#### ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE



ARCHITECTURE → 2EME CYCLE MASTER → S8-M84 (2020-2021)

# Cours transversaux intra-domaine 42H AS-CTID 801-Le temps de la représentation - Travail en atelier

Année	4	Heures CM	12	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	30	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,22	Session de rattrapage	oui			

Responsable : M. Pigot



### Cours transversaux intra-domaine 21H AS-CTID803 Lumière/matière=objet/lumière

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

Responsable: M. Couillard

#### Objectifs pédagogiques

Sans matière, nulle lumière. La matière transforme et révèle l'onde de lumière, la lumière est un rayonnement, la lumière sans matière est invisible à l'homme. L'homme ne perçoit que 25% du spectre lumineux naturel. C'est ainsi que l'objet de matière, matériel, la matière / lumière, s'impose naturellement à notre regard visuel, dans notre environnement quotidien. La lumière définit la matière visible, le volume, la couleur de matière, la lumière réfracte et diffracte, la lumière change la spatialité de l'espace. Par défaut de culture / lumière, cette lumière issue de transformation par la matière, est bien peu exploitée et reste dans l'usage conceptuel des architecte, un artifice secondaire, pour ne pas écrire tertiaire... Cependant en peinture, sculpture, photographie, arts et autres domaines de la création plastique, la lumière est partie majeure du résultat plastique et créatif, en exemple de l'art cinétique. La plastique de la lumière transforme l'architecture, cet objet complexe et multiple alors se démultiplie...

De l'objet lumière naturel, le soleil, à son artifice technique, l'ampoule électrique, de la métaphore d'objet d'art/lumière, à l'écriture littéraire, cinématographique, plastique, esthétique, sociale, architecturale, urbaine, scénographique, théâtrale, philosophique, politique ; les matières, les matériaux, formes, transparences, opacités, effets technologiques ; le champs de la création lumière est vaste. Les matières portent l'essentiel, de l'idée de la création plastique lumière.

Comprendre la nature de la lumière solaire, c'est en comprendre l'énergie, la puissance, l'onde lumière. C'est aussi comprendre les ressources futures, applicables à la création lumière, que les sciences techniques laissent espérer par la création de matériaux nouveaux.

L'exploitation du rapport matière/lumière est ancien, la lumière est de l'esthétique architecturale et de la sculpture des architectes des temples grecs, pensant cette lumière, cette matière blanche pure, du marbre du Parthénon, l'ombre de lumière...

Aujourd'hui, les architectes proposent leurs projets accompagnés d'images nocturnes, d'illuminations dynamiques, de scénographies de lumière, parfois sonores. Lumière décisive, dans la présentation d'un projet de concours...

Maîtriser le phénomène matière/lumière, c'est comprendre, les caractéristiques du regard humain, les capacités de l'oeil, sa physiologie, les différentes visions des espèces vivantes, les images et vues technologiques produites par nos machines, par exemple l'image de la caméra infrarouge...

PVC, verre, fibre optique, laser, flamme, UV, rayon gamma, néon, photosynthèse et autres, sont matières d'expérimentations, enrichissant les créations des architectes, urbanistes et paysagistes.

Il convient d'en connaître, les coûts, les usages, les durabilités, les consommations énergétiques, les mises en oeuvres, conditions essentielles de transformation, du projet, en réalité construite.

Aussi les progrès du matériel technique, permettent de lier la lumière au son et à l'image, la vidéo, de quoi produire d'extraordinaires objets plastiques...

Les plus belles lumières, sont ces lumières rêvées, au prix, de la réalité de ce cours!

#### Contenu

Une heure et demi de cours théorique et une demi heure de travaux dirigés :

- Des expériences lumières/matières, en relation au cours et aux concepts d'objets conçus et produits par les étudiants.
- Des conférences thématiques, des vidéos documentaires, des oeuvres d'arts cinétiques et lumineuses, des exposés sur designers, plasticiens, concepteurs/lumières et autres créateurs utilisant, la lumière/matière.
- Deux interventions, un ingénieur de l'Association Française de l'Eclairage, un concepteur lumière de l'Association des Concepteurs Eclairagistes.
- Deux visites d'expositions, musée ou galerie, sur le thème de l'art plastique/lumière.
- Une soirée 'Nuits de la lumière de Paris'.

#### Mode d'évaluation

Note finale établie par 50% de la note de présence et 50% de la note du dossier de conception de l'objet lumière/son produit par l'étudiant.

#### Travaux requis

Production d'un dossier conceptuel et technique d'une mise en lumière/son, sur un lieux/sujet choisi. Ce dossier est réalisé, point par point, par chapitre, en chronologie du déroulement du cours.

Une réelle volonté d'acquérir, les bases, de la culture technique du concepteur-lumière/son au service de l'architecture et de l'urbanisme.

#### **Bibliographie**

Une envie de lumière et de son si possible en préambule de ce cours, la lecture de l'ouvrage 'Sons et Lumières', éditions du Centre Georges Pompidou, disponible à la bibliothèque de l'ENSAPLV. et By nigth, lumière et architecture, Montse Borras 2009-

# **Support de cours**Cours en salle 103, support internet, images, vidéos, écrits et autres documents. Travaux dirigés en salle 102.



# Cours transversaux intra-domaine 21H AS-CTID804 Art/musique/architecture

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

Responsable : M. Billaux

#### Objectifs pédagogiques

L'interdépendance entre temps et espace n'est jamais aussi évidente qu'à travers la manifestation sonore. L'espace construit bouleverse l'acoustique du lieu préexistant et modifie la perception que l'on a eue de celui-ci avant l'intervention. Le mode de propagation du son révèle l'espace, en retour, la constitution et la configuration de l'espace façonnent le son.Le workshop permettra aux étudiants d'engager une réflexion sur la musique expérimentale et la place qu'occupe le son dans l'art en abordant les notions qui, au cours du XXème siècle, ont ouvert le champ musical : bruit, silence, indétermination, interpénétration, spatialité.Nous accorderons une importance plus particulière à ce dernier aspect du son (la spatialité)? parce que les ondes sonores doivent bien aller quelque part une fois qu'elles sont émises. Le son est sphérique, mais en l'écoutant, il nous semble posséder seulement deux dimensions : hauteur et durée. La troisième, la profondeur, nous savons qu'elle existe mais elle nous échappe. Nous avons oublié comment le son traverse l'espace et l'occupe. Chaque lieu a son propre caractère qui tend à modifier, déplacer et/ou fixer les sons.

#### Contenu

#### « L'espace ne peut que mener au paradis » Marcel Broodthaers

Art/musique/architecture: connexions, interactions, l'espace son, le son comme matière, Soundscape/Landscape. Une autre façon d'aborder la musique, une autre façon de percevoir l'architecture et de prendre de la distance par rapport à elle. Le faire par le moyen de la musique, du son. Aborder les espaces sous l'angle du sonore, des villes de caractères divers très marquées dans notre imaginaire, confronter cet imaginaire à la réalité sonore, sans a priori, se confronter à des paysages sonores de différents lieux, de différentes cultures (la ville ne sonne pas de la même façon à Oslo ou au Caire), à partir de cette expérience, tenter la recréation d'espaces pour mieux saisir l'existant, ou tout du moins pour essayer de définir, circonscrire, détourer, appréhender, s'immerger dans des espaces et les représenter dans toutes leurs dimensions. Tout espace est fonction du silence et des sons ; les sons et le silence modèlent l'espace en lui donnant ses dimensions sensibles.

Chaque année une Intervention/conférence de différents musiciens et compositeurs est programmée...
(Michel Risse, Christophe Widersky, Vincent Epplay, Jacqueline Caux, Pierre Marietan, Nicolas Losson, Jean Jacques Palix, Nicolas Frize...

#### Mode d'évaluation

50%continu - 50%contrôle

#### Travaux requis

Intensif, réalisation d'un document sonore de 5 minutes maximum.

#### **Bibliographie**

http://www.decorsonore.org/ http://www.nicolasfrize.com/ http://www.jacquelinecaux.com/ www.o-a.info www.samauinger.de http:/soundtransit.nl



### Cours transversaux intra-domaine 21H AS-CTID805 Patrimoine industriel: art/architecture

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

Responsable: Mme Vachon

#### Objectifs pédagogiques

Poursuivre la question de la conservation du patrimoine industriel dans la continuité du workshop dans la Ruhr. Que conserve-t-on, pourquoi, comment ?

De quelle mémoire s'agit il ?

Mise en résonnance de cette reflexion avec des références cinématographique, littérraires, photographiques, philosophiques et confrontation avec des sites industriels de proximité de l'école (nord est de la métropole parisienne)
Valorisation d'un héritage industriel.

#### Contenu

L'expérimentation dans la Ruhr est la perception du lieu comme potentiel simutané de fiction et de mémoire.

D'une part l'architecture des lieux et leur matérialité portent des traces irréfutables, matérielles. D'autre part, la mise la mise en évidence du lien de ces lieux avec la fiction, donc avec l'art, convoque ce dernier comme pouvant faire acte de mémoire ( et de patrimonialisation)

De quelle mémoire s'agit il alors : économique, sociale, condition ouvrière, progrès technique, architecturale, de l'effondrement de cette ère ?

#### Mode d'évaluation

contrôle continu

#### Travaux requis

Travail in situ de prospection, d'inventaire.

Travail en analyse, de mise en correspondance .

Des références à des œuvres d'artistes, des films, des textes philosophiques, Ittéraires, des exemples de réhabilitation de friches seront fournies. Travail de relation entre texte et image, destiné à une publication.

Que ce soit dans l'espace traditionnel du livre, ou dans celui de la vidéoou encore d'une création numérique (DVD).

Exposition ponctuelle.

Un corpus de textes sera distribué au début du semestre. Le rendu est écrit et visuel.

Langue du cours : français



# Cours transversaux intra-domaine 21H AS-CTID806 Regarder l'architecture et la ville à travers la photographie

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

Responsable: M. Adrian Araneda

#### Objectifs pédagogiques

Photographie d'Architecture

L'imaginaire / Le concept :

- Exprimer une idée et la rendre visuelle
- Regarder, Analyser et Communiquer son propre imaginaire en vue de tenir un propos délibéré
- Permettre à l'étudiant de se préparer à une activité de recherche.

#### Contenu

'Or la photographie, en ce qu'elle distingue et compose à la fois le plus subjectif (le génie propre du photographe) et le plus objectif (l'enregistrement par l'appareil photographique),

est sans doute le mieux à même de nous faire saisir comment se construit le regard, ce trait d'union entre le sujet et l'objet'.

BERQUE A. 'Les mille naissance du paysage'. Paysage photographique en France les années quatre-vingt ed. Hazan 1989 Paris.

Ces questions portent sur la construction du regard en relation avec l'architecture, la ville et le paysage, donc sur le rôle de la photographie en tant que révélateur des concepts.

Communiquer au travers d'une image c'est construire une image en vue de tenir un propos délibéré.

Cette construction de l'image implique nécessairement une construction du regard.

La construction d'un regard photographique consiste à définir son sujet, à analyser pour comprendre les diverses relations qui le lient à ce qui l'entoure

Selon ce que l'on veut dire ou communiquer, les choix techniques et le cadrage varient à la prise de vue.

C'est la capacité à effectuer ces choix, en relation avec son propos ce que l'on cherche à acquérir.

Une telle expérience permet, parce qu'en dehors même du champ de la conception architectural et paysagère, de participer à sensibiliser le regard porté sur l'espace et ses problématiques.

En dehors du fait que la photographie depuis son origine n'a cessé de poser son regard sur la ville et d'interroger l'espace architectural et le paysage, elle nous permet de montrer la relation entre l'homme et son environnement, de le mettre en scène et de prendre conscience de sa propre situation dans l'espace.

La photographie dépend d'abord de la prise de vue, c'est à dire de la vision d'une certaine réalité, mais elle dépend encore plus de la maîtrise que l'on peut avoir de cet outil pour formaliser un résultat communicable et tenir ainsi un propos délibéré.

#### Mode d'évaluation

Contrôle continu: 70 % et Examen terminal: 30 %.

#### Travaux requis

Repérages et reportages photographiques. - Exercices photographiques: reliant rêve et raison / plasticité, imagination et intuition.

- Dossier A3 paysage (papier) et dossier numérique (digital) jpg, comprenant la totalité des rendus d'exercices.



### Cours transversaux intra-domaine 42H AS-CTID807 Via cinéma 1 Road movie

Année	4	Heures CM	12	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	30	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,22	Session de rattrapage	oui			

Responsables: M. Reip, Mme Saidi Sharouz

#### Objectifs pédagogiques

Ce cours est le premier volet d'un optionnel s'adressant aux étudiants inscrits dans le séminaire Art, Cinéma, Architecture qui souhaitent poursuivre une recherche par le biais du cinéma. Il vise à produire des démarches filmiques pertinentes qui engagent une recherche sur l'architecture, la ville et le paysage. Engager l'étudiant, à partir de ce qu'il voit, à produire 'des formes qui pensent'.

Cet optionnel se présente sous la forme d'un workshop de dix jours en immersion dans un autre pays, dans un autre contexte. Le workshop s'est déroulé pendant plusieurs années à Jericho dans les territoires palestiniens et depuis 2016 en Iran sous forme d'un road movie. Cela se déroule durant les vacances de Pâques.

Ce cours permettra à l'étudiant de constituer les bases pratiques de la réalisation de la partie filmique du mémoire-film élaboré dans le Séminaire Art, Cinéma, Architecture.

#### Contenu

Ce workshop est une période de travail intense durant laquelle il est demandé aux étudiants de réaliser une vidéo de quelques minutes. Audelà de la prise en compte du contexte géopolitique très fort et des répercussions qu'il engendre sur la façon d'habiter cet espace, ce travail de terrain offre aux étudiants l'opportunité d'acquérir techniques et méthodologie, outils de base pour la réalisation de leur mémoire-film.

L'intensivité du format pour la réalisation de ces très courts projets cinématographiques permettra d'acquérir un savoir-faire technique et méthodologique nécessaire au démarrage de mémoires-films élaborés sur les trois semestres du séminaire.

Fabriquer un court-métrage dans un temps restreint, demande de se confronter à des hésitations et inquiétudes, permet d'affronter les questions techniques, les choix conceptuels que demande une démarche filme et ce, sur un projet cadré. Ainsi, l'étudiant pourra acquérir une relative maîtrise des outils dont il aura besoin pour la réalisation du travail de plus longue haleine que représente le mémoire-film.

Comment les populations vivent-elles leur « mise à l'écart », induite par la présence puissante du désert? Quels rapports entretiennent les habitants avec les autres villes du territoire? De nombreux sujets peuvent être abordées par les groupes d'étudiants qui devront réaliser un film sur ces problématiques. Après deux jours de visite de la ville et ses environs, les étudiants se répartiront par groupe de 2 ou 3 pour choisir leur lieu de tournage et travailler un synopsis qui nous permettra de suivre et d'évaluer la pertinence de leur projet.

Après deux ou trois jours de tournage et autant de montage, une projection publique est organisée par la municipalité sur la place du centre-

Une diffusion des films ou une exposition sera organisée également à l'ENSA Paris la Villette pour rendre compte du travail effectué.

Ce CTID est proposé en lien avec le séminaire Art, Cinéma, Architecture uniquement aux étudiants inscrits dans ce séminaire et souhaitant réaliser un mémoire-film.

Il est essentiellement basé sur la découverte d'un territoire, de la fabrication d'un scénario, du tournage et du montage d'un court-métrage

Réalisation d'un très court-métrage (repérage - écriture - tournage - montage)

#### ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE



ARCHITECTURE → 2EME CYCLE MASTER → S8-M84 (2020-2021)

# Cours transversaux intra-domaine 21H AS-CTID808 Villes et espaces publics en image

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

Responsable: M. Reip

Autres enseignants: Mme Jouve, Mme Pinatel, Mme Saidi Sharouz

#### Objectifs pédagogiques

Une articulation entre la recherche et la création cinématographique.

Apprendre à réfléchir et à utiliser l'image dans la recherche autour de l'architecture et l'espace.

Ce cours aide à la formulation des mémoires de master de certains PFE.

Cet enseignement a pour ambition de développer une approche sensible et pragmatique des espaces urbains en transformation rapide à travers l'usage de l'outil vidéo et la photographie en s'appuyant sur trois niveaux de compréhension :

- Regarder : il s'agit de développer un regard personnel et original sur les lieux et les objets architecturaux et urbains et sur les pratiques humaines.
- Expérimenter les lieux, les objets et les pratiques
- Créer des espaces urbains à partir de l'imaginaire et de l'usage des lieux.

La vidéo ainsi que la photographie seront utilisés comme support pédagogique pour former le regard. Pour nous, filmer c?est une autre façon de regarder. Cela permet d?observer d'une manière précise les rythmes et les usages des lieux. Le son audio est un autre médium que nous utiliserons pour découvrir l?espace. Passer d?un son à un autre est une autre manière de parcourir l'espace.

Cette investigation effectuée par une démarche transversale à la fois artistique, politique et scientifique aura pour but de mettre en relief la manière dont les espaces publics émergent, vivent, se déplacent et disparaissent selon le contexte socio politique et économique dans chacun de ces pays. L?espace public n?est jamais figé, il est le révélateur à la fois « visible » et invisible » de l?évolution d?une société. Leur rôle devient d?autant plus important dans les situations où le contrôle social est plus sévère. A travers l'étude des situations urbaines dans des villes mondiales on s?interrogera sur l?universalité des espaces publics urbains.

EN 2020, la thématique du CTID est autour de l'espace public et banlieues.

LE CTID est ouvert à tous les étudiants en master intéressés par l'utilisation de l'image dans leurs travaux de mémoires et de la recherche en sciences humaines.

#### Contenu

#### Démarche :

Définitions théoriques et analyse filmique autour de l'usage et pratiques spontanées et planifiés des espaces de la ville en s?appuyant sur les chercheurs inspirés par l'école du Chicago. et en traitant des thématiques sur les pratiques du loisir et nature ; les territoires de mobilités ; l'aménagement et perception des places publiques, les relations de genre dans l'espace public ; les pratiques des espaces virtuels et le cinéma ; les espaces publics sous surveillance; l'espace public ici et ailleurs.

L?analyse filmique des ouvres des cinéastes permettent de voir comment les cinéastes approchent et ressentent l?espace et puis le donnent à voir ? (perception et transmission).

Travaux pratiques : Nous demanderons aux étudiants d'observer et de rendre compte des espaces captés par l?image et le son. Ils utiliseront l?outil vidéo d?une part, pour comprendre les lieux et leur fonctionnement et d?autre part comme outil de diagnostic et d'enquête en collectant la parole et en suivant les habitants.

#### Objectif à atteindre :

- Apprendre à analyser l'image
- Apprendre à réfléchir sur/par l'image
- Apprendre à fabriquer des images
- Apprendre à utiliser les images dans la recherche.

#### Mode d'évaluation

- -60% travail personnel
- -40% présence et participation aux exercices

# Travaux requis - Réaliser un document à partir d'une petite recherche sur l'architecture/espace urbain/rural.

#### ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE



ARCHITECTURE → 2EME CYCLE MASTER → S8-M84 (2020-2021)

# Cours transversaux intra-domaine 21H AS-CTID809 Formes de la musique et composition architecturale

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Billaux

#### Objectifs pédagogiques

En lien avec les prospectives des démarches de construction : Histoire des systèmes de composition de la musique occidentale, du chant grégorien au sérialisme des années 1950. Ces modes de pensée peuvent-ils s'adapter à d'autres champs ?

#### Contenu

On décrira les principales formes de composition musicale « savante », surtout sous l'angle des structures (de la polyphonie à l'harmonie, puis à la dodécaphonie et aux pratiques « contemporaines »), de façon intelligible à des non-musiciens (notamment en s'appuyant sur des partitions au graphisme particulièrement clair). On replacera, au passage, ces courants musicaux dans leurs contextes historiques, sociaux et architecturaux.

#### Mode d'évaluation

100% contrôle continu



### Cours transversaux intra-domaine 21H MTP-CTID810 Le paysage chinois

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

Responsable: M. Chiu

#### Objectifs pédagogiques

La conception de l'espace dans la Chine traditionnelle est indissociable de la perception de l'univers par l'homme. En formant avec le Ciel et la Terre les Trois Génies, l'homme, dans le concept de la cosmologie chinoise, se trouve au centre d'un réseau subtil de correspondance et, intermédiaire privilégié entre ces deux pôles, il participe à l'harmonie en aménageant l'espace sans jamais rompre l'équilibre avec l'environnement.

#### Contenu

L'introduction au séminaire pose le problématique de l'aménagement de l'espace dans la Chine traditionnelle, notamment en examinant le rapport entre fengshui et le choix d'un site pour l'établissement d'un cadre bâti et paysager. Un cas concret est étudié à travers le portrait de la capitale de l'ancien empire de Chine : Pékin. Origine et métamorphose d'une ville impériale.

L'environnement architecturé est analysé à travers trois thèmes :

- La Demeure du Prince pour l'architecture palatiale et officielle ;
- La Demeure des Dieux et des Sages pour l'architecture cultuelle et religieuse ;
- La Demeure des Cent-Noms pour l'architecture domestique, habitat et sépulture.

Le coeur du séminaire -le paysage et le jardin- est abordé à travers des exposés généraux et des thématiques :

- Le monde dans un grain de moutarde : survol historique, éléments constitutifs et principes conceptuels ;
- Les sources des Fleurs de pêcher traite de la quête du paradis et des demeures des Immortels ;
- A l'Homme d'intelligence plaît l'eau ; à l'Homme de ren, la montagne évoque la symbolique de l'eau et de la montagne, et des rapports entre la peinture de paysage, la poésie des champs, et l'art du jardin ;
- Yuanming yuan. Le jardin de la Clarté parfaite, le jardin impérial entre mythes et réalité ;
- La Mission de Chine et le voyage des plantes, une rencontre exceptionnelle entre la Chine et l'Occident au siècle des Lumières ;
- Cathay aux jardins des Lumières, l'influence de la Chine dans les jardins français du XVIIIe siècle.

#### Mode d'évaluation

Suivant les conditions de l'enseignement liées aux conditions sanitaires Covid-19, la mode d'évaluation sera :

- hypothèse d'un enseignement en présence physique : partiel où le contrôle continu (présence) compte pour 50% et un examen final (analyse de documents) compte pour 50% ;
- -hypothèse d'un enseignement par visio-conférence : examen final.

#### Travaux requis

Tout au long du séminaire, d'autres facettes de la problématique de l'aménagement spatial seront abordées, avec un souci constant de regards croisés entre l'Orient et l'Occident, entre tradition et modernité: techniques constructives, maîtres charpentiers et maîtres d'oeuvre dans la tradition chinoise, notions de patrimoine et héritage culturel, préservation, sauvegarde et mise en valeur des monuments et des jardins historiques, pérennité et impermanence du cadre bâti dans la Chine impériale, l'évolution de la pratique architecturale et la place de l'architecte dans la République populaire de Chine au XXIe siècle.



# Cours transversaux intra-domaine 21H MTP-CTID811 Contextualisation et prise en compte du paysage dans le projet architectural

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

Responsable: M. Hilaire

#### Objectifs pédagogiques

La contextualisation du projet architectural ne peut pas se limiter à une simple mise en forme des abords immédiats d?un bâtiment. Il est nécessaire que le projet architectural s?inscrive dans des contextes qui sont nombreux, et que les choix faits pour l?élaboration du programme, pour l?implantation et la formalisation, s?articulent à des problématiques variées.

Quelle que soit la nature des sites sur lesquels on intervient (du jardin à la friche industrielle), le paysage n?est plus alors un décor, une sorte de fond de scène, mais un paramètre premier qui s?exprime dans des présences géomorphologiques, historiques, environnementales, sociales, ?; à l?intérieur desquelles un argumentaire doit être construit.

Le site retenu pour cet exercice est un jardin historique d?environ 40 ha situé dans un paysage de vallon forestier en zone périurbaine et sur lequel on se propose de construire une structure d?accueil du public et un logement de gardien.

La diversité des approches possibles pour un tel site rend l?éventail des réponses suffisamment large pour aborder le projet avec des attitudes très variées.

#### Contenu

L?objectif de l?exercice est d?obtenir une progression dans la prise en compte du paysage qui commence à la visite du site et se termine à la mise

en forme du projet. Cette progression se complexifie au fur et à mesure que la démarche avance et que des connaissances sont apportées par les cours, que les emboîtements d?échelles ne sont plus perçus simplement comme une suite linéaire (du général au particulier), mais qu?ils deviennent une sorte de réseau de données travaillées simultanément, que la prise en compte des différentes thématiques ne produit plus une juxtaposition mais un ensemble construit et argumenté, afin que le processus de projet soit lisible d?un bout à l?autre du travail.

L?exercice est constitué par une suite ordonnée qui commence par la visite du site choisi et l?apport des connaissances nécessaires sous forme de cours pour présenter les différents contextes. Il se prolonge par une restitution de cette première étape et une définition des enjeux en terme

de paysage et se termine par la mise en forme d?un programme pour un objet architectural et la réalisation d?une esquisse.

#### Mode d'évaluation

La notation sera effectuée par la présence 30 %, la restitution de la visite et la définition des enjeux 30 % la qualité du dossier final 40 %.

#### Travaux requis

L?étudiant devra fournir un journal de projet qui montre sa progression depuis la visite jusqu?au projet, ainsi qu?une planche synthétique A0 sur

laquelle les éléments indispensables à la compréhension de sa démarche seront présentés. L?accent est mis sur l?argumentation des choix faits pour la mise en place du projet dans un site large qui intègre le jardin mais aussi l?ensemble du vallon qui l?accueille.

#### ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE



ARCHITECTURE → 2EME CYCLE MASTER → S8-M84 (2020-2021)

# Cours transversaux intra-domaine 21H MTP-CTID812 Apprendre de villes d'ailleurs 2

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

Responsable: M. Secci

Autre enseignant: Mme Lebarbey

#### Objectifs pédagogiques

'Apprendre des villes d'ailleurs' est un cours qui propose :

- d'ouvrir un espace de discussions sur les 'villes en projets' ;
- de proposer des cours construits à partir d'observations faites sur le terrain ces dix dernières années ;
- de débattre des valeurs urbaines, des mutations, des incertitudes, ... à l'oeuvre dans des villes pour questionner les formes d'urbanisation contemporaines ;
- d'oser rapprocher des villes d'aires géographiques lointaines pour appréhender des enjeux actuels communs ou spécifiques à chaque situation.

#### Contenu

Le monde change... Qu'en est-il des pratiques de l'architecture ?

Ce cours s'adresse aux étudiant-e-s intéressé-e-s aux 'villes', à leurs projets, à leurs processus, à leurs acteurs, à leurs temporalités ainsi qu'à la diversité de formes d'urbanisation qu'elles offrent en ce début de XXIe siècle.

Dans ce but, ce cours décentre le regard en proposant de discuter des 'villes d'ailleurs', en particulier des villes d'Amérique du Sud, d'Inde et de Turquie. Ces villes offrent des situations urbaines aux croissances et transformations rapides et radicales rares en Europe.

Une attention est portée au grand écart des échelles auquel sont soumis les villes contemporaines, à savoir l'écart entre l'échelle des interventions architecturales et urbaines localisées et l'échelle des phénomènes mondialisés : financiarisation et marchandisation, migrations, changements climatiques, cultures portées par les médias, accroissement des classes moyennes, etc.

Face à ces phénomènes, ce cours part d'un constat : l'absence de modélisation prédictive applicable à un ensemble urbain. Partant de là, il se construit par une approche, non pas théorique (ce qu'est l'urbanisme), mais fondé sur des 'observations de terrain', mêlant approches pragmatiques et sensibles de la ville, en vue de fabriquer un regard critique, original et informé, sur des formes d'urbanisation actuelles.

Une dizaine de villes seront présentées abordant des questions comme : planification vs autoproduction ; démographie vs migration ; croissance rapide vs décroissance ; approvisionnement vs raréfaction des ressources; désertification vs inondation ; etc.

A titre d'illustration, une dizaine de villes seront présentées pendant le semestre comme : la ville auto-produite de Caracas au Venezuela; l'urbanisme d'accompagnement à l'œuvre à Lima au Pérou; au sujet des ONG, un acteur de la ville autoproduites en Amérique du Sud; un arrière-pays aride en croissance avec Filadelfia au Paraguay; les villes-littorales face à la mondialisation via 4 petites villes sud-américaines; pour un centre ancien producteur avec Bénarès en Inde; un centre-marché en mutation à Trivandrum en Inde; l'urbanisme ottoman, un urbanisme par point re-fait projet urbain à Bursa en Turquie; Projet urbain en centre ancien, les métiers comme levier à Gaziantep en Turquie; ...

#### Mode d'évaluation

Afin de tirer profit de ce cours, l'étudiant devrait être sensible aux questions urbaines, aux villes en projet, à la grande échelle territoriale, ainsi que de montrer un attrait pour les cultures autres que la sienne et en particulier de différents 'ailleurs'. En outre, il devrait être intéressé à un regard sur la ville qui se construise à partir d'une pratique de terrain (et non à partir de livres, de sites internet, ...).

70% de la note relève du contrôle continu (présence au cours et participation) et 30 % de la note de la présentation d'un travail personnel.

#### Travaux requis

Le travail demandé à chaque étudiant portera sur l'approfondissement ludique et succinct d'une question du cours à partir d'observations de terrain à Paris. La forme de restitution de ce travail sera explicitée en cours.

Ce cours est dispensé en français. Selon les cours, des parties seront en espagnol ou en anglais.



### Cours transversaux intra-domaine 21H MTP-CTID813 Amérique latine: architecture, villes et sociétés

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

#### Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'explorer les dynamiques associées à l'émergence des mégapoles mondialisées dans le sous-continent latinoaméricain. L'apparition dans les dernières trente années des grande mégapoles globales a entrainé comme conséquence des forts processus d'intégration économique et culturelle à l'échelle planétaire et en même temps, les inégalités sociales, la montée de la violence et la crise urbaine-écologique-politique semblent s'installer durablement dans le paysage urbain contemporain. Les villes latino-américaines sont aujourd'hui le laboratoire de nouvelles formes de domination et de gouvernance mais aussi de nouvelles formes de résistance et d'inventivité sociales.

Ce cours se propose de faire un bilan de plus de trente ans de mouvements urbains et des transformations dans la sphère publique latinoaméricaine. A travers de présentations thématiques, nous allons explorer des villes et des questions associées aux mutations dans les espace publics de plus en plus ségréguées et mondialisés.

#### Mode d'évaluation

Présence obligatoire. Lecture et discussion de textes,

#### Travaux requis

Pour valider ce cours les étudiants devront réaliser une recherche-action; une intervention dans le site et une restitution sous la forme d'un document écrit.



# Cours transversaux intra-domaine 21H MTP-CTID814 Micro-Mégas, le territoire rural en question

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

Responsable: Mme Lapassat

#### Objectifs pédagogiques

L'apparition de la vie sur notre planète commence avec le règne végétal. L'aventure de l'humanité est intimement liée à l'aventure des plantes, que ce soit dans nos assiettes, nos jardins, nos villes, nos paysages. Ces cours proposent ainsi de comprendre le fonctionnement des plantes, leur classification, les raisons qui permettent la colonisation par elles des milieux naturels.

Cette première compréhension permet de développer la notion de milieu naturel, ses forces et ses fragilités pour ensuite aborder la maîtrise par l'homme de ces milieux naturels, puis leur transformation en milieux anthropiques, en écoumènes.

Seront ensuite développés les différents usages du végétal par l'homme, en terme de production (agriculture, sylviculture, etc.), en terme d'aménagement du territoire (plantation d'accompagnement, génie végétal), en terme d'aménagement urbain.

Ces différents usages seront mis en relation avec les problématiques actuelles telles que la plantation en milieu urbain, l'alternative du végétal dans les questions de qualité environnementales, le solaire passif, etc.

Enfin, le végétal crée de l'espace. Souvent considéré comme « vide » par l'architecte, ces espaces sont pourtant définis par des pleins, des filtres, des couverts, des ponctuations, des orientations. Il s'agira donc de comprendre comme se construisent ces espaces, comment l'architecte peut jouer de ce matériau vivant et en tirer le meilleur parti au sein de ses projets, non comme un motif, mais comme un acteur à part entière de nos projets.

#### Contenu

- 1- L'aventure des plantes, la classification au sein du règne végétal, le fonctionnement biologique de ses représentants.
- 2- Le végétal et le milieu naturel : une perpétuelle évolution. La phytosociologie, la modification des milieux naturels par les végétaux.
- 3- De l'écosystème à l'agrosystème, l'homme part à la conquête des milieux naturels et « domestique » le végétal.
- 4- De la forêt primaire à la sylviculture : les différents rapports de l'homme à la forêt.
- 5- Le végétal, acteur de l'aménagement du territoire par l?homme. Les plantations d'accompagnement des infrastructures.
- 6- Le végétal, acteur de l'aménagement du territoire par l?homme. Les viscitudes de l'agrosystème.
- 7- Le végétal, acteur de l'aménagement urbain. L'espace public.
- 8- Le végétal, acteur de l'aménagement urbain. Les parcs et jardins.
- 9- Le vocabulaire de l'urbanisme végétal.
- 10- La pépinière, lieu de production des végétaux.
- 11- Le cortège végétal à l'épreuve de l'aménagement urbain.
- 12- Equilibres et déséquilibres.

#### Mode d'évaluation

Examen écrit de fin de semestre Réponse et approfondissement à 3 questions posées en synthèse des cours

#### Travaux requis

12 cours magistraux de 1h 30 ; examen écrit de 1h30 ; oral de rattrapage.

Assiduité : 25% de la note finale



# Cours transversaux intra-domaine 21H MTP-CTID815 Lumières, sons, matériels, techniques, coûts, normes, mesures et règles

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

Responsable: M. Couillard

#### Objectifs pédagogiques

Proposer une culture lumière/son au futur architecte, souhaitant intégrer et lier, conception/lumière et architecture/urbanisme. L'architecte devra maîtriser, les cadres légaux, normatifs et techniques, des diverses activités lumière/son, cadres restrictifs et limitatifs des champs créatifs des architectes. C'est en connaissant et acceptant ces contraintes de la réalité, que l'architecte, va en tirer les meilleurs partis et adapter ces projets architecturaux et urbains, aux réelles possibilités de la lumière/son...

Sources lumineuses, sécurité des installations électriques, matériels de projection d'images, matériels son, mesures d'éclairements, calculs de réfractions, normes d'éclairages muséographiques, sonorisations spatiales de la lumière, normes d'éclairages habitats domestiques, normes éclairages urbains, mises en valeur par la lumière des monuments historiques, éclairages souterrains, lutte contre les vandalismes, mise en sécurité par la lumière de l'espace public, les assurances, les essais de mise en lumière, les contrôles techniques, les coûts de la main d'oeuvre, les normes de l'AFE, le code du travail, les coûts des prestations, de la main d'oeuvre, les coûts des locations des matériels, les droits d'auteurs... Les thèmes sont abordés et développés, avec méthode, dans l'idée de conduire un projet de sa création à sa réalisation...

Ces connaissances techniques, faciliteront aux futurs architectes, discussions et négociations, avec les ingénieurs, techniciens et commerciaux, des domaines de la lumière, pour lesquels, cette culture et cette précision professionnelle, sont indispensables aux résultats qualitatifs d'un projet.

#### Contenu

1 heure de cours théorique et 0,5 heure de travaux dirigés, en relation au cours. Le cours théorique est une conférence thématique d'une heure : exemples de réalisations techniques, avec des intervenants, membres de l'Association Française de l'Eclairage et de l'Association des Concepteurs Eclairagistes, une visite de chantier, des représentants commerciaux de matériels d'éclairages, un entrepreneur de spectacle, une visite nocturne d'illuminations parisiennes, un assureur et autres opportunités de saison... Le TD 0,5 heure est en rapport immédiat du contenu du cours...

#### Mode d'évaluation

Note finale obtenue par 50% de la note de présence et 50% de la note du dossier conceptuel et technique, de réalisation produit par l'étudiant.

#### Travaux requis

Production d'un dossier conceptuel et technique d'une mise en lumière/son, sur un lieux/sujet choisi. Ce dossier est réalisé, point par point, par chapitre, en chronologie du déroulement du cours.

Une réelle volonté d'acquérir, les bases, de la culture technique du concepteur-lumière/son au service de l'architecture et de l'urbanisme.

#### **Bibliographie**

En lecture préalable, l'ensemble des plaquettes, 'Normes techniques de l'AFE', disponibles à la bibliothèque de l'ENSAPLV et ces 5 ouvrages :

- Les éclairages des villes, Roger narboni 2012,
- By nigth, lumière et architecture, Montse Borras 2009,
- Lumière et ambiances, roger Narboni 2006,
- La lumière et le paysage, Roger Narboni 2003,
- La lumière urbaine, Roger Narboni 1995.

#### Support de cours

Cours en salle 103, support internet, images, vidéos, écrits et autres documents. Travaux dirigés en salle 102.



# Cours transversaux intra-domaine 21H HMU-CTID816 Formation langue et culture japonaises

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

#### Objectifs pédagogiques

L?objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants à la fois d?acquérir les bases de la langue japonaise et, par le biais de la langue, de s?ouvrir à la spécificité de la communication japonaise.

#### Contenu

L?enseignement proposé s?articule essentiellement autour de deux grands axes :

- introduction à la langue japonaise,
- les conversations utiles dans les situations de la vie quotidienne.

Chacun de ces apports linguistiques sera intimement associé à un éclairage culturel sur la communication et la société japonaises.

La formation sera ludique et participative afin d?aiguiser chez les étudiants leur curiosité pour la communication à la japonaise et susciter chez eux l?envie de s?exprimer en japonais.

#### Mode d'évaluation

Contrôle continu (50%), contrôle final (50%)

#### Travaux requis

- Acquérir les syllabaires japonais hiragana et katakana
- Acquérir les bases de la langue japonaise permettant la tenue d?une conversation simple dans les situations de la vie quotidienne auxquelles des étudiants peuvent être confrontés lors d?un éventuel séjour en mobilité au Japon.
- Sensibiliser les étudiants à la spécificité de la communication à la japonaise.
- Lever les freins nés des a priori et peurs des étudiants face à cette expérience qui attend ceux qui partiront étudier au Japon.

Le mode pédagogique de transmission des connaissances s?appuiera sur la spécificité du public concerné à savoir des étudiants en architecture et de leur rapport particulier à la question spatiale. Au-delà des cours classiques, des exercices particuliers seront proposés (calligraphie, etc.).

- Donner aux étudiants l?envie de parler japonais et de découvrir la spécificité de cette communication à la japonaise.



### Cours transversaux intra-domaine 42H MTP-CTID817 De la perception à la compréhension du paysage

Année	4	Heures CM	12	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	30	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,22	Session de rattrapage	oui			

Responsables: Mme Szanto, Mme de Marco

#### Objectifs pédagogiques

La Convention européenne sur le Paysage et les nombreuses lois françaises sur le paysage, les réflexions récentes des architectes et des urbanistes mettent de plus en plus l'accent sur l'importance de la prise en compte du paysage dans les projets d'aménagement à toutes les échelles. L'atelier propose de réfléchir à une forme paysagère particulière qui se développe dans la frange des villes.

Cette action propose aux étudiants une confrontation avec une autre école de pensée et de pratique dans ces mêmes domaines, notamment celle développée à l'Université la Sapienza de Roma, en partenariat avec la Faculté d'architecture de Florence.

Cet intensif rentre dans le cadre du travail mené par l'équipe de recherche AMP, qui s'intéresse aux pratiques anciennes et actuelles de diverses formes et échelles d'interventions sur un territoire pour comprendre comment les notions de paysage, d'architecture, de milieu agissent concurremment.

#### Contenu

En marge de la métropole, les collectivités territoriales défendent le caractère périurbain ou rural de ces territoires, veillent au maintien des espaces ouverts, tout en demandant de pouvoir bénéficier d'une sorte de « droit à la métropole ». Dans ces secteurs se nichent les préludes de nouvelles formes de gouvernance et aussi de nouvelles configurations spatiales, à cheval entre le local et le global, l'ordinaire et l'exceptionnel, le patrimonial et le l'innovant.

L'action internationale proposée prévoit d'explorer l'un de ces territoires dans la métropole romaine : le secteur Est caractérisé par une juxtaposition de quartiers urbains, périurbains et ruraux le long de la rivière Aniene. Le morcèlement de ce territoire laisse un réseau d'interstices et de « plages métropolitaines », des poches où s'inscrivent des activités et des modes d'habiter ordinaires en marge des pratiques et des configurations établies par le développement urbain. Ce réseau d'interstices et de « plages » constitue une occasion de réflexion et d'exploration spatiale à partir des potentiels paysagers, une exploration du processus menant de la perception à la compréhension d'un paysage.

Les étudiants vont être amenés à explorer le site à travers des démarches, méthodes et outils divers, pour construire les fondements d'un projet de territoire qui soit d'abord un projet de paysage.

#### Mode d'évaluation

70% participation à l'atelier 30 % rendu

#### Travaux requis

L'atelier intensif va se dérouler à Rome du 13 au 22 avril 2020.

Une présentation détaillée de l'atelier sera proposée en début de semestre 2 (date à définir). L'information sera envoyée aux étudiants intéressés inscrits sur Taiga.



# Cours transversaux intra-domaine 21H HMU-CTID818 Acoustique esthétique 2

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

Responsable : M. Billaux

#### Objectifs pédagogiques

Sortir de la seule préoccupation de la lutte contre le bruit, pour aborder le fait sonore comme objet d'étude esthétique d'une part, et ensuite comme dimension de l'espace architectural et urbain.

Tenir compte de la dimension sonore dans la conception architecturale.

#### Contenu

Cet enseignement repose sur une méthodologie de l'écoute en tant que discipline quotidienne, au moyen d'exercices collectifs pendant le cours qui devront être pratiqués individuellement ensuite. L'étude du son comme dimension de l'espace architectural et urbain reposera sur les travaux théoriques et sur l'analyse acoustico-esthétique de sites urbains remarquables, avec un site de référence.

Approfondissement des acquis de l'optionnel Acoustique esthétique 1.

#### Mode d'évaluation

Contrôle continu: 50% et examen final: 50%.



# Cours transversaux intra-domaine 21H HMU-CTID821 Formation langue et culture portugaises

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

Responsable: M. Almeida Dos Santos

#### Objectifs pédagogiques

Ce cours est prioritairement destiné aux étudiants qui partiront faire un séjour d'un an au Portugal ou au Brésil ou à tout autre étudiant désirant acquérir un niveau de débutant à intermédiaire dans l'expression orale et écrite et dans la compréhension orale et écrite de la langue portugaise.

A la fin du cours, les étudiants devraient être capables d'être fonctionnels dans la vie de tous les jours dans un pays de langue portugaise.

#### Contenu

verbes réguliers et irréguliers de l'Indicatif (présent, prétérit, imparfait, futur, gérondif),

l'Impératif avec les accords et syntaxes référents.

- expressions idiomatiques, salutations, articles, démonstratifs, possessifs, interrogatifs, indéfinis, substantifs, adjectifs, prépositions, adverbes, interjections, comparatifs, superlatifs, augmentatifs, diminutifs, ...
- vocabulaire : villes, pays, langues, adresses, lieux, objets maison/bureau, commerces, plats, boissons, couleurs, fruits, légumes, professions, moyens de transport/ communication, temps, numéros, saisons, mois, jours de la semaine, heures, vêtements/accessoires, corps humain, maladies, animaux, activités culturelles, électrodomestiques, ...
- histoire, géographie, culture du Brésil, ...

#### Mode d'évaluation

Deux heures hebdomadaires de cours

- premier contrôle aux 2/3 du trimestre (33 %)
- deuxième contrôle à la fin du trimestre (33 %)
- exercices hebdomadaires, présence au cours et participation (33 %)

#### **Bibliographie**

Un manuel est utilisé en classe : FALAR ... LER ... ESCREVER : Um Curso para Estrangeiros de Emma EBERLEIN O. F. LIMA et Samira A. LUNES : Niveau débutant : les leçons de 1 à 12 (Le manuel est entièrement en portugais. Il permet une approche intuitive de l'apprentissage et de la pratique de la langue via des exemples et des exercices récurrents).

#### Support de cours

Les fichiers audio, supports pédagogiques des textes du manuel, sont utilisés en classe. Ces mêmes fichiers sont distribués aux étudiants qui les demandent.



# Cours transversaux intra-domaine 21H HMU-CTID822 Habiter et travailler: de l'analyse des usages à la conception architecturale

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

Responsables: M. Fenker, Mme Zetlaoui Leger

#### Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est de nourrir la conception architecturale à partir de la compréhension de la richesse des situations de vie et de travail qui s'accomplissent dans l'espace. L'ambition de saisir la complexité des pratiques sociales dans leurs relations à l'espace conduit à étudier les usages et la pluralité des points de vue que les acteurs concernés portent sur ces relations. Elle suppose également du concepteur la capacité à expliciter le contexte social, culturel et économique particulier d'un projet architectural et à développer une distance réflexive vis-à-vis des éléments normatifs qui sous-tendent le rapport aux usages. Au-delà du développement des moyens d'analyse, l'enseignement vise à montrer comment l'attention aux usages peut s'inscrire dans une démarche de programmation en articulation avec la conception.

#### Contenu

L'enseignement propose d'appréhender la problématique de la mixité en architecture par la complexité des perspectives sur l'usage dans le domaine de l'habitat, des lieux de travail et des équipements publics en partant de trois types d'entrées : celui des résultats d'analyses sociologiques, celui des pratiques professionnelles des intervenants, celui des investigations empiriques qu'auront à mener les étudiants sur des lieux concrets et des conduites réelles.

En ce qui concerne les lieux de travail et les équipements publics, nous étudierons les rapports entre organisation du travail et organisation de l'espace, les formes contemporaines des lieux de travail, les processus et les acteurs de la production des espaces. Nous développerons une analyse critique des politiques actuelles des entreprises en matière d'architecture et d'espace et examinerons les articulations qu'elles proposent entre logiques organisationnelles et logiques d'usages.

En ce qui concerne l'habitat, notre analyse de la morphologie urbaine et architecturale s'intéressera à la façon dont celle-ci accueille les personnes et valorise certains modes de vie. A quoi tient l'hospitalité des espaces publics urbains ? Quelles formes de liens sociaux sont promues ou au contraire entravées ? Comment appréhender dans la programmation les différentes échelles de la mixité et les modalités d'usages liées à l'habitat.

Le cours examinera également l'émergence de nouveaux modes d'habiter et de travail et, le cas échéant, leur prise en considération dans les réalisations. Au-delà de l'étude de la spécificité de ces différents types de réalisations, il s'agira de poser de manière transversale un ensemble de questions sur l'articulation entre les modes de vie et de travail et le cadre bâti. Comment les espaces donnent-ils prise à des dynamiques relationnelles, sociales, organisationnelles ? Comment participent-ils à des formes de reconnaissance ou de dégradation des relations sociales ? Comment les démarches de programmation et de conception peuvent-elles appréhender les enjeux sociaux, productifs, institutionnels et urbains des intentions de mixité ? Comment penser la complexité de la conception à la lumière de la pluralité des destinataires du projet ?

#### Mode d'évaluation

Contrôle continu par la participation aux séances et élaboration d'un dossier final.

#### Travaux requis

Les étudiants auront à analyser une habitation, un lieu de travail ou un équipement publique (par exemple une situation d'accueil, un immeuble mixte).



# Cours transversaux intra-domaine 42H CCA-CTID823 Chantier partagé Clichy Montfermeil

Année	4	Heures CM	12	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	30	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,22	Session de rattrapage	oui			

**Responsable :** M. Discors

#### Objectifs pédagogiques

« CHANTIER PARTAGE, CLICHY-MONTFERMEIL » en partenariat avec la Société du Grand Paris et le 104

L'ENSA Paris-la-Villette et Édouard Ropars ont proposé au collectif d'architectes Plan Común de participer à un workshop commun sur le thème du « chantier partagé » de la gare du Grand paris Express de Clichy-Montfermeil, organisé à l'initiative du 104 et de son directeur José-Manuel Gonçalvès et de la Société du Grand Paris.

Le workshop prendra place dans le cadre pédagogique de l'Intensif Pluridisciplinaire de Master (MIP939) encadré par Édouard Ropars et regroupera une quinzaine d'étudiants de la Villette selon une temporalité double :

- un « intensif » d'une semaine (workshop 5 jours ouvrables) à l'ENSAPLV en septembre 2020,
- un « extensif » de plusieurs séances de travail et évènements publics situés sur le site même du chantier de la gare de Clichy-Montfermeil.

Il sera co-organisé par Edouard Ropars (ENSAPLV), Sacha discors (enseignant ENSAPLV et membre de Plan Común) ainsi que d'autres membres de Plan Común, en partenariat étroit avec le 104, le SGP et les acteurs locaux du projet : villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, Grand paris Express, ateliers Médicis.

#### Contenu

#### Situation

La future gare de Clichy-Montfermeil se trouve au cœur d'un réseau d'acteurs, d'habitants et d'usagers actuels ou potentiels divers: à cheval sur deux communes, elle permettra une connexion avec le tram, les ateliers Médicis, le fameux marché de Clichy, et la forêt de Bondy.

Elle est située à la limite exacte entre les deux communes, marquée par la promenade de l'aqueduc de la Dhuis, bande de terrain dans laquelle coule un aqueduc, d'une largeur variable de 10m en milieu rural à 20 mètres en milieu urbain. Cette infrastructure, au sens propre, a été aménagée en 2008 comme un parc linéaire qui relie la commune limitrophe du Raincy (à l'Ouest) à la Forêt de Bondy (à l'Est) et traversera le parvis de la future gare.

À l'échelle régionale, cette sente de 27 km traverse une dizaine de communes, et fait office de cordon écologique, puisqu'il relie de nombreux espaces verts (Forêt de Bernouille, Forêt régionale de Clay Souilly, Forêt régionale de Vallières) jusqu'à la base nautique de Jablines.

À l'échelle du quartier, cette voie plantée joue un rôle stratégique, puisqu'elle relie, dans un rayon de 800m, une série d'équipements : le lycée Alfred Nobel, les Ateliers Médicis, le parvis de la gare, la place du marché, et l'entrée de la forêt.

Le Marché Anatole France réunit les habitants des deux communes deux fois par semaines tout au long de l'année, les mercredi et les samedi et un très grand nombre d'habitants des communes voisines une fois par an, pendant le Ramadan.

#### Mode d'évaluation

Intervention en 3 temps

#### 1. BUILDING THE CASE

Intensif d'une semaine avec les étudiants de l'ENSAPLV (septembre 2020)

Cet exercice commun, qui débutera par une visite de site et sera ponctué de rencontres avec les différents intervenants, aura pour objectif d'effectuer des relevés et des enquêtes sur site et avec les habitants et usagers, et de concevoir les micro-dispositifs, ouvrant la possibilité à de nouveaux usages et de nouvelles pratiques autour du chantier de la future gare. Un des enjeux sera également de définir et d'obtenir les matériaux qui serviront ensuite à construire ces micro-architectures : briques, plaquettes, parpaings, blocs de béton cellulaire type Siporex, briques monomur... le choix de ces éléments de maçonnerie banals, manuportables et de facile mise en oeuvre, déterminera la forme des interventions. Cette série de micro-dispositifs agira comme un catalyseur de relations entre les habitants et usagers potentiels, réintroduisant des usages collectifs, de partage et de liant sur cet espace public limitrophe aux deux villes.

#### 2. BUILDING THE COMMONS

Extensif tout au long de l'automne avec les étudiants et les habitants du quartier.

Mise en place de rencontres et de séances de travail impliquant les étudiants, les habitants, les ouvriers du chantier, ainsi que les différents partenaires du projet. Ces évènements seront définis par des séances de travail au cours desquelles les étudiants et les habitants échangeront sur les différents scénarios envisagés, et travailleront à la mise en œuvre de ces dispositifs pour laquelle ils seront épaulés par des professionnels.

#### 3. BUILDING THE COMMUNITY

Programmation d'événements en collaboration avec les Ateliers Médicis + ...

des concerts, spectacles, interventions artistiques, banquets seront organisés tout au long du chantier et prendront place autour de la "Colline de Clichy-Montfermeil", topographie artificielle utilisant les déblais du chantier de la gare, qui servira de point de rencontre et de signal tout au long du chantier, puis de support et terrain d'expérimentation pour végétaliser l'espace public. Un partenariat sera formé avec des associations locales et des écoles pour l'exploitation et l'entretien de cet espace planté. la "Colline de Clichy-Montfermeil" sera à la fois un Landmark dans ce paysage plat et un lieu de réunion pour les habitants du quartier.



# Cours transversaux intra-domaine 21H CCA-CTID824 Architectural Instability and Indeterminancy:Accident, error, open source and the unworking of architecture

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

Responsable: M. Patterson

#### Objectifs pédagogiques

A partir des textes théoriques, philosophiques, architecturaux et d'autres disciplines, amener les étudiants à développer une culture et une connaissance de la théorie de l'architecture. Construire les outils conceptuels qui leur permettent de développer un regard critique sur la discipline et ses discours.

Développer leurs capacités de recherche, représentation, expression orale et écrite.

Cet enseignement a aussi pour objectif d'amener l'étudiant à communiquer en langue étrangère. L'ENSAPLV propose cet enseignement en anglais afin de permettre aux étudiants de participer aux activités pédagogiques internationales (ateliers et colloques internationaux organisés par l'école, échanges dans les établissements d'enseignement supérieurs étrangers). Cours ouvert aux étudiants en échange.

#### Contenu

Cet enseignement propose une introduction en théorie de l'architecture, notamment autour de la question de la nature du « travail » et son statut en tant que profession. Il s'agit de réfléchir sur ce travail en terme de : histoires de la formation et l'apprentissage, évolution des pratiques professionnelles, théorisation de « faire » et « créativité », expérimenter la matérialité (« new materialism »), rôles des « nouvelles technologies » et nouveaux paradigmes économiques, politiques, etc.

Comment est-ce que l'architecte se positionne par rapport au bâtisseur/ouvrier, artisan, ingénieur, client, critique, d'autres architectes, etc. Architecte en tant que « producteur », « auteur », designer, artiste, personnage politique, utilisateur, citoyen, dissident, etc. Différents thèmes seront abordés tels que : rôle/place de risque, obsolescence, représentation et médias sociaux, questions esthétiques, dilemmes éthiques, écologies créatrices, travail immatériel et automation, intelligence artificielle, participation et open source, design entre formel et informel, autonomie, résistance, posthumain, etc. Les étudiant.e.s seront amenés à confronter la théorie à la pratique. Quels sont nos préjugés et à priori sur l'architecture et la manière dans laquelle elle est conçue ? Quelle est la nature (et l'évolution) de ce 'travail' ? Comment est-ce qu'ils sont représentés ? Quels sont ses discours/récits 'professionnels' ? Comment 'déconstruire' ce métier ? Comment imaginer d'autres interprétations et potentialités ? Quel rôle pour l'architecte ?

#### Mode d'évaluation

Participation active aux discussions et visites (expositions et conférences), lecture et compréhension des textes, exposés, créer une représentation visuelle, écrire un texte critique avec images.

#### Travaux requis

Exposés, critical mapping, poster avec images et texte critique, etc.

#### **Bibliographie**

Daniel Abramson, Obsolescence: An Architectural History (University of Chicago, 2016)

Chandler Ahrens & Aaron Sprecher, eds., Instabilities and Potentialities: Notes on the Nature of Knowledge in Digital Architecture (Routledge, 2019)

Zeynep Çelik Alexander & John May, eds., Design Technics: Archaeologies of Architectural Practice (Minnesota, 2020)

N. Axel, B. Colomina, N. Hirsch, A. Vidokle & M. Wigley, eds., Superhumanity: Design of the Self (e-flux/Minnesota, 2018)

Jane Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things (Duke, 2010)

Christophe Bonneuil & Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us (Verso, 2016)

Rosi Braidotti, Posthuman Knowledge (Polity, 2019)

Benjamin Bratton, The Stack: On Software and Sovereignty (MIT, 2015)

James Bridle, New Dark Age (Verso, 2018)

Mario Carpo, The Second Digital Turn (MIT, 2017)

Beatriz Colomina & Mark Wigley, eds., Are we human? (Lars Müller, 2016)

W. Davidts, S. Holden & A. Paine, eds., Trading between Architecture and Art (Valiz, 2019)

Peggy Deamer, ed., The Architect as Worker: Immaterial Labor, the Creative Class, and the Politics of Design (Bloomsbury, 2015)

Peggy Deamer, Labor and Architecture (Routledge, 2020)

Keller Easterling, Extrastatecraft:The Power of Infrastructure Space (Verso, 2014)

Kenneth Frampton, Labour, Work and Architecture (Phaidon, 2002)

Hélène Frichot, Creative Ecologies: Theorizing the Practice of Architecture (Bloomsbury, 2018)

Hannah Fry, Hello World: How to be Human in the Age of the Machine (Black Swan, 2019)

Catherine Geel & Clément Gaillard, eds., Extended French Theory & The Design Field...On Nature and Ecology (T&P, 2019)

Andrew Goodhouse, ed., When is the Digital in Architecture? (Sternberg, 2017)

Ariane Lourie Harrison, Architectural Theories of the Environment: Posthuman Territory (Routlege, 2013)

Tim Ingold, Making (Routledge, 2013)

Tahl Kaminer, The Efficacy of Architecture: Political Contestation and Agency (Routledge, 2017)

Nadir Lahiji, ed., Architecture Against the Post-Political (Routledge, 2014)

Pierre-Michel Menger, The Economics of Creativity (Harvard, 2014)

Alexandra Midal, Design by Accident: For a New History of Design (Sternberg, 2019)

Miguel Paredes Maldonado, Ugly, Useless and Unstable Architectures (Routledge, 2019)

Markus Miessen, Crossbenching: Toward Participation as Critical Spatial Practice (Sternberg, 2016)

Doina Petrescu & Kim Trogal, eds., The Social (Re)Production of Architecture (Routledge, 2017)

Monica Ponce de Leon, Authorship (Princeton, 2020)

Carlo Ratti, Open Source Architecture (Thames & Hudson, 2015)

Peg Rawes, ed., Relational Architectural Ecologies (Routledge, 2013)

M. Schalk, T. Kristiansson & R. Mazé, Feminist Futures of Spatial Practice (AADR, 2017)

Trebor Scholz, ed., Digital Labor: The Internet as Playground and Factory (Routledge, 2013)

Bernard Stiegler, Automatic Society (Polity, 2016)

Bernard Stiegler, The Age of Disruption (Polity, 2019)

Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development (MIT, 1976)

Albena Yaneva, Five Ways to Make Architecture Political: An Introduction to the Politics of Design Practice (Bloomsbury, 2017)



# Cours transversaux intra-domaine 21H CCA-CTID825 Systèmes numériques de la conception digitale

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800	
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours	
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui			

Responsable : M. Guena

#### Objectifs pédagogiques

Cet optionnel de projet a pour objectif de présenter divers systèmes numériques d'assistance possible à la conception architecturale. Il est effectué à distance à travers un site web dédié http://maacc.paris-lavillette.archi.fr/CTID823

#### Contenu

Présentation de différentes techniques de modélisation, d'évaluation et d'optimisation du projet en vue d'assister sa conception: modélisation paramétrique (Rhinoceros + Grasshopper), systèmes de particules, surfaces implicites, surfaces de subdivision, systèmes multi-agents, form-finding (Kangaroo, ladybug) etc.

Chaque semaine un nouveau cours est déposé sur le site web par les enseignants.

#### Mode d'évaluation

Contrôle continu : Travail hebdomadaire obligatoire déposé chaque semaine sur le site web du cours.

#### Travaux requis

Exercice hebdomadaire en relation avec le contenu du cours

#### Support de cours

site web dédié http://maacc.paris-lavillette.archi.fr/CTID823



# Cours transversaux intra-domaine 42H CCA-CTID826 l'acte de bâtir-de la conception à la réalisation avec regard spécifique sur la phase chantier »

Année	4	Heures CM	12	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	30	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,22	Session de rattrapage	oui		

Responsable: M. Feichtinger

#### Objectifs pédagogiques

« Le chemin à l'envers ».

Nous partons d'un projet en construction ou achevé pour retracer sa genèse.

Nous étudions la relation du système constructif, de la matérialité, des détails avec la conception.

Nous analysons l'impact de la situation du projet et en conséquence du chantier – ses contraintes, son organisation – sur le dessin du projet. Les acteurs du chantier, les artisans et leur savoir-faire – quelle influence sur la manière de penser le projet. Implication du concepteur dans le processus de la réalisation.

#### Contenu

La pratique architecturale en Autriche diffère de la pratique en France. L'architecte s'implique d'avantage dans le processus de la réalisation. A titre d'exemples concrets nous allons découvrir et analyser les différences, mesurer l'impact sur la pratique et le résultat construit.

Aussi l'artisanat est encore très présent en Autriche. D'où une certaine qualité d'exécution et une exigence du détail. Analyse et compréhension du sujet.

Sur fond des projets visités en construction ou achevés nous retraçons le chemin de leur conception.

La relation entre les objectifs du projet et la réalisation sera établie.

Nous tenons compte des ambitions d'une démarche durable et le mettons en rapport avec

le savoir-faire artisanal.

Le regard se porte sur les projets dans leur globalité –partant d'une compréhension de la situation urbaine, du programme et du contenu. Il aboutit dans la conception des détails et leur réalisation.

#### Mode d'évaluation

Un rapport écrit et un exposé seront attendus.

#### Travaux requis

Nous allons visiter des bâtiments représentatifs d'une démarche « constructive » en Autriche – Vienne et Graz – dans des phases de réalisation diverses afin de regarder « derrière la scène ».

Un contact avec les architectes concepteurs et les acteurs du chantier - maitres d'oeuvres, artisans - sera établi.

Pendant une semaine le sujet sera élaboré - croquis sur place, photos, recherche des documents.

Langue du cours: français

Langues de communication: allemand, anglais



### Cours transversaux intra-domaine 42H CCA-CTID827 B.U.L XL (Bidules ultra-légers de grande taille)

Année	4	Heures CM	12	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	30	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,22	Session de rattrapage	oui		

Responsable: M. Mahieu

Autre enseignant: M. Petitrenaud

#### Objectifs pédagogiques

CTID 827 1 semaine du 19 au 23 avril 2021 (vacances)

Pour 2020-21

Objectifs non négociables :

- Fabriquer des structures mobiles urbaines d'interférence
- prendre du plaisir ... en mettant au point des morphologies, des mises en oeuvres et / ou des schémas statiques ou dynamiques sophistiqués.
- Développer une démarche réellement écologique en mettant en pratique, dans le cadre de la conception d'un structure:
- La préoccupation d'un rapport optimisé entre structure et forme.=> économie de matière
- L'utilisation de matériaux naturels renouvelables (Bambous ...). Les matériaux non naturels seront utilisés avec parcimonie.
- L'utilisation de ressources Ultra-locale (bambous du Parc de La Villette pour les premiers prototypes en tout cas ... )
- Se confronter à la fabrication

#### Objectifs en option:

Concevoir l'objet à fabriquer (selon votre disponibilité en amont de l'intensif)

Vous pouvez vous positionner comme

- concepteurs-constructeurs en lien avec le P708
- concepteurs-constructeurs autonomes
- constructeurs » au service d'un projet du 708
- Utiliser des outils de fabrication numérique (non imposé)
- Se confronter à une problématique sociale forte et d'actualité conception d'un lieu créant du lien avec les réfugiés / démunis ...

