

Pour mener à bien l'analyse d'une œuvre architecturale, il est important de réfléchir aux différents points cités ci-dessous. Cette réflexion doit vous servir de point de départ pour construire votre discours pour l'épreuve de l'oral.

Il est important de lire cette fiche avec attention sans pour autant essayer de faire une liste exhaustive en répondant à toutes les questions. Certains points cités ci-dessous ne seront pas intéressants pour l'étude particulière de l'œuvre que vous avez choisie. **Il est important de faire la part des choses et de choisir ce qui va vous aider à construire votre discours personnel.**

La liste des thématiques

- « Arts, créations, cultures »
- « Arts, espace, temps »
- « Arts, Etats et pouvoir »
- « Arts, mythes et religions »
- « Arts, techniques, expressions »
- « Arts, ruptures, continuités »

Nature de l'œuvre

Informations principales sur l'œuvre architecturale :

- Nommer le titre de l'œuvre, le nom de l'architecte, la date de réalisation de l'édifice.
- Nommer la **destination** de cette production (collective, privée, publique, religieuse, commerciale, culturelle, sportive...)
- Quels sont les **commanditaires** de l'édifice ?

Quoi ?

Quel est le sujet de l'œuvre :

- **Décrire l'œuvre architecturale** : nommer les lignes de force de l'édifice (parallélépipède, cube, pyramide, sphère, etc.)
- **La composition générale** de l'édifice vu de l'extérieur (équilibrée, ordonnée, symétrique, désordonnée, organique, verticale, horizontale, éclatée, etc.) Cette composition révèle-t-elle quelque chose de particulier ?

Qui ?

Éléments biographiques

qui éclairent l'œuvre architecturale :

- Combien de temps l'architecte a-t-il vécu ? A-t-il exercé ce métier toute sa vie ? Cette activité a-t-elle influencé son œuvre ?
- Quel **âge** avait-il quand il a réalisé cette œuvre architecturale ? Son âge avait-il de l'importance dans l'évolution de l'ensemble de sa création ?
- L'architecte a-t-il réalisé **des voyages** ou était-il **sédentaire** ? En quoi cela a-t-il pu influencer son œuvre ?
- L'architecte a-t-il vécu une **histoire personnelle** particulièrement marquante qui l'a incité à réfléchir sur lui-même et sur le monde qui l'entoure ?
- L'architecte était-il ami avec **des intellectuels, des scientifiques, des politiques** ? Ces personnes ont-elles influencé son œuvre ?
- L'architecte a-t-il un rapport particulier (qu'il soit positif ou négatif) avec le **pouvoir politique** en place ? En quoi ce rapport au pouvoir a-t-il influencé son œuvre ?
- Quels sont les **artistes, les architectes ou œuvres du passé** qui ont pu marquer l'architecte et l'influencer ? (filiations, rupture)
- L'architecte jouit-il, de son vivant, d'une grande notoriété ?

Où ?

Le contexte géographique de réalisation ou de destination de l'œuvre a-t-il eu une importance sur la production de l'artiste ?

- Quel est le **contexte géographique** de l'œuvre architecturale ? Où peut-on la voir ? Quelle importance ce contexte a-t-il sur l'œuvre architecturale et vice versa ? L'œuvre architecturale s'inscrit-elle dans la continuité avec la tradition architecturale locale ?
- Cet édifice est-il caractéristique d'un pays, d'une région ?

Quand ?

Le contexte historique de l'œuvre a-t-il eu une importance sur la production de l'artiste ?

- Dans quel **contexte historique** l'œuvre architecturale a-t-elle été créée ? (chef d'état au

pouvoir, grandes découvertes scientifiques de l'époque, contexte social, courants culturels majeurs, grandes expéditions, grands artistes de l'époque, etc.)

- Peut-on rattacher cette œuvre architecturale à un **mouvement artistique** ?
- Cet édifice a-t-il eu de l'influence dès sa réalisation ? A-t-il été médiatisé ? A-t-il reçu un soutien institutionnel ?

Comment ?

Je repère les choix plastiques, puis j'analyse les effets qu'ils produisent :

- Sur quel **terrain** l'œuvre architecturale est-elle construite ? (accidenté, plat, en pente, en altitude...) L'édifice est-il isolé ou mitoyen ?
- Quelle est la **forme et la situation de l'entrée** de l'édifice ? Cette situation de l'entrée nous informe-elle sur une manière différente de voir le monde ?
- Quelle est la **taille** de l'édifice ? Pourquoi l'architecte a-t-il choisi cette dimension ? Quelle importance la taille de l'édifice a-t-il quand nous sommes confrontés à lui ? Comment perçoit-on l'édifice avec notre corps ?
- Comment se composent les **différents volumes** ? (nombres de niveaux, imbrication, isolation, etc.) Cette organisation des volumes est-elle évolutive ? Cette composition révèle-t-elle quelque chose de particulier ?
- L'architecte a-t-il eu l'**idée** d'utiliser des **techniques particulières** pour faire réaliser son édifice ? (structure métallique, poteaux poutre, béton armé, porte-à-faux...) Cette technique est-elle donnée à voir dans l'œuvre ou est-elle cachée ? Le choix de cette technique a-t-il une importance fondamentale dans la forme finale de l'édifice ?
- Les différents **niveaux** de cette architecture ont-ils tous la même fonction ? Ces niveaux ont-ils tous la même importance ?
- Cette architecture propose-t-elle des services particuliers pour faciliter la vie de ses occupants ?
- La **lumière artificielle** a-t-elle une importance dans l'œuvre architecturale ? D'où vient-elle ? L'architecte a-t-il dessiné des « luminaires » adaptée à cette architecture ? L'architecte a-t-il délibérément choisi de laisser certains espaces de son édifice dans la pénombre ? Pourquoi ?
- La **lumière naturelle** a-t-elle une importance dans l'œuvre architecturale ? D'où vient-elle ? Ces ouvertures sont-elles nombreuses ? Quelles sont leur formes ? Quelles sont leurs dimensions ? Comment sont-elles organisées ? Ces ouvertures laissent-elles toutes passer le regard (les vitrages sont-ils transparentes ou translucides) ? Ces ouvertures modifient-elle la lumière, y-a-t-il un filtre coloré ?
- L'utilisation de la **couleur** a-t-elle une importance particulière dans l'œuvre ? Les couleurs sont-elles monochromes, criardes, nuancées, douces, etc. Ces couleurs provoquent-elles une lecture particulière de l'œuvre architecturale ? L'utilisation de la couleur donne-t-elle un aspect pictural à l'édifice ?
- Quels **matériaux** l'artiste a-t-il utilisés ? (bois, briques, matériaux de récupération, carton, ciment, métal, pierre, terre, métal, eau, végétaux, verre, éléments préfabriqués etc.) Ces matériaux ont-ils une importance fondamentale dans la lecture de l'œuvre architecturale ? Quels sont les caractéristiques de ces matériaux ? (lisses, rugueux, résistants, vivants, froids, chauds, flexibles, etc.) Quels effets produisent ces matériaux ?
- Le **temps** a-t-il une importance particulière dans l'œuvre architecturale ? L'œuvre possède-t-elle des caractéristiques temporelles précises ?

(rapidité, lenteur...) L'œuvre architecturale peut-elle être comprise instantanément ou faut-il l'éprouver, la parcourir pendant une longue période de temps ?

- Les **circulations des individus** ont-elles une importance particulière dans l'œuvre ? Comment se fait le passage d'un niveau à l'autre ? Comment se fait le passage d'une pièce à l'autre ? Comment les déplacements sont-ils pensés ? (fluides, complexes, labyrinthiques, rationnels, etc.) Les volumes communiquent-ils tous les uns avec les autres ? Les espaces sont-ils ouverts ou fermés sur l'extérieur ? Y-a-t-il des portes entre les espaces ? Quelles **promenades architecturales** l'architecte nous propose-t-il ? (rupture, continuités, tensions, etc.)
- Les **circulations des liquides et des fluides** sont-ils cachés ou laissés apparents ? Les circulations des fluides et des liquides sont-ils une contrainte pour la construction de l'édifice (comment l'architecte a-t-il résolu ces problèmes) ?
- Cet édifice architectural entretient-il un rapport particulier avec la **nature** et le **paysage** ? (ouverture vers l'extérieur, utilisation des matériaux du site, intégration de la végétation, respect des arbres lors de la construction...)
- L'architecte a-t-il pensé à l'**aménagement intérieur** de l'édifice ?
- L'œuvre possède-t-elle des **caractéristiques sonores** spécifiques ? Quelle est l'origine de ces caractéristiques sonores ? Ces caractéristiques sont-elles confortables ou déstabilisantes pour le corps ?

Pourquoi ?

Les intentions de l'architecte, les significations de l'œuvre architecturale :

- L'œuvre architecturale présente-elle une rupture ou une continuité avec le passé ?
- **Quelles sont les intentions de l'artiste ? Qu'a-t-il voulu nous dire ? Quel est le sens de son œuvre architecturale ? Que veut-il nous dire sur notre manière d'habiter le monde .**
- Quel était la portée de cette œuvre architecturale à l'époque de sa réalisation ?

Impressions du visiteur

J'analyse ce que ressent et pense le visiteur :

- J'explique ce qui me touche, ce qui me plaît, ce qui me choque, ce qui me heurte, etc.
- Cette œuvre architecturale est-elle faite pour rendre service, émouvoir, faire réfléchir, provoquer, attirer... ? Un être humain de n'importe quelle époque ou n'importe quel pays peut-il être sensible à cette œuvre architecturale ?

Filiations, correspondances

Etablir des liens avec d'autres œuvres :

- Quelles autres œuvres peuvent avoir un **lien** sur le plan thématique, historique, technique... avec l'œuvre étudiée ?
- Avec quels autres architectes, artistes, écrivains, musiciens, cinéastes... peut-on faire **des rapprochements** ?
- Cette œuvre a-t-elle **influencé** d'autres architectes, d'autres artistes ?

