Vocabulaire

De l'Art déco au modernisme

Avant de commencer

La Première Guerre mondiale (1914-1918) transforme profondément la société française, et plus largement la société européenne. Des villes entières sont détruites, des familles décimées, un profond traumatisme résulte de cette guerre de tranchées. Un désir de monde nouveau, meilleur, se fait sentir, porté par une société qui

armature métallique

<u>Béton précontraint</u>: béton traversé de barres de métal qui exercent une pression pour le rendre plus solide
<u>Claustra</u>: paroi ajourée et décorative
<u>Design</u>: activité de création d'objets esthétiques et fonctionnels
<u>Mezzanine</u>: plateforme aménagée

Béton armé : béton coulé autour d'une

<u>Mezzanine</u> : plateforme aménagée dans une pièce haute de plafond <u>Modulaire</u> : constitué de modules

proclame « Plus jamais ça ! ». Un vent d'émulation, de fêtes, de formes artistiques totalement nouvelles (surréalisme, dadaïsme, etc.) souffle à Paris, symbole des Années folles. Des liens nouveaux se tissent avec les États-Unis, venus prêter main forte aux Alliés : les gratte-ciels de Chicago et New York fascinent les architectes européens, tout comme le jazz, la radio, la danse, etc. Une forte croissance économique permet à la France et l'Europe d'enclencher un nouveau départ vers une société plus moderne. Les années 1920-1930 sont donc deux décennies de changement et de modernisation, mouvement toutefois stoppé au début des années 30 par plusieurs facteurs : le krach boursier américain de 1929 touche la France dès 1931, tandis qu'à l'est, la montée du fascisme gronde. Dès 1939, la Seconde Guerre mondiale déchire l'Europe, à nouveau. Les artistes et architectes modernes, qualifiés de « dégénérés » par le régime nazi, fuient vers le continent américain, conférant ainsi à l'art moderne un statut international inédit.

La révolution du béton

Tandis que l'architecture métallique se contentait de transposer les techniques traditionnelles du bois dans un nouveau matériau (charpente, etc.), le béton, développé au XIXème siècle suite à la redécouverte de l'opus caementicium, crée des formes préfabriquées capables de composer des structures complètes. Le béton est un mélange de mortier à base de chaux ou de plâtre, de gravier et d'eau et constitue donc un matériau économique, simple, mais assez grossier. Au début du XXème siècle, c'est notamment le béton armé* qui est utilisé en architecture. Cette technique est popularisée par l'architecte Auguste Perret, directeur de l'agence Perret-Frères spécialisée dans ce matériau. Il en exploite tout le potentiel esthétique à l'église Notre-Dame du Raincy, où il laisse le béton visible, enrichi par un décor de claustra* en croix. Ce travail décoratif s'admire également sur les colonnes, moulées, afin de reproduire les cannelures, traditionnellement sculptées dans la pierre. En 1945, il est chargé de reconstruire le centre-ville du Havre, dévasté par la guerre : ce site est inscrit en 2005 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO pour son « exploitation novatrice du potentiel du béton ». Parallèlement, Eugène Freyssinet, utilise une autre technique de construction : le béton précontraint*. Il aménage ainsi des ponts et hangars, comme celui d'Orly, une gigantesque voile de béton servant à abriter les avions. Acier, béton et verre deviennent ainsi les trois matériaux fondateurs de l'architecture moderniste.



L'église Notre-Dame du Raincy

L'Art déco



L'Art déco, abréviation d' « Arts décoratifs », est un mouvement artistique des années 1920-1930 qui s'oppose à la profusion ornementale de l'Art nouveau. C'est en 1925 qu'il connaît un grand essor à l'occasion de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels qui se tient à Paris. Comme l'Art nouveau, il est considéré comme un art total, mêlant architecture, décoration intérieure et design*, mais c'est le seul point commun de ces deux mouvements. L'Art déco, bien que résolument moderne, promeut toutefois un certain retour aux formes classiques : on réintègre des lignes simples et sobres sur les façades, la symétrie et l'harmonie. Des formes rectilignes et géométriques parsèment les édifices

entrecoupées par des arêtes vives et des fenêtres décorées, appelées bow-window. L'élégance est la spécificité du mouvement Art déco, les œuvres sont minimalistes et précieuses, mais une grande place est néanmoins réservée à l'ornement, surtout aux motifs spiraux et floraux. On distingue généralement deux phases dans l'Art déco: les premières œuvres privilégient des matériaux onéreux comme le marbre, la dorure et l'argenterie tandis que la seconde intègre des matériaux comme le plastique et le béton. À Roubaix, une piscine Art déco est mise à disposition des citadins, tandis qu'à Paris, ce sont notamment des édifices de spectacle qui relèvent de ce mouvement, comme les Folies Bergère. Le cinéma le Grand Rex illustre l'influence des progrès techniques sur les artistes: la tour centrale, digne d'un gratte-ciel, évoque la vitesse et le mouvement tandis qu'elle affiche également un rétrécissement échelonné afin de dynamiser la structure.

De l'Art déco au modernisme

L'influence du Bauhaus

L'école du Bauhaus (« maison du bâtiment » en allemand) est fondée en 1919 en Allemagne par l'architecte Walter Gropius dans la perspective de décloisonner les différents arts et media. Elle accueille des élèves et artistes désireux de créer un nouveau langage ; et inaugure une nouvelle ère pour l'architecture, prônant un retour aux formes basiques (triangle, carré, cercle, etc.), aux couleurs primaires, créant ainsi une architecture cubique blanche fonctionnaliste. Bénéficiant des inventions récentes de nouveaux matériaux (béton, fer, verre, etc.) elle encense une architecture dépouillée, puriste, éloignée de l'abondance ornementale. L'homme est au centre de la conception architecturale : tout y est pratique et fonctionnel. L'édifice révèle toujours sa fonctionnalité : les espaces sont distincts et lisibles de l'extérieur, agrémentés de plusieurs espaces de circulation. Le bâtiment même de l'école incarne tous ces principes : il est divisé en 5 corps de bâtiments, identifiables, présente un plan dynamique grâce à des structures horizontales et verticales emboîtées asymétriquement, et affiche un élément tout à fait novateur, le « mur rideau » soit une façade percée de grandes baies, qui donne une impression de luminosité et de légèreté. Cette architecture asymétrique se veut le symbole de la ville moderne, et confère à la notion d'espace une nouvelle dimension en insistant sur les zones de promenade et de circulation. Considérée comme le chef-lieu d'un art dégénéré par les nazis, l'école est fermée en 1933, provoquant une migration des professeurs et élèves aux États-Unis, assurant du même coup une diffusion internationale de la doctrine du Bauhaus.



L'école du Bauhaus à Dessau (Allemagne)

Le Corbusier

Plus connu sous le nom de « Le Corbusier », l'architecte Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965) révolutionne le monde de l'architecture lorsqu'il publie en 1923 Vers une architecture, une sorte de manifeste d'architecture qui demeure aujourd'hui encore une référence. 5 points structurent sa pensée :

- les bâtiments doivent être construits sur des piliers ou pilotis, afin d'aménager une zone de circulation au rez-dechaussée ;
- la façade doit être libre ;
- le plan libre ;
- des fenêtres doivent être disposées en longueur afin de laisser entrer abondamment la lumière ;



- le toit doit être une surface habitable, et accueillir un jardin par exemple.

Le Corbusier initie une architecture modulaire*, où les murs intérieurs n'ont pas de fonction porteuse ce qui permet à l'architecte de placer les pièces où il le souhaite. Comme au Bauhaus, l'homme est au centre : l'architecte utilise le « modulor » comme module de référence, soit un homme de 1,82m à partir duquel il crée toutes les proportions de son architecture. Comme au Bauhaus, il emploie les couleurs primaires dans ses constructions pour rythmer l'espace.

Son œuvre la plus emblématique se trouve à Poissy, la Villa Savoye : il y applique ses 5 principes, créant ainsi une organisation de l'espace modulaire à l'intérieur, mais non visible de l'extérieur. La façade est dématérialisée, simple, rythmée par de larges fenêtres et des surfaces planes. Le Corbusier s'est effectivement illustré dans l'architecture domestique : il est notamment connu pour ses résidences, où chacun dispose d'un appartement fonctionnel. Pour la première fois, la cuisine est ouverte sur le salon, les pièces sont disposées en longueur et une mezzanine* est intégrée dans la pièce principale.

La villa Savoye

À retenir

- L'Art déco promeut un retour aux formes simples et élégantes
- Le béton, l'acier et le verre sont les matériaux les plus répandus dans l'architecture moderne
- L'architecture moderne se caractérise par des formes cubiques, dépouillées et fonctionnelles





En parallèle

- Voir la fiche style « De l'éclectisme à l'Art nouveau » pour comparaison
- Voir la fiche métier « Architecte »



Pour aller plus loin

- Visiter le Casino de Paris ou le musée de l'histoire de l'immigration à Paris
- Visiter les résidences construites par le Corbusier, dites cités radieuses, à Rezé (Nantes) et Marseille