

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

A4S1 2024-2025

LANGAGE PLASTIQUE ET VISUELLE

LA REPRESENTATION DU DETAIL

30 heures

??

Français

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DU/DES ENSEIGNANT(S)

- ARNAUD BAILLY, architecte DPLG

PRÉSENTATION DU COURS

La structure de ce cours est composée de deux enseignements complémentaires, répartis sur deux semestres. Elle s'appuie sur une approche transversale des connaissances déjà acquises par l'étudiant lors des cours de dessin (perspective, représentation codée comme les éléments de langage plastique).

Tout d'abord, les exercices et les réflexions porteront sur l'exploration de la compositions structurées et géométrales du dessin avec une attention particulière portée à la représentation du détail.

Dans un second temps, elle portera sur l'exploration des possibilités de narration et d'interprétation du dessin en observant le trait, le rythme de compositions et la lumière.

Les réflexions, les recherches et les exercices proposés inciteront l'étudiants à trouver sa propre singularité, son un regard sensible et structuré au travers la pratique du dessin en vue préparer son diplôme.

Plus largement ces cours auront comme objectifs de valoriser le dessin comme langage et de le situer au cœur du processus de création et de communication du projet, dépassant le seul principe du dessin technique pour lui donner un sens plus large et sensible.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU PREMIER SEMESTRE

Tout au long de leur futur parcours professionnel, les étudiants devront négocier avec des moyens de représentation graphique multiples : de l'esquisse, expression libre d'une recherche ouverte, jusqu'au dessin virtuose de réalisme d'une représentation détaillée et descriptive de l'objet.

Ce cours devra permettre aux étudiants :

- De situer la pratique du dessin au cœur du processus de création.
- D'apprendre à regarder et analyser le réel afin d'en faire une représentation précise.
- De hiérarchiser l'information transmise par le dessin en fonction de l'échelle de représentation.
- D'aborder la représentation technique et sensible du détail.

Les étudiants devront avoir une bonne maitrise de la notion des échelles inhérente aux enjeux de la représentation dans les domaines de l'architecture et du design.

COMPÉTENCES VISÉES

- Maitriser les modes de représentation graphiques du dessin technique.
- Maitriser la cohérence de la composition géométrale : le plan, la coupe et l'élévation.

- Analyser et relever par le croquis minute élément d'architecture existant.
- Reconnaître et représenter un objet en fonction de sa matérialité.
- Identifier et hiérarchiser le niveau de détail à transmettre dans un dessin en fonction son échelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Les cours se déroulera sous forme de 3 exercices dirigés et dynamiques.

Les étudiants seront amenés à présenter leurs travaux de recherche graphique par affichage régulier. Les corrections se feront collectivement sous forme de petit groupe. Les étudiants seront invités à analyser et critiquer les travaux présentés en fonction des directives transmises par l'enseignant afin de faire évoluer leur regard sur leur travail personnel.

PROGRAMME

EXERCICE 01 – COMPOSER

Ce premier exercice prendra comme point de départ les travaux de recherche graphique de l'architecte Peter Märkli.

Semaine 1 2 3.

Travail individuel/correction collective

Cet exercice aura pour thème la représentation d'un objet abstrait de dimension 8x8x3 (hauteur, largeur, profondeur) par la méthode de projection géométrale : plan-coupe-élévation. La cohérence et qualité de l'objet représenter sera validée par la production d'une maquette soignée de type bas-relief.

Les recherches graphiques personnelles devront également :

- Intégrer des rapports de proportion issues des nombres de la suite de Fibonacci. (1-2-3-5-8 ...)
- Intégrer une recherche graphique permettant de visualiser les niveaux de profondeur représentés en élévation.

Déroulé du cours sur les 3 semaines :

Séance 01 : Présentation de l'exercice et corpus de référence proposé par l'enseignant.

A la suite de cette présentation les étudiants pourront commencer le travail recherche géométral.

Séance 02 : Chaque étudiant devra présenter 10 propositions intégrant ses recherches sur le thème de la variation des rapports de proportions. Ces dessins de recherche seront affichés et analysés collectivement par petit groupe d'une dizaine d'étudiant. A l'issue de cette séance de correction collective, les étudiants seront amenés à choisir une de leur composition afin de travailler graphiquement le rendu de la profondeur.

Les ouvres graphique de référence pourront être proposés par les étudiants.

Séance 03 : Cette séance sera dédiée à un rendu collectif du 8x8x3, un rendu de format A3 présentant une composition. Chaque étudiant aura réalisé une maquette soignée permettant de confirmer la justesse et la cohérence de la composition présentée.

Rendu attendu :

Le travail est centré ici sur la notion de composition et la maîtrise du dessin géométrale et graphique : le rendu se fera à partir de recherche monochrome. Les étudiants pourront proposer une ou plusieurs références pour accompagner leur rendu.

- Dessin Format A3
- Maquette volumétrique, matériaux au choix de l'étudiant.

Critères d'évaluation :

Une attention particulière sera portée sur la qualité et le soin de la présentation graphique ainsi que sur la maquette volumétrique. Ce premier exercice aura pour critères spécifiques d'évaluer :

- Les capacités à convoquer votre imaginaire dans les limites et les contraintes données.
- Les capacités projectuelles à partir des modes de représentation en 2 dimensions : plan coupe élévation
- Les aptitudes à composer selon des rapports de proportion harmonieux.
- La qualité graphique des valeurs/textures générées sur le dessin.
- La qualité générale de la présentation.

EXERCICE 02- RELEVER

Semaine 4 5 6.

Travail par petit groupe de 2 ou 3 étudiants /correction collective

Ce second exercice aura pour but de faire un relevé puis la retranscription d'un fragment d'architecture.

- Faire le relevé métrique d'un fragment d'architecture grâce au croquis minute.
- Retranscrire le relevé par le dessin en coupe-perspective précise et à l'échelle.
- Représenter en coupe les détails spécifiques nécessaires à la compréhension du sujet.

Les étudiants devront également faire une recherche sur les types de représentations de détails techniques par typologie de matériaux en explorant les revues d'architecture tel que DETAIL, DOMUS, EL CROQUIS, AMC ... Travail à faire à la bibliothèque en autonomie et par groupe. Cette recherche sera présentée devant l'ensemble du groupe et à remettre lors de la restitution. Les thématiques de recherche seront définies par matériaux : Métal, Bois, verre, béton, Pierre ...

Déroulé du cours sur les 3 semaines :

La première séance, semaine 4, sera dédiée au relevé métrique du fragment d'architecture. Les étudiants devront apporter leur matériel de mesure (mètre, réglé...), crayon, carnet. La seconde séance sera dédiée, dans un premier temps, à une présentation de la définition du DETAIL. Dans un second temps, les étudiants présenteront leurs recherches sur les types de représentation du DETAIL. Une correction collective sera organisée en fin de séance à partir des relevés. Lors de la troisième séance, les étudiants devront présenter la retranscription graphique du fragment d'architecture intégrant des détails spécifiques.

Rendu attendu :

Dessin : Format au format A3

L'organisation de la restitution reste à définir.

Critères d'évaluation :

- Qualité et précision représentation graphique.
- Qualité d'analyse et de représentation des détails choisis.
- Pertinence de la hiérarchie des informations sur l'ensemble du dessin.
- Qualité et soin porté à l'écriture graphique des textes.
- Qualité de la composition graphique générale.

EXERCICE 03 – RE COMPOSER

Semaine 7 8 9 10.

Travail individuel/correction collective

Cet exercice prendra appui les deux exercices précédents : composition, proportion, représentation géométrale, coupe détaillée...Il devra permettre de construire une réflexion appliquée sur la base de la transformation d'un objet existant : une fenêtre.

A partir du dessin de relevé d'une fenêtre existante et familière, l'étudiant devra proposer un projet de transformation choisissant de répondre à l'intégration d'un usage spécifique (lire, travailler, étudier, jouer, manger, cuisiner, jouer de la musique, bronzer, jardiner ...).

La transformation de l'objet fenêtre devra se faire par la modification du type d'ouverture, par l'ajout de détail spécifique (verre fixe, volet, occultation, tablette, pupitre, évier, lit ...) et par la modification ses proportions.

Les échelles de représentation seront définies par l'étudiant : hiérarchiser et identifier le type d'informations transmises en fonction des échelles du 1/20ème au 1/1.

Le dessin devra également permettre de différencier ce qui de l'ordre de l'existant de ce qui de l'ordre du projet.

Déroulé du cours sur 3 semaines :

Cet exercice se déroulera sous forme d'un Work- shop sur les trois séances permettant aux étudiants de traiter ce sujet sur un temps court. Le dernier cours se fera sous forme de restitution.

Lors de la première séance, les étudiants présenteront leur relevé de la fenêtres existante (dessin précis, relevé photographique) ainsi que les problématiques des transformations projetés, une série de références techniques et projectuelles pertinente. Les 2 séances suivantes seront dédiées à aux corrections collectives sur les avancements spécifiques : carnet de croquis, pré-rendu, maquette d'étude.

Rendu attendu :

Dessin : Format au format libre

L'organisation de la restitution reste à définir.

Critères d'évaluation :

- Qualité et précision représentation graphique existant / projet.
- Traitement des échelles.
- Intégration de rapport de proportions.
- Qualité d'analyse et de représentation détaillé de l'objet.
- Qualité de la composition graphique générale.
- Pertinence de la proposition

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les d'évaluations seront faites en continue, suivant les 3 exercices dirigés, selon les critères définis ci-dessus. Pour mémoire, Il sera demandé aux étudiant de transmettre chacun de leur rendu sous format PDF et par mail, la suite des rendus en présentiel. La qualité (éclairage et cadrage) et la définition des scans ou des photographies ne sera pas à négliger.

La qualité des présentations orales et la pertinence des réflexions en correction collective sera prise en compte dans la notation générale. De même que la présence et l'assiduité tout au long du semestre sera pris en compte.

Enfin ce cours sera exclusivement dédié au dessin à la main au moyen d'outil tel que le crayon. Tout autre activité sera sanctionnée par une absence.

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

MERLEAU-PONTY Maurice (1976) Phénoménologie de la perception. Paris, Gallimard.

DIDI-HUBERMAN, Georges (1992) Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris, Les ed. de minuit.

ARASSE Daniel (1996) Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture. Paris, Flammarion.

LINAZASORO, José I. (2021) La mémoire de l'ordre, les paradoxes du sens dans l'architecture moderne. Paris, Cosa Mentale.

LUCAN, Jacques (2009) Composition, non composition, Architecture et théories, XIXe – XXe siècles. Lausanne, PPUR.

ZUMTHOR. Peter (2006) Penser L'architecture. Basel, Birkhauser.

Socle référentiel artistes :

Peter Märkli : recherche graphique et dessin d'architecture. Nigel Peake : travail graphique et représentation de l'architecture. Donald Judd : sculpture / composition. Barnett Newman : peinture / composition. Sean Scully : Graphisme/composition. Peter Zumthor : dessin à la mine de plomb. Umberto Riva : dessin technique/ composition. Maria Castello Martinez : fragment d'architecture / composition

Socle référentiel projets:

L'étude des références sera fondamentale pour l'exercice RECOMPOSITION-la fenêtre habitée :

Louis Khan - Fisher house, Alvar Aalto - maison Louis Carré, Sverre Fehn - The Norrköping Villa, Kazuo Shinohara - House in Yokohama, Glenn Murcutt - Walsh House, Le Corbusier – les Villas Jaoul.

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

- Carnet de dessin format A3
- Rouleau de calque d'esquisse
- Critérium 0.3 mine B-0.5 mine B -0.9 mine HB
- Gomme
- Règle graduée
- Equerre
- Compas
- Outil de mesure : mètre et réglé
- Et votre outil crayon/stylo/plume ... préféré