

AR-212

Théorie et techniques de la figuration architecturale

Braghieri Nicola, Fanciotti Filippo

Cursus	Sem.	Type
Architecture	BA4	Obl.

Langue d'enseignement	français
Crédits	4
Session	Eté
Semestre	Printemps
Examen	Oral
Charge	120h
Semaines	12
Heures	7 hebdo
Cours	4 hebdo
Exercices	3 hebdo
Nombre de places	

Résumé

L'enseignement transmet les fondements théoriques de l'histoire de l'art figuratif et introduit les techniques opératoires de la représentation. L'objectif principal est d'intégrer la pratique des outils numériques dans la dimension intellectuelle de la discipline.

Contenu

Réflexion théorique et approche pratique sont inséparables de la méthode d'enseignement. Ce résultat peut être obtenu par une connaissance scientifique de l'histoire de l'art et, de manière parallèle et indissociable, par une pratique continue des outils de la figuration expressive.

Un travail théorique préalable sur le concept de *vraisemblance*, en relation avec les implications de la réalité virtuelle, fait l'objet de plusieurs cours théoriques. Ceux-ci sont axés sur les questions fondamentales de la construction et de la composition classiques de l'image picturale. De même, les cours de technique numérique fournissent les outils nécessaires pour concevoir et produire des images réalistes des objets proposés et de leurs variations.

Mots-clés

transition numérique
 continuité analogique
 histoire de l'art opérationnelle
 vrai, faux, vraisemblable...
 digital transition
 analogical continuity
 operational art history
 true, false, verisimilar

Acquis de formation

- Construire un imaginaire personnel
- Développer un esprit critique
- Représenter une idée d'architecture
- Elaborer un langage architectural
- Concevoir avec différentes techniques
- Argumenter ses choix expressifs
- Composer un répertoire figuratif

Méthode d'enseignement

La méthode d'enseignement consiste en un travail continu d'analyse critique et diachronique de plusieurs chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art travers les outils expressifs des architectes. De manière plus spécifique, l'exercice se concentrera sur un seul objet représentant un espace intérieur. Cet objet, une image, sera analysé dans ses moindres détails dans le but de s'entraîner à lire ses techniques de composition. Enfin, il s'agira de reproduire l'image en suivant différentes étapes : l'interprétation, le re-dessin, la modélisation, la matérialisation, la synthèse, puis la manipulation numérique.

En combinant le processus de visualisation avec l'étude de manuels techniques historiques et le soutien d'atlas visuels d'inspiration warburgienne, on obtient une déconstruction non dite et informée numériquement de l'œuvre d'art. Les données collectées deviennent un nouvel outil pour lire l'espace architectural et la forme construite dans leurs dimensions historiques et constructives à travers le filtre narratif de l'artiste. Grâce à cette méthodologie, les idées d'architecture, latentes dans l'œuvre picturale, trouveront finalement leurs expressions concrètes.

L'approche pragmatique des cours, qui se traduit par une formation technique à l'utilisation des outils de dessin manuels et numériques, est constamment accompagnée de leçons d'histoire de l'art figuratif et de théorie du dessin d'architecture. Le cours prend donc la forme d'un cours d'"Histoire opérationnelle de l'art" dans lequel des notions fondamentales de la théorie de l'image seront fournies par le biais d'une application pratique. Les techniques expressives appartenant au domaine de l'art sont considérées comme le miroir des opérations logiques et formelles de l'architecte, se faisant des instruments opératoires. Apprendre les techniques de composition d'une image à travers l'analyse d'un tableau et sa reconstruction est donc la raison logique de ce cours.

Coûts à prévoir au cours du semestre (à titre indicatif)

- Impression : Jeux d'impression A3 pour toutes les rencontres avec les enseignantes éventuellement réalisés avec les imprimantes à disposition.

Teaching Method

The teaching method consists of an ongoing critical and diachronic analysis of several masterpieces of art history through the expressive tools of architects. More specifically, the exercise will focus on a single object representing an interior space. This object, an image, will be analyzed in minute detail, with the aim of learning how to read its compositional techniques. Finally, the image will be reproduced in various stages: interpretation, re-drawing, modeling, materialization, synthesis and digital manipulation.

Combining the visualization process with a study of historic technical manuals and the support of *Warburgian-inspired* visual atlases, an unedited, digitally informed deconstruction of the artwork is achieved. The collected data become a new tool for reading architectural space and built form in their historical and constructive dimensions through the decoded narrative filter of the artist. Through this methodology, architectural ideas, latent in the pictorial work, will finally find their concrete expression.

The course's pragmatic approach, which translates into technical training in the use of manual and digital drawing tools, is constantly accompanied by lessons in figurative art history and architectural drawing theory. The course therefore takes the form of an "Operational Art History" course, in which fundamental notions of image theory will be provided through practical application. Expressive techniques belonging to the field of art are seen as mirrors of the architect's logical and formal operations, becoming operative instruments. Learning the techniques of image composition through the analysis and reconstruction of a painting is therefore the logical reason for this course.

Costs to be expected during the semester (indicative)

- Printing: A3 print sets for all meetings with teachers, possibly produced using the printers available.

Méthode d'évaluation

L'examen final se compose de la défense orale du travail mené par l'étudiant au cours du semestre. Les critères d'appréciation sont les suivants: cohérence conceptuelle, qualités techniques de réalisation, argumentation des choix expressifs, connaissance des outils théoriques, capacité d'analyse et de synthèse du répertoire, documentation du processus. L'évaluation du travail est réalisée de manière équivalente entre les fondements théoriques et les techniques opératoires.

Assessment Method

The final exam consists of an oral defense of the student's work during the semester. The assessment criteria are: conceptual coherence, technical qualities of realization, argumentation of expressive choices, knowledge of theoretical tools, ability to analyze and synthesize the repertoire, documentation of the process. Assessment of the work is equally divided between theoretical foundations and operational techniques.

Encadrement

Office hours	Oui
Assistants	Oui
Forum électronique	Non
Autres	Elodie Abbet, Emy Amstein, Reda Berrada, Vasileios Chanis, Lara Giorla, Emma Larcelet

Ressources

Bibliographie

Une bibliographie raisonnée sera transmise durant le semestre.

Polycopiés

Le programme et les supports de cours seront transmis durant le semestre.

Sites web

- <https://www.lapisarchive.org/>
- <https://www.epfl.ch/labs/lapis/enseignement/figuration-et-representation-expressive/>

Liens Moodle

- <https://go.epfl.ch/AR-212>