

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

T-A1S1_2024-2025

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

13 X 4 heures = 52 heures

5 ECTS

Français

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DES ENSEIGNANTS

- Valérie Douaghrachandr, architecte d'intérieur
- Artus Monat, architecte d'intérieur - designer

PRÉSENTATION DU COURS

L'apprentissage progressif de l'architecture intérieure s'organise au premier cycle dans une approche de soi vers les autres. Il permet à l'étudiant de prendre conscience du monde qui l'entoure et puis d'y agir en engageant des démarches de projet, lesquelles permettent de croiser la recherche de solutions spatiales avec des problématiques plus conceptuelles. Il s'agit, dans le cours d'architecture intérieure de première année, d'établir un lien solide entre la perception, le sensible, les idées et les outils de la conception architecturale, c'est-à-dire l'espace défini par ses matières, couleurs, pleins et vides, formes... Cette indispensable liaison entre les intentions et les moyens de leur mise en œuvre fonde la pratique du projet.

COMPÉTENCES VISÉES

PERCEVOIR : Analyser l'espace contextuel du projet,

QUESTIONNER : Analyser le programme du projet,

CONCEVOIR : Entrecroiser l'expérimentation et la réflexion pour identifier un positionnement conceptuel et spatial,

TESTER : Vérifier les hypothèses spatiales par la maquette en identifiant les paramètres modifiables,

REPRÉSENTER : Représenter le projet avec les codes de la profession,

COMMUNIQUER : Présenter son projet de manière claire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- *Analyser l'espace contextuel du projet*

-Identifier et organiser les caractéristiques objectives et sensibles d'un espace,

-Faire un relevé,

-Photographier ou dessiner les espaces à analyser en opérant des choix personnels,

-Faire un relevé colorimétrique

- *Analyser le programme du projet*

-Rechercher des informations sur les fonctions, les usages du programme donné,

-Avoir recours à des diagrammes, des schémas, pour poser les données et les organiser,

-Mettre au point un organigramme cohérent.

- *Vérifier les hypothèses spatiales par la maquette en identifiant les paramètres modifiables,*

-Fabriquer des maquettes d'étude,

-Tester la variation de différentes variables : dimensions, orientations, matériaux, lumière,..

- *Représenter le projet avec les codes de la profession*

-Photographier ses maquettes à hauteur d'œil,

-Dessiner en perspective,

-Dessiner en plan,

- Présenter son projet de manière claire
- Organiser ses documents dans un enchaînement logique,
-Mettre en page
-Exposer son projet à l'oral

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation des exercices et projets est directement liée aux objectifs énumérés ci-dessus et détaillés par sujet. Elle est communiquée aux étudiants grâce à une grille adaptée à chaque sujet, qui permet à l'étudiant de comprendre où sont ses points forts et ses points d'amélioration.

Au-delà de l'évaluation de chaque production finalisée, du « résultat », l'attitude et la progression durant le travail (écoute, assiduité, recherche, persévérance, efforts,...) entrent en ligne de compte.

PROGRAMME

Série d'exercices/projets à variables restreintes où la recherche s'effectue :

- Pour une large part en maquette,
- Par des outils plastiques,
- Par le dessin, les croquis, la représentation, sensible et codée,
- Par l'écrit et l'expression orale.

- Exercice #1 «LES MESURES ET LES POSTURES DU CORPS»

Durée : 3 semaines + rendu

- Travail individuel
- *Démarrage du projet : lundi 9 septembre 2024- 14h00*
- *Rendu : lundi 30 septembre 2024- 14h00*

Pour amorcer l'année, on commence par prendre conscience des dimensions et des postures du corps dans les espaces et les usages domestiques (être assis sur une chaise, un fauteuil, face à une table, être allongé, ranger, préparer un repas, prendre une douche, se laver les dents...). Il s'agit de les répertorier, de les photographier et de constituer un premier répertoire de mesures.

- Exercice #2 «PERCEVOIR LE RÉEL»

Durée : 1 semaine + rendu

- Travail en groupe de 4 étudiants
- *Démarrage du projet : lundi 23 septembre 2024- 9h00*
- *Rendu : lundi 23 septembre 2024- 18h00*

Ce premier sujet, très court, propose une expérience très concrète et physique de l'espace afin que celui-ci ne soit pas, par la suite, travaillé de manière abstraite ou uniquement intellectuelle. Le corps se déplace dans un espace réel défini par des caractéristiques physiques tangibles.

- Exercice #3 «CONCEVOIR À ÉCHELLE RÉDUITE»

- Durée : 1 semaine + rendu
- Travail individuel
- *Démarrage du projet : lundi 30 septembre 2024- 14h00*
- *Rendu : lundi 7 octobre 2024- 14h00*

Ce travail propose une manipulation d'éléments prédéfinis dont le poids, la matière et les dimensions permettent un grand nombre de combinaisons constructives. Il s'agira d'approcher d'une manière très concrète des expériences d'encorbellement, d'empilement, de décalage, de porte à faux, de calepinage.... Comme le précédent exercice, l'espace à organiser devra répondre à un programme simple défini par des mots clefs et permettra d'apprécier les dimensions de l'espace par rapport au corps. Mais cette fois-ci à échelle réduite. Ce sera donc l'occasion d'aborder la notion d'échelle et de voir comment la maquette n'est pas le réel, ce qu'elle peut néanmoins communiquer des intentions spatiales.

- Exercice #4 «MON STUDIO IDÉAL»

- Durée : 7 semaines + rendu
- Travail : Individuel
- *Démarrage du projet : lundi 14 octobre 2024- 14h00*
- *Rendu : lundi 6 janvier 2025- 14h00*

- 8 Séances :

- 14 octobre
- 21 octobre
- 28 octobre : vacances de la Toussaint
- 4 novembre
- 11 novembre : armistice

- 18 novembre
- 25 novembre
- 2 décembre
- 16 décembre
- 6 janvier : rendu

Il s'agit d'un sujet long, en plusieurs étapes, qui questionnent à chaque fois la proposition précédente, en intégrant des paramètres cumulatifs. C'est l'occasion d'une série d'essais en maquette qui permet d'expérimenter comment une idée peut se transcrire dans une forme spatiale ; ou comment le concepteur peut proposer une pratique particulière de l'espace, en agissant sur une série de variables. Il permet également d'explorer les notions de proportion, de rapport entre pleins et vides, de tension, d'orientation, de symétrie et d'asymétrie, d'équilibre...

A partir d'un relevé de son propre espace de vie, les dimensions, les postures, et les mouvements du corps il s'agit de concevoir ensuite un espace d'habitation idéal pour un étudiant.

- Exercice #5 ESQUISSE SUR TABLE

- Durée : 1 jour -
- Travail individuel
- Démarrage du projet : lundi 13 janvier 2024- 14h00

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

EX2 : « Dogville » de Lars Von Trier (film) – Dessus/franchir/ tangible / Fondation Dubuffet (à Périgny) – Adjacent/contourner / « Interior landscape » ; Mona Hatoum / « Little Lights » ; Jac Leirner (2005) / Jesús Rafael Soto ; « œuvres pénétrables » / ON AIR ; Thomas Saraceno ; 2018 / Kazunobu Nakamura ; Dance products ; 2018 / Daniel Steegman ; for Kriska deco ; 2014 / «Une breve histoire des lignes » de Tim Ingold (livre)

EX3 : Archizoom Associati ; « No-Stop City » ; 1971 / Kristine Tillge Lund ; Acade, 2012 / Paul Cox ; « jeux de construction », 2005 / La maison de Jean-Pierre Raynaud / Eglise de Grundtvig ; Copenhagen / Per Kirkeby ; « brick sculptures » / The Jawahar Kala Kendra Arts center; Jaipur ; Charles Correa; 1986 / Carl Andre; (oeuvre complete) / “Structural Oscillations” ; Gramazio & Kohler; 2008; Venice biennial.

EX4 : Richard Serra ; œuvres complètes ; 1970 / Dan Graham; Two-way Mirror Punched Steel Hedge Labyrinth (1994-1996). / Sol Lewitt ; “Serial Project”, I (ABCD) », 1966 / « L'intuition de l'instant » ; Gaston Bachelard ; (livre) 1936 / Damien Jalet ; « SKID/KITES » ; scénographie au Palais Chaillot ; 2022 / Junya Ishigami; “Freeing Architecture” ; Fondation Cartier; 2019 (dessins) / Pavillon Mies Van der Rohe ; Barcelona ; 1929 / « Viviane » ; Mélanie Leray ; (theatre) ; 2022 / « Point-ligne-plan » ; vassily Kandinsky ; (livre) 1972 / (Set design) ; Bertolt Brechts “life of Galileo Galilei” ; 2017

EX4 : « oblique » ; Claude Parent (dessins) / “Emptied Gesture” ; Heather Hansen / Bruce McLean, “Work for Plinths 3”, 1971 / “Mortal Kombat Motion Capture” (youtube archives) / “Dress right for hostile architecture” ; Sarah Ross; 2022 / “Human-Rei-ficatoin » ; Paul Gisbrecht / « Parallel Stress» ; Denis Oppenheim; 1970 / “sculptures” ; Andre Bloc & Mimi Zeiger ; (œuvre complete) / « Cellule » ; Absalon ; 1991-94 / Jong Jin Kim, « Sleek Study » / “One Square Meter House” ; Didier Faustino; 2002 / “sleep study skull” Joep Van Lieshout; 1996 / “tetrodron” ; AUA; 1970 / “British castle floor” ; Louis Kahn; 1991 / « habiter » ; Juhanni Palasmaa ; (livre) 2002

EX4 : L'Eloge de l'ombre ; Jun'ichirō Tanizaki (livre) 1933 / Chapelle de Ronchamp ; Le corbusier / Couvent de la Tourette ; Le corbusier / James Turell ; œuvres completes / Eglise Saint-Joseph ; le havre ; Auguste Peret /Ascenseur fondation louis vuitton / Lanterneaux horizontaux ;

Bibliothèque du British Museum Londres. / Eglise de lumiere d'Ibaraki ; Tadao Ando / « Pierre Soulages parle... » (dvd) ; Henri Ciriani ; 1983./ « Lumière Matière ; Pradel Jean-Louis, (livre) ; 1990

MATÉRIEL

- Carnet de croquis A3
- Porte-vue A3
- Crayons graphite et couleur
- Outils de mesure et de tracé (règle graduée, équerre, compas, mètre,...)
- Scotch crêpe