de chapitre

Procédés

- maçonnerie : *béton armé*
- métallurgie : *ossature métallique, rivet*

Décoration

- *sgraffite*

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES SPECIFIQUES

Juan Bassetoga Nonell (2000) *Gaudi. Le génie des formes*. Editions Abbeville, Paris.
ISBN 2-87946-156-1

Un beau-livre à prix encore abordable, avec de très belles illustrations de l'ensemble de l'œuvre de Gaudi. Et surtout, un texte clair mais fouillé qui montre bien que Gaudi n'était pas un fou décoratif mais que son style original dérivait au contraire de ses recherches structurelles.

CREDITS PHOTOGRAPHIQUES

Outre les photographies personnelles de l'auteur, les illustrations de ce cours sont issues de documents publics parfois extraits de la banque de données *structurae* ainsi que du cours de Nicolas ANQUETIL