#### Contenu

Il propose une pédagogie basée sur

- La fabrication
- Une production originale
- En 2013-14: Les membranes interactives à L'Isle-d'Abeau https://www.youtube.com/watch?v=5xQ10TRI-lw
- En 2014-15: Les coques sans coffrages
- En 2015-16: Le Magnétisme et l'air.
- En 2016-17: Un Bidule Ultra léger Flottant
- Depuis 2017-18 : structures mobiles urbaines d'interférence

Cette pédagogie via la manipulation n'exclura pas pour autant la théorie qui sera dispensée dans le cadre de mini (voir micro) cours improvisés en fonction des problématiques rencontrées par les étudiants.

Afin de ne pas perdre de temps (délais de commande) et d'avoir le matériel à disposition dès le premier jour, un package de fournitures sera défini lors de réunions préparatoires non obligatoires.

#### Mode d'évaluation

ravaux requis
onception et réalisation du  ou des prototypes.

Présence, participation, réalisation



# Cours transversaux intra-domaine 21H IEHM-CTID828 Villes d'Amérique latine VAL/latin american cities

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

Responsable: M. Pedelahore

Autres enseignants: M. Morales, Mme Laguia, Mme Taboada

#### Objectifs pédagogiques

AVAL. Architectures & Villes d'Amérique Latine, Patrimoines d'Emancipation :

AVAL. Latin American Cities & Architecture: Heritage Uprising.

Patrimoines Vernaculaires Emancipateurs : Savoirs actualisés de la Soutenablité Architecturale des Suds.

Ce cours représente un lieu d acquisition de connaissances dans le domaine de la conception des spatialités symbiotiques amplifiées, en ce qu'il questionne de manière référencée et argumentée, en retour et très concrètement, les théories et les pratiques dominantes du Projet Urbain à la lumière contextuelle, inventive et frugale du nouveau monde.

Ce cours magistral, associé à des conférences thématiques constitue un double lieu d acquisition de connaissances :

- -Dans le champs des savoirs contextuels propre aux formations urbaines latinoaméricaines, par le biais de monographies présentant les caractères génériques et spécifiques de leur morphogénèse et leurs expérimentations multiformes, inscrites dans les défis du XXIe siècle de l'intelligence des milieux et de la frugalité quotidienne heureuse.
- -Dans le domaine urbanistique et architectural, en ce qu'ildonne à voir les théories et les pratiques du projet domestique, urbain et territorial planétaire, à la lumière des savoirs et des pratiques savantes et populaires élaborées tout au long d'un siècle d'innovations, à l'echelle d'interactions et de métissages intercontinentaux.

Limité à 30 étudiants. Obligatoire pour les Ateliers de Projet AVAL P808 du semestre 8.

#### Contenu

AVAL. Architectures & Villes d'Amérique Latine, Patrimoines d'Emancipation :

AVAL. Latin American Cities & Architecture : Heritage Uprising.

#### Contenu:

Ce cycle, articulant leçon inaugurale, cours & conférences, présente successivement :

- -Les structures physiques et intellectuelles des principaux savoirs émancipateurs contemporains, fruit d'une actualisation intégratrice et raisonnée des spatialités amérindiennes, coloniales, modernes vernaculaires, populaires comme savantes.
- -Le portrait réflexif et analytique de trajectoires architecturales et urbaines représentatives, tant des incorporations et des développements spatiaux menés depuis cinq siècles dans le nouveau monde que de leur statut de premier pôle historique de l'explosion urbaine des pays du Sud, tout comme de leur situation aux avant-postes dialogiques et contrastés de la condition métapolitaine mondiale.
- Les villes Latinoaméricaines constituent, en effet, très concrètement et pratiquement, des milieux éminents d'observation et de conceptualisation inventive des thématiques de la densification, de la verticalisation, de l'urbanisation accélérée, de la diversité et de la complémentarité du jeu d'acteurs, des rapports, fondateurs et sédimentaires, entre tradition et modernité ainsi qu'entre productions savantes et populaires.
- -Une réflexion prospective, remontante et comparatiste, menée à partir de ces terrains singuliers, sur les savoirs partagés du Projet Urbain et du Développement Durable des Territoires anthropisés, à partir d'une démarche systémique réconciliant identités spatiales et culturelles par le truchement de théories et de pratiques réciproquement mises en partage.

#### Mode d'évaluation

- -Présence continue aux cours.
- Compte-rendus des Cours Magistraux en langue française et des conférences de spécialistes en langues espagnole, portugaise et anglaise.
- Dossiers thématiques et monographiques établis à partir des notes et prospections personnelles.
- AutoExamen réflexif final individuel écrit.

#### Travaux requis

Participations étudiantes orales et écrites :

- Compte-rendus des Cours Magistraux en langue française et des conférences de spécialistes en langues espagnole, portugaise et anglaise.
- Dossiers thématiques et monographiques établis à partir des notes de cours personnelles.
- AutoExamen réflexif final individuel.

Limité à 30 étudiants. Obligatoire pour les Ateliers de Projet AVAL P808 du semestre 8.	



# Cours transversaux intra-domaine 21H MTP - CTID 830 Nouvelles pratiques de l'art dans l'espace public, architecture augmentée ?

Année	4	Heures CM	6	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	15	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	1.5	Coefficient	0,11	Session de rattrapage	oui		

Responsable: M. Debombourg

#### Objectifs pédagogiques

Cet enseignement aborde la question l'art dans l'espace public autour du dispositif existant notamment avec le 1% artistique et présente à travers des exemples innovants une nouvelle manière de penser une relation entre l'art l'architecture et le paysage.

Mais il arrive que les projets de 1% soient parfois très décriés par le public, parce qu'ils apparaissent imposés avec autorité à la population ou au contraire se retrouvent totalement ignorés. Incompris, ils sont aussi parfois peu entretenus. Le travail de l'artiste est complexe car bien souvent son espace d'expression est limité à un espace attribué par l'architecte et confirmé par le pouvoir politique, et il doit composer avec un cadre très établi tout en ménageant les désirs, les goûts, les susceptibilités, et parfois les méconnaissances culturelles des donneurs d'ordre.

Pourtant cette possibilité de réunir l'artiste et l'architecte sur un projet peut être une avancée productive et innovante pour l'avenir. C'est l'opportunité d'étendre encore et toujours une vision de l'espace plus adaptée à l'homme. En ce sens les Nouveaux Commanditaires, créés par François Hers en 1988, sous l'égide de la Fondation de France, œuvrent depuis 25 ans comme médiateurs entre toutes les parties, tant politiques, qu'acteurs sociaux et techniciens en faisant appel à des artistes pour imaginer de nouvelles formes de rapports à l'espace contemporain.

#### Contenu

Pour la ministre de la Culture, la question de l'art et de la culture dans l'espace public est «un enjeu démocratique essentiel», touchant notamment à «l'apprentissage de la citoyenneté» et à «la rencontre avec la mixité sociale». C'est pourquoi elle en a fait l'un des axes majeurs de sa politique pour favoriser les nouveaux modes d'accès à la culture. Mais dans quelles mesures un dialogue intelligent entre une œuvre et l'architecture peut-il avoir un impact positif dans l'environnement, le paysage, la ville et le développement d'un territoire ?

A l'heure de l'anthropocène et de la surpopulation à venir mettant au défi l'environnement, dans quelles mesures l'art peut-il être un laboratoire d'idées pour l'architecture de demain ? Dans quelles mesures sa présence dans le paysage peut-elle être une source d'inspiration et de devenir pour l'architecture ? Quelles interactions sont-elles indispensables ?

L'espace public est et demeure un enjeu pour l'architecte et l'urbaniste tout autant que pour l'artiste. A l'heure des nouveaux enjeux environnementaux, les démarches axées sur le ré-emploi, le recyclage et la technologie, dans quelles mesures le design, l'art contemporain peuvent-ils être des vecteurs d'idées pour le développement de territoire ? Le cours présente de nouveaux types d'œuvres d'art dans l'espace public réalisées par des artistes, designers et architectes.

Ce cours est pensé comme un atelier de recherche et de références. Celui-ci propose des sources de réflexions et de documentations grâce à des diapo- ramas d'œuvres monumentales, des exemples d'intégrations dans le paysage et l'architecture. L'objectif est d'offrir aux étudiants de l'Ecole une plateforme d'échanges et de réflexions autour de ces recherches, les différents modes de travail, la démarche contextuelle, les expériences. C'est une occasion d'aborder les questions et les relations indispensables entre une œuvre et son contexte, à l'image de ce qui met en question l'architecture dans le paysage. A travers l'exemple de réalisation des nouveaux commanditaires de la Fondation de France, du land-art, d'œuvres d'artistes et de designers...

#### Mode d'évaluation

continu : 50% présence, participation aux débats/ projet de fin de semestre : 50%

#### Travaux requis

Le cours s'articule autour d'exemples, de travaux de recherches et d'exercices appliqués autour de matériaux dans une démarche contextuelle. Des visites de sites sont à prévoir. Travaux de recherches avec analyses et réalisation d'un travail plastique.

#### **Bibliographie**

Paul Ardenne, « Un art contextuel, création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation » , collection Champs Arts, éditeur Flam- marion, ISBN2081225131, 2009

Rosalind Krauss, « Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson », traducteur Claire Brunet, Collection Vues, ISBN 978-2-86589-056-9, 1re édition : 1997, 4e édition : 2015

James Wines, SