

Intensifs inter-cycles

14' - LIGNES, MOUVEMENTS ET LUMIERES : potentialités scéniques de l'escalier urbain

Année	0	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	C
Semestre	0	Heures TD	24	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Responsables : M. Abad, M. Zamfirescu-Zega

Autre enseignant : Mme Salerno

Objectifs pédagogiques

« L'espace ne désigne plus ... un objet, un plan géométrique ou un vide, mais une activité, une construction dynamique à partir de plusieurs éléments mis en relation et d'ordre, avant tout, sensoriel. » note de bas de page n°1

L'escalier, qu'il soit intérieur ou extérieur est un élément majeur de l'architecture, des édifices et de la ville. Il a une importance dans la sculpture, la peinture, la photographie et plus particulièrement au théâtre. Il partitionne les bâtiments, les paysages urbains et les scènes de théâtre. L'escalier décrit d'abord des lignes verticales, horizontales et obliques. Il enduit ensuite des mouvements ascendants et descendants. Enfin il capte la lumière naturelle et artificielle et devient ainsi lieu scénique. Les notions d'hierarchie, de passage, de transition se retrouvent aussi dans cet élément architectural tant sur le plan symbolique que physique.

L'approche concrète par l'observation et la découverte des potentialités spatiales et l'utilisation des outils de représentation de l'architecte seront soutenues par une approche virtuelle. Le projet pédagogique s'articule donc sur deux objectifs.

Le premier est d'explorer les potentialités scéniques d'un escalier parisien. L'usage d'un tel élément architectural sera guidé par l'étude des espaces rythmiques du scénographe suisse Adolphe Appia (1862-1928) et par l'analyse de l'étude menée au sein de l'Atelier Parisien d'Urbanisme: Paris en marches, les escaliers des rues de Paris (2001, APUR, François l'Henaff).

Le second est d'utiliser les outils de l'architecte et d'intégrer un nouvel outil de création plastique telle que la réalité augmentée et permettant d'intégrer l'humain, le mouvement et la lumière.

Le passage de la technique manuelle à une technique virtuelle nous semble porteur d'un enrichissement de la fabrique du projet.

La finalisation des travaux prendra la forme d'une mise en scène des divers dessins, collages, maquettes, photographies, bas-reliefs, photomontages à l'aide du dispositif technologique de réalité augmentée.

Celle-ci s'appuie sur une vision du monde réel pour y afficher en temps réel une surcouche d'information, d'images, de sons, de formes en trois dimensions, d'animations, par le biais d'un outil qui doit comporter une caméra, un processeur et un écran tel qu'un Smartphone.

note de bas de page n°1 : In situ. Corps et espace chez Appia et Le Corbusier, revue FACES numéro 63, Roxana Vicovanu

Contenu

Contenu

Dans son premier essai Comment réformer notre mise en scène, écrit en 1904, Adolphe Appia propose de représenter les objets en trois dimensions, et de partir pour la création de l'espace, du corps plastique de l'acteur.

Sa rencontre en 1906 avec Emile Jaques Dalcroze, qui cherche à unir rythme musical et corps, est décisive. Cela lui permet de donner naissance aux « espaces rythmiques » qui sont des lieux destinés à mettre le corps de l'acteur en valeur et où la nature est illustrée dans son essence et son abstraction (verticalité, horizontalité, différences de niveaux). Ses dessins représentent des paysages à l'architecture simplifiée, composée d'escaliers, plans inclinés, piliers et murailles.

Nous proposons aujourd'hui d'interroger les potentialités d'usage des escaliers urbains de manière théorique et pratique à travers une série d'exercices familiers aux étudiants d'architecture et d'autres plus expérimentaux.

Dans un premier temps les escaliers choisis seront étudiés à travers des dessins, croquis, bas-reliefs, maquettes, photographies, photomontages, collages. Ceux-ci seront effectués sur un carnet de bord.

Dans un second temps sera proposé un exercice basé sur réalité augmentée via l'application gratuite « Artivive ». L'idée est ainsi de s'appuyer sur les images réalisées à l'étape précédente et de les compléter avec des ajouts filmés et réalisés en aval : prise de vue de personnages (étudiants) sur fond vert (pour l'incrustation dans les escaliers), travail vidéo des découpes lumières fantasmées pour modifier les résultats de l'étape 1 et jouer sur les différentes temporalités, les atmosphères diurnes et nocturnes et les dramaturgies qui émanent d'un escalier.

A travers les lignes, les mouvements et les lumières il s'agit de révéler les potentialités d'un escalier urbain.
Le projet intensif se développera en trois étapes (voir détails sur les deux calendriers)

Etape 1

étude des espaces rythmiques d'Appia, des escaliers des rues de Paris et visite de site (croquis, dessins, photographies, maquettes, bas-reliefs, photomontages, collages)

Etape 2

Tournage sur fond vert et intégration du travail grâce à la technologie numérique de la réalité augmentée via l'application « Artivive »

Etape 3

Jury

Nota bene :

Le déroulement de cet intensif peut être suivi et se dérouler à distance.
Les conditions d'enseignement et d'encadrement s'adaptent donc à cette éventualité.
Le travail s'effectuera par groupe d'un maximum de 4 étudiants.

Calendrier (version à distance, encadrement et jury en ligne via la plateforme Zoom ou équivalent)

Lundi 8 février Etape 1 (voir chap. II)

9h-12h Via Zoom présentation de l'équipe encadrante, de l'intensif inter-cycles, de la thématique abordée et du planning de la semaine. Formation des groupes de travail et sélection d'un escalier issu de l'étude Paris en marches, les escaliers des rues de Paris par les différents groupes d'étudiants. Visite des sites par les différents groupes d'étudiants.

Encadrement:Tudor Zamfirescu-Zega et Donald Abad

14h-17h Travail en groupe à travers des dessins, croquis, photographies et maquettes. Via la plateforme Dropbox, créée par l'équipe encadrante, les étudiants sont invités à remettre leur production et leur analyse en fin de journée.

Mardi 9 février Etape 2 (voir chap. II)

9h-12h Via Zoom présentation, discussion et évaluation intermédiaires par groupe d'étudiants.Encadrement:Tudor Zamfirescu-Zega

14h-17h Via la plateforme Zoom présentation et découverte de la réalité augmentée (historique, cas de figures). Exemples à tester avec l'application «Artivive».

Encadrement:Donald Abad

Mercredi 10 février Etape 2 (voir chap. II)

9h-12h Soit tournage et prises de vue des maquettes dans le studio photo/vidéo de l'école avec fond vert (et/ou apporté par l'intervenant), soit mise en place d'un dispositif de prise de vue chez chaque étudiant (avec webcam).Via la plateforme Jitsy/partage d'écran, découverte du logiciel adobe première pro pour préparer les séquences filmées en vue de les intégrer en réalité augmentée.

Encadrement: Donald Abad

14h-17h Via Zoom présentation, discussion et évaluation intermédiaires des potentialités scéniques de l'escalier urbain.

Encadrement:Tudor Zamfirescu-Zega

Jeudi 11 février Etape 2 (voir chap. II)

9h-12h Travail en groupe

14h-17h Travail en groupe

Vendredi 12 février Etape 3 (voir chap. II)

9h-12h Travail en groupe

14h-17h Via Zoom jury et présentation des projets de l'intensif.

Enseignants: Tudor Zamfirescu-Zega et Donald Abad

Membres du jury invités :

Maria Salerno, Maitre de conférences ENSA Paris Malaquais

Alexandre Pachiaudi, architecte, agence Bunker Palace

Mode d'évaluation

Lors des séances de travail des discussions et des échanges autour de la production du jour permettront de mesurer le développement des exercices.

Assiduité, qualité du travail, qualité de la présentation, intérêt pour les techniques mixtes de représentation.

Les étudiants seront ainsi évalués à la fin de l'intensif sur la base de leur implication et de la pertinence de leurs propositions au regard des questionnements abordés.

Travaux requis

Matériaux : Carnet de croquis, crayons, fusains, mine de plomb, ciseaux, colle etc. Ordinateurs. Application « Artivive » et smartphones ou

tablettes

Type de production demandée :

Dessins, photographies, photomontages, maquettes, collages, vidéo et intégration digitale via l'application « Artivive »

Bibliographie

Avant-propos

Le duo formé par Tudor Zamfirescu-Zega architecte-photographe et de Donald Abad artiste plasticien compose l'équipe qui propose d'encadrer cet intensif. Leurs pratiques individuelles, singulières et indépendantes se retrouvent ici autour de thématiques communes telles que la notion de lieu, du temps et du corps dans l'espace.

L'architecture et les arts plastiques partagent des notions, des outils de composition et de représentation communs. Ces échanges sont pour nous importants à faire découvrir aux étudiants d'architecture tant sur le plan théorique que pratique. C'est de la volonté de faire dialoguer, interagir et influencer ces deux disciplines qu'est né ce projet pédagogique autour des potentialités de l'escalier urbain.

La pratique architecturale de Tudor se définit par une approche sensible. La pensée par le dessin lui est primordiale, du croquis aux projections orthogonales ou coniques. L'aller-retour permanent entre le dessin à la main, les maquettes et l'outil informatique lui sont essentiels. Du plan urbain, en passant par l'échelle du bâtiment, jusqu'au détail d'une marche d'escalier, la fabrique du projet passe fondamentalement par ces différentes échelles. Ses champs d'intérêts portent sur les bâtiments qui accueillent la culture sous toutes ses formes.

Son exercice du métier d'architecte est étroitement lié à sa démarche artistique. Celle-ci se développe à travers le dessin et la photographie argentique. Ses sujets de recherche s'intéressent aux lignes du paysage naturel et urbain, aux géométries de l'architecture et les matérialités qui la compose. Sa production évolue entre des dessins, collages et des travaux réalisés à la corde à tracer. L'usage de la photographie argentique complète, par le choix du point de vue, du cadrage et du processus de la chambre noire la manière personnelle d'enregistrer, d'analyser et de transmettre le réel.

Le format de travail de Donald est essentiellement composé d'expériences, qu'il rend compte sous la forme de performances, de vidéos ou d'installations. Celles-ci ouvrent une porte entre le monde virtuel et le réel, souvent par le biais de la réalité augmentée. Ses aventures convoquent la dualité nature/technologie, et interrogent la place de l'individu face à son environnement.

Ses actions rendent compte d'un territoire vécu à travers son propre corps (marche, saut, course, escalade, chute). Afin de mesurer au mieux l'espace, il utilise des protocoles de mesure adaptés (compter ses pas, GPS, cordes, cailloux) ou non-adaptés qu'il va détourner à des fins artistiques, voire scénaristiques (cerf-volant, lancers d'objets divers, chat aveugle).

La réalité augmentée lui permet de lier l'esprit (virtuel) à l'objet (réel), comme une idée d'animisme numérique. Cela engage également le travail de mémoire, comme la notion de capsule temporelle par exemple en filmant des témoignages ou actions réelles et de les lier numériquement à un lieu ou un outil. Cette relation entre le réel et le virtuel avec la technologie de la réalité augmentée convoque également l'idée de l'animisme, créant un lien entre l'objet et l'esprit de celui-ci.

Repères

Tudor Zamfirescu-Zega né en 1978, architecte et photographe vit et travaille entre la France, l'Allemagne et le Rwanda. Il a collaboré au sein de plusieurs agences (Renzo Piano Building Workshop, Ateliers 234, Willmotte et associés) et a fondé son propre atelier d'architecture Plateforma (2010-2019) avec lequel il a participé à de nombreux concours internationaux. Il a enseigné le module des arts et techniques de la représentation à la School of Architecture and Building Environment de l'Université de Kigali, Rwanda (2017-2019) et à l'Université Catholique de Bukavu, RDC (2019).

2020 International Photography Festival: Transformation, PHOTO IS:RAEL, Tel Aviv, Israël

2020 Exposition personnelle, De la fabrication du paysage, Institut Français, Bukavu, RDC

2018 What about you, the city ? Et toi, la ville ? Conférence workshop W.A.V.e abroad

Rwandan Beauty. The future of the heritage avec Manlio Michieletto architecte Phd

2016 Exposition personnelle Paysages imaginaires, Atelier galerie Index, Paris

2016 Exposition collective Cachet de la poste faisant foi,

Fondation Hippocrène-Villa Mallet-Stevens, Paris

2015 Exposition collective Parcours d'artistes, Centre culturel Les Passerelles, Pontault-Combault

2015 Membre de jury en présence de Sir Richard Rogers Président du Jury

Fondation des Amis des Médecins du Monde

2005 Diplôme d'architecte dplg, ENSA Paris Belleville, Paris

2003 Erasmus Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana

Atelier Peter Zumthor et Atelier Michele Arnaboldi

<https://www.tudorzamfirescuzega.com/>

<http://www.plateforma.com/>

a.zamfirescuzega@gmail.com

06 73 45 40 90

Donald Abad né en 1979, artiste plasticien et enseignant, vit et travaille à Paris. Depuis 2003, Donald Abad mène ses projets artistiques, enseigne les Arts Plastiques aux Ateliers du Carrousel du Louvre et à l'Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Amiens. Il est lui-même diplômé et post-diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Arts Décoratifs de Paris (ENSAD). Nombre de ses travaux ont été exposés en France (Gaité

Lyrique, Forum des Images, festival Variations, festival Hors-Pistes à Pompidou) et ailleurs (Festival FILE à Sao Paulo, Festival STRP à Eindhoven, M:ST à Calgary, Arcus studio au Japon, Festival Loser à Québec).

2020 Résidence artistique et projet et projet d'application réalité au Radar, Bayeux, France
2016 Résidence artistique Akiyoshidai International Art Village, Japon
2015 Exposition collective STRP Festival, Eindhoven, Pays Bas
Exposition collective File, Sao Paulo Brésil
2002 Post-diplôme Atelier de Recherches Interactives, ENSAD, Paris
2001 Diplôme design graphique/multimédia ENSAD, Paris

<http://www.donaldabad.com/>
donaldabad@gmail.com
Sites internet

Adolphe Appia
<http://blog.mahgeneve.ch/adolphe-appia-espaces-rythmiques/>
<https://collections.geneve.ch/mah>

Atelier parisien d'urbanisme APUR
Paris en marches, les escaliers des rues de Paris, étude réalisée par François l'Henaff, 2001
<https://www.apur.org/fr/nos-travaux/paris-marches-escaliers-rues-paris>

<https://artivive.com/>

Bibliographie sélective

Acteur, Espace, Lumière, Peinture, Edition de l'Age d'Homme, Lausanne, 1978
L'Oeuvre d'art vivant, Genève - Paris, 1921
Comment reformer notre mise en scène ? in La Revue, Paris, 1er juin 1904
Œuvres complètes (vol. 1) Adolphe Appia, Denis Bablet Editions L'âge d'homme 1983
Œuvres complètes (vol. 2) Adolphe Appia, Denis Bablet Editions L'âge d'homme 1986
Œuvres complètes (vol. 3) Adolphe Appia, Denis Bablet Editions L'âge d'homme 1986
Œuvres complètes (vol. 4) Adolphe Appia, Denis Bablet Editions L'âge d'homme 1983

Le théâtre ou l'instant habité, Georges Banu, Editions de l'Herne, 1993
Les symboles du lieu, l'habitation de l'homme, Cahier n°45, Editions de l'Herne, 1983

Article : In situ. Corps et espace chez Appia et Le Corbusier, Roxana Vicovanu
Paru dans Journal Faces, été 2011 numéro 69

