

Conclusion

En définitive, il est indispensable que tout architecte étudie la notion de Beauté. L'homme est un être social ancré en un lieu spécifique, et nombreux sont les facteurs qui influencent sa culture, son éducation jusqu'à sa propre identité. L'architecture forme les différents espaces dans lesquels l'homme va vivre et se mouvoir. Elle peut ainsi créer des opportunités de rencontre, ou bien à l'inverse, l'autonomie et l'individualisation des individus qui la composent. Aujourd'hui, face à la mondialisation et aux progrès technologiques, la société est beaucoup plus mobile et a tendance à détruire les racines qui rattachent les individus à une terre natale. L'architecture devient plus impersonnelle et uniformisée et ne reprend pas nécessairement les caractéristiques spécifiques du lieu dans lequel elle s'implante, il y a une perte du bagage traditionnel et culturel. Nous assistons, dans le même temps que cette marchandisation, à une crise de la notion de beauté.

Le génie d'un lieu a une influence considérable sur les mentalités des personnes qui le côtoient et l'habitent. Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction et à plusieurs reprises dans ce mémoire¹, le Beau et le Bien sont intimement liés. Ainsi donc, le contact avec le beau nous rend meilleur. Précisons que celui-ci ne fera pas d'un homme mauvais un homme bon. Cependant, en sa présence, l'être humain est élevé et il peut alors aspirer à plus grand. Il a un idéal. Limiter la présence de la beauté comme le prônait Ruskin, ne serait donc pas nécessairement chose bonne. Ce dernier assimile la beauté à l'ornementation. Une telle définition implique une maîtrise quantitative des éléments à décorer. Or, la beauté n'est pas nécessairement liée à la présence ou à l'absence d'ornement, mais bien plus à la force et la vitalité du bâtiment dans son ensemble³. Elle ne doit pas être limitée, elle peut habiter la ville à toutes ses échelles. Le degré d'intensité est à travailler et à pondérer, les différentes arhythmies y contribuent, ponctuant l'espace dans toutes les sociétés.

Dresser une bonne définition de la Beauté en architecture n'est pas chose aisée. Autrefois, cette notion relevait d'une conception classique de composition : emploi de colonnes palladiennes, organisation tripartite des façades (socle, corps et couronnement). Aujourd'hui, suite à la révolution industrielle et à la mécanisation, les mentalités se tournent vers une architecture fonctionnelle. L'efficacité recherchée par les ingénieurs détermine l'aspect du bâtiment. C'est ici que doit intervenir l'architecte dont le rôle outrepassa une réalisation purement mathématique et raisonnée. L'espace créé et l'apparence des vides alors engendrés, tant à l'échelle humaine qu'urbaine, doivent être beaux. Schinkel définissait ainsi le rôle de l'architecte :

« To turn something useful, practical, functional into something beautiful, that is architecture's duty. »¹

Face à l'influence grandissante de l'économie dans les différents domaines de la société et de la construction, Ruskin insiste sur l'importance de la notion de sacrifice et de gratuité lorsque l'architecte planifie et construit. Ainsi, doit-il être généreux, donner de son temps et faire de son mieux. Sans cela, aucune bonne architecture ne peut ni naître, ni subsister. Le maître d'œuvre quand à lui doit être prêt à choisir des matériaux plus onéreux et de meilleure qualité, se projetant alors dans l'avenir et dans l'optique de construire pour ses descendants. S'il cherche à construire à tout jamais, et dans l'espoir de laisser un héritage aux générations futures, la qualité de la construction sera renforcée et l'architecture d'autant plus honorable et respectable.

Ruskin nous invite à nous recentrer sur l'essentiel, la source de toute inspiration pour l'architecte : la Nature.

«Un architecte ne devrait pas plus vivre à la ville qu'un peintre. Envoyez-le dans nos montagnes; qu'il apprenne là ce que la nature entend.»²

La Nature est familière à l'Homme. Habitué à ses formes, ce dernier a beaucoup à apprendre d'elle. Il peut y puiser une inspiration indéfectible. Ruskin nous enseigne à l'imiter autant que possible car il estime l'homme incapable de la dépasser. En effet, la nature est une source d'inspiration fiable et fidèle. Nous pouvons nous y référer sans nous tromper. Mais à l'architecte de juger du degré de ressemblance et d'abstraction qu'il doit donner à son édifice.⁶ Si l'on considère que l'être humain est capable de faire du bien, il peut alors prétendre à concourir à la beauté sans imiter directement le monde qui l'entoure. L'homme est doté d'intelligence, et aspire au bien. Sa création peut donc être belle. Au-delà d'une imitation irréfléchie de ses formes, la nature étant belle et parfaite, il est envisageable d'intégrer à l'architecture des éléments naturels. L'ouvrage en est alors rendu d'autant plus agréable. Leur inclusion permettrait-elle alors de renouer avec l'irrégularité perdue par la mécanisation? L'homme est un être incarné. L'ère industrielle a éloigné la nature de l'homme. Renouer avec le monde organique rend à l'homme le sens du concret. Ce lien peut également être beaucoup plus subtil qu'une imitation formelle littérale, notamment de par la richesse des multiples courbes qui caractérisent la nature.

Cette approche formelle de la nature ne va alors pas sans un respect des proportions. Longtemps assimilées à des rapports mathématiques indépendants de l'échelle et de la fonction du bâtiment, elles étaient appliquées à tout type de bâtiments. Mais les proportions doivent tenir compte de l'Homme et varier en fonction de la destination de l'ouvrage. Elles sont illimitées, et ne peuvent se voir enseigner. L'architecte doit éduquer son regard par l'observation du monde environnant, y trouvant harmonie équilibre des rapports entre les différents éléments qui le composent. Des dimensions de la ville à celles de l'ouvrage puis de la maçonnerie, chaque échelle est interdépendante des autres. Alors, tout comme elle est très présente dans le monde naturel, l'évocation de l'infini est bonne. Pour Ruskin, cette allusion peut être faite en faisant disparaître la ligne limitante du bâtiment. Par exemple, plus ce dernier prendra des dimensions importantes, plus il sera doté de force et de magnificence. Les proportions permettent d'ajuster les différentes dimensions du bâtiment entre elles, l'échelle de les adapter au corps humain.

1. SCHINKEL, cité par A. DE BOTTON, *op. cit.*

2. J. RUSKIN, *op cit.* p.170

L'architecture étant une réalité concrète, elle possède une matérialité. Qui dit matérialité dit texture et couleur. Cette dernière donne la vie au bâtiment et n'est pas à négliger. Elle est un complément de l'architecture, mais partie **intégrale**. Elle donne du caractère à un espace, et crée une atmosphère. Ruskin suggère de la traiter indépendamment de la forme, la plus belle couleur d'un matériau restant sa teinte naturelle. Influençant également l'atmosphère d'un lieu, la lumière et les ombres composent la façade. Sous la luminosité changeante, un bâtiment réagit à son environnement et évolue avec lui. Le jeu des vides et des pleins influencent d'une part la vision que l'on aura d'un édifice, et d'autre part les atmosphères intérieures. Une bonne maîtrise est indispensable, source de la Vie du bâtiment. Aujourd'hui, dans une société marquée par la mécanisation, la marchandisation, l'internet, et l'utilité, on observe une désincarnation de l'architecture. En devenant plus transparente, ou reflétant son environnement, elle tend à se perdre dans le paysage. Or, est-ce le rôle de l'architecture de disparaître? Certes, le paysage sera dénaturé, mais si l'architecture est bonne, ce n'est pas un mal.

«If we consider what the lagoons of Venice looked like before the city was built, no one minds losing this when you get the beautiful city of Venice itself. That is really the point of arguing for good architecture : at the end of the day, good architecture is a major contribution to civilisation, and when we are too often polarised between nature on the one hand and development on the other, and it really is not that simple.

It is a choice between good architecture and bad architecture.»³

Fixer alors des règles et des lois qui régiraient les constructions, peut être une bonne chose. Mais celles-ci doivent respecter un certain degré de liberté pour l'architecte car la diversité de la ville participe à sa beauté : la monotonie n'est pas à chercher. Les règles peuvent être génératrice d'ordre. Et ce-dernier est bon car l'intelligence peut le saisir. L'homme aime ce qu'il comprend. Etablir des règles permet de saisir la manière dont un bâtiment fonctionne et travaille. La règle n'est pas répétition indifférenciée. Celles-ci sont à établir, en fonction de la culture du lieu dans lequel il est implanté. Le cas d'Amsterdam, aux Pays-Bas, en est un bel exemple : les constructions doivent respecter un certain gabarit, mais dans celui-ci l'architecte et le maître d'œuvre seront libres de leurs décisions. La tradition et le bagage culturel priment : nous ne pouvons planifier une architecture universelle et généralisée à l'échelle mondiale. Elle est toujours attachée à un pays, des méthodes de constructions, des coutumes, etc et ceci est à préserver autant que possible. Dans un monde où l'architecte n'est pas originellement lié au lieu dans lequel il travaille ou planifie son projet, les bagages historique et culturel des lieux tendent à disparaître.

Tous ces critères ne peuvent être satisfaisants, si l'architecte n'agit pas dans une optique de transparence et n'adopte un discours véridique. Une architecture doit être honnête et assumée. Le mensonge doit être exclu. Il n'est cependant pas nécessaire de montrer le fonctionnement interne du bâtiment, tout comme nous ne voyons pas la structure interne des êtres humains. Mais comprendre la descente des charges et pouvoir se fier à l'aspect des matériaux, permet à l'intelligence de saisir son organisation, et donc de l'aimer.

« A good building must do two things. Firstly, it should shelter us, and secondly it must also speak to us.»⁴

3. A. DE BOTTON, op. cit.

4. J. RUSKIN, cité par A. DE BOTTON, op. cit.

BEAUTY TODAY? a amené le lecteur, lors des différentes étapes du processus de réflexion, à se faire sa propre idée de l'architecture aujourd'hui et à en être critique. Par son approche quasi romantique, extrême et provocatrice, Ruskin bouscule nos schémas et nos habitudes de pensées, nous poussant ainsi à nous remettre en question et à nous interroger.

*« J'ai toujours un rêve de grande architecture civile ;
non la concordance des discordes, mais la ville qui est belle en raison de la richesse et
de la variété qu'elle contient.
Je crois en la ville du futur pour cette raison.
C'est le lieu où les fragments de quelque chose autrefois brisé
sont recomposés. »¹*

1. A. ROSSI, cité par S. KRAUS, publication *Aldo Rossi et l'architecture comme science autonome*

Bibliographie

LIVRES :

Fréquemment cités :

J. RUSKIN, *Les Sept Lampes de l'Architecture*, trad. G. ELWAL, Société d'Édition Artistique, Paris, 1900.

P. ARDENNE et B. POLLÀ, *Architecture émotionnelle, matière à penser*, Editions Le bord de l'eau, Lormont, 2011.

H. VAN DE VELDE, *Formules de la Beauté architectonique moderne*, Édition des Archives de l'Architecture Moderne, Bruxelles, 1978.

Cités

T. D'AQUIN, *Somme théologique*, Ia, qu. 91, art. 3, 3.

P. BOUDON, *Sur l'espace architectural*, Éditions Parenthèses, Paris, 1971.

R. DAUMAL, *Le Mont Analogue*, 1952.

G. FANELLI & R. GARGIANI, *Histoire de l'architecture moderne : structure [i.e. structure] et revêtement, Vienne ou le sublime de la surface*.

R. GROSSETESTE, *On light or the Beginning of Forms*, Marquette University Press, 1942.

J. GUADET, *Éléments et théories de l'architecture*, 1901, cité par A. GUYONNET, *Introduction à une conception logique de l'esthétique architecturale*, Genève.

G. W. F. HEGEL, *Esthétique*, 1953, cité par F. HADJADJ, Module «*Pour une dramatique du Beau*», Fribourg, 2015

D. HUME, *On the Standard of Taste*, 1757.

O. KAKUZO, *Le livre du thé*, 1906.

R. KOOLHAAS, S, M, L, XL, 1995

-
- J. LEONI, *The Architecture of Leon Battista Alberti in Ten Books*, Londres, 1726, J. Rykwert Editors, 1955.
- J. MARITAIN, *Art et scolastique*, 1920.
- S. MAROT, *14_Mathématique de la ville idéale et autres essais*, Cours Architecture EPFL BA6, 2013
- A.-C. QUATREMER DE QUINCY, *Encyclopédie méthodique*, Architecture. T1. 1788-1825.
- A. ROSSI, *Autobiographie Scientifique*, 1981.
- R. VENTURI, D. SCOTT BROWN, S. IZENOUR, *L'enseignement de Las Vegas*, Editions Mardaga, 2008.
- VITRUVÉ, *Les dix livres d'architecture de Vitruve*, Volume, Editions E. Tardieu, Paris, 1837.
- B. ZEVI, *Apprendre à voir l'architecture*, Les Editions de Minuit, Paris, 1959
- P. ZUMTHOR, *Penser l'architecture*, éd. Birkhäuser, Bâle, 2008

ARTICLES ET SITES INTERNET :

- R. KOOHLAAS, interview, *Wired*, Juillet 1996
- Exposition Projet Phalanstère*, CAC Brétigny, 2007.
- Metropolis Magazine*, Juillet-Août 2015
- The New York Times*, art. du 12 avril 2009
<http://www.nytimes.com/2009/04/13/arts/design/13pritzker.html>
- R. MOORE, *theguardian*, art. du 6 février 2011
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2011/feb/06/david-chipperfield-turner-contemporary-hepworth-wakefield>
- A. Frearson, *OMA's Fondazione Prada art centre opens in Milan*, 3 mai 2015
<https://www.dezeen.com/2015/05/03/oma-fondazione-prada-art-centre-gold-leaf-cladding-wes-anderson-cafe-milan/>
- D. SOLOMON, *The New York Times*, art. du 21 mai 2006
- Chroniques d'Architecture, art. du 3 janv. 2017
- G. BYRNE, *Divisare*, art. du 8 mars 2013
- R. WAITE, Article du 3 juin 2014, *The Architects' Journal*,
<https://www.architectsjournal.co.uk/home/rogers-hits-back-over-lloyds-of-london-rumours/8663526.article>

C. BLAIR, *Newsday*: «*It Happened on Long Island*»: «1988: Suffolk County Adopts the Big Duck», 21 février 2007

Master of details, article du 14 septembre 2015
<http://www.masterofdetails.fr/mies-van-der-rohe-less-is-more/>

A. GUILLOT, «*Less is more* «*Mies van der Rohe*», 28 mars 2011
<http://culturebleue.blogspot.ch/2011/03/less-is-more-mies-van-der-rohe.html>

P. LAMBERT, art. *Seagram Building (New York)*, Oxford Art Online.

Mark Magazine #28, oct.-nov. 2010
<http://movingcities.org/interviews/atelier-deshaus/>

SCHUMACHER, cité par L. Thomas, *Surface and Symbol: Giuseppe Terragni and the Architecture of Italian Rationalism*. New York: Princeton Architectural Press, 1991.

S. KRAUS, publication *Aldo Rossi et l'architecture comme science autonome*
<http://fr.calameo.com/read/0008998698317d74e92ab>

AUTRES:

Larousse 2016

P. VIGANO, Critique Superstudio, EPFL, 8 novembre 2016

FILMOGRAPHIE :

France 3
<http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2014/06/25/emission-speciale-les-gratte-ciel-de-villeurbaine-ont-80-ans-505121.html>

Gresham College
A. DE BOTTON, conférence du 23/06/2008, Gresham College.
<http://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/the-question-of-beauty-in-architecture>

Vimeo
Superflex: A cool urban space, Louisana Channel, 5 nov. 2013
<https://vimeo.com/78617689>

0. Définition de l'architecture

Archicirc, l'architecture du cirque en ligne

<http://archicirc.e-monsite.com/pages/chapiteaux/bulle-des-arts-sauts-kayassine.html>

Cours de J. LUCAN, *Théorie de l'Architecture I*, EPFL, 2011

Pinterest

<https://www.pinterest.com>

Renzo Piano Building Workshop

<http://www.rpbw.com/project/15/otrant-urban-regeneration-workshop/>

Socks-studio

<http://socks-studio.com>

1. Obéissance, originalité et fréquence du beau

Atelier Kempe Thill

<http://atelierkempethill.com/0019-osdorp-town-houses/>

Divisare

<https://divisare.com/projects/235327-max-dudler-architekt-stefan-muller-europaallee-21-eisgasse-house>

Flickr

https://www.flickr.com/photos/de_da_pierino

France 3

<http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2014/06/25/emission-speciale-les-gratte-ciel-de-villeurbanne-ont-80-ans-505121.html>

Pinterest

<https://www.pinterest.com/pin/431360470532186362/>

<https://www.pinterest.com/pin/437271445051179111/>

Utopies réalisées

<http://www.utopies-realisees.com/fr/pages/5-sites/fiche-site/quartier-gratte-ciel,2.html>

2. Le choix des matériaux

Archello

<http://www.archello.com/en/project/fondazione-prada-0>

Archdaily

<http://www.archdaily.com/65987/ad-classics-beinecke-rare->

book-and-manuscript-library-skidmore-owings-merrill
HIC et NUNC
<http://hicarquitectura.com/2014/05/aeb-02-jean-nouvel-nemau-sus-nimes/>
Pinterest
<https://www.pinterest.com/pin/298222806554664859/>

3. La Vérité structurelle

Lütjens Padmanabhan Architekten
<http://luetjens-padmanabhan.ch/projects/binningen-ii>
Pinterest
<https://www.pinterest.com/pin/329536897709895634/>
Rachel Cheng
<https://rachelchengsite.files.wordpress.com/2014/06/20111108exterior5.jpg>
Théorie et Critique du projet, Atelier FORM, EPFL, sept. 2015

4. La Mémoire

ARQA
<http://arqa.broobe.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/12/ground-floor.jpg>
Arquitecturaviva
<http://www.arquitecturaviva.com/en/Info/News/Details/8167>
Divisare
<https://divisare.com/projects/312933-carlos-quevedo-rojas-restoration-of-matrera-castle-villamartin-cadiz-spain>
<https://divisare.com/projects/225308-goncalo-byrne-arquitectos-lda-barbas-lopes-arquitectos-thalia-theatre>
Gooood
<http://www.gooood.hk/okk-head-office.htm>
Shin-Ichi Okuyama Architectural Studio
<http://www.enveng.titech.ac.jp/okuyama/>
Subtilitas
<http://www.subtilitas.site/post/124110179214/bearth-de-plazes-arcadas-residences-landquart>
Uncube
<http://www.uncubemagazine.com/blog/15798269>

5. La Nature

Archdaily
<http://www.archdaily.com/772842/open-sided-shelter-ron-shenkin-studio>
<http://www.archdaily.com/609260/25-green-luciano-pia>
Architectes.ch
<https://architectes.ch/fr/architectes/sanaa-kazuyo-sejima-ryue-nishizawa-architram-architecture-et-urbanisme-sa/rolex-learning-center>
adamo-faiden
<http://www.adamo-faiden.com/pineiro-house/>

AS+

<http://abalos-sentkiewicz.com/en/projects/high-speed-train-station/>
designboom

<http://www.designboom.com/architecture/junya-ishigami-designed-house-for-a-young-couple-in-tokyo-12-15-2013/>
<http://www.designboom.com/architecture/ryue-nishizawa-teshima-art-museum/>

Ferro-Lyon

<http://www.ferro-lyon.net/trains/gares-depots-triages/221-Lyon-Saint-Exupery-TGV>

Pinterest

<https://www.pinterest.com/pin/432627107928260180/>
<https://www.pinterest.com/pin/382243087099616189/>

Rhino ANP 494

<https://2010rhino494asu.wordpress.com/p06-ex-living-pod-da-vid-greene/>

Twenty-four hour tour guide

<https://24hourtourguide.wordpress.com/page/2/>

Wild about there

<http://wildaboutthere.com/the-big-duck-long-island/>

6. L'échelle et la forme

ALBERTO CAMPO BAEZA

<http://www.campobaeza.com/2014-house-infinite/>

a as architecture

<http://aasarchitecture.com/2014/11/paris-city-hall-says-triangle-tours-herzog-de-meuron.html>

Cristina Olucha

https://cristinaolucha.files.wordpress.com/2013/02/03_farnsworth1.jpg

Le Moniteur

<http://www.lemoniteur.fr/article/anne-hidalgo-le-projet-de-la-tour-triangle-verra-le-jour-28981649>

Our daily post

<https://ourdailypost.wordpress.com/2013/03/28/seagram-building-mies-van-der-rohe/>

Pinterest

<https://www.pinterest.com/klafontaine95/seagram-building/>

Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mies_van_der_Rohe_photo_Farnsworth_House_Plano_USA_8.jpg

7. La lumière et les ombres

Archdaily

<http://www.archdaily.com/241038/cube-tube-in-jinhua-sako-architects>
<http://www.archdaily.com/260612/winery-gantenbein-gramazio-kohler-bearth-deplazes-architekten>

Afasia

<http://afasiaarchzine.com/wp-content/uploads/2016/12/SANAA->

.-Zollverein-School-of-Management-and-Design-.-Essen-12.jpg
Pinterest
<https://www.pinterest.com/abusimbol/deshaus/>
Plataforma Arquitectura
<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-80465/casa-en-leiria-aires-mateus>
Urbannext
<https://urbannext.net/wp-content/uploads/2016/02/plans.gif>

8. Les proportions

Archdaily
<http://www.archdaily.com/312877/ad-classics-casa-del-fascio-giuseppe-terragni>
<http://www.archdaily.com/99698/ad-classics-rietsveld-schroder-house-gerrit-rietsveld>
Arquitextos
<http://arquitextosblog.blogspot.ch/2016/07/casa-del-fascio.html>
designboom
<http://www.designboom.com/architecture/monadnock-landmark-nieuw-bergen-the-netherlands-01-29-2016/>
Flickr
http://farm7.staticflickr.com/6082/6151931788_ae22afdeff_b.jpg
<https://www.flickr.com/photos/37311082@N00/>
Plataforma Arquitectura
<http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-71078/clasificos-de-la-arquitectura-cementerio-de-san-cataldo-aldo-rosi>

9. Les couleurs

Archdaily
<http://www.archdaily.mx/mx/02-101641/clasificos-de-arquitectura-casa-estudio-luis-barragan-luis-barragan>
Architecture Week
<http://www.architectureweek.com/cgi-bin/awimage?>
ALBERTO CAMPO BAEZA
<http://www.campobaeza.com/raumplan-house/>
DETAIL
<http://www.detail-online.com/article/three-colours-red-black-green-landscape-park-in-copenhagen-16511/>
arcspace.com
<http://www.arcspace.com/CropUp/-/media/93312/Photo-7.gif>
Divisare
<http://divisare.com/authors/9257-jean-nouvel?page=2>
Dominique Perrault Architecture
<http://www.perraultarchitecture.com/en/projects/2518-aplix-factory.html>
lacaton & vassal
<https://lacatonvassal.com/index.php?idp=25>
MIMOA
https://www.mimoa.eu/images/40665_l.jpg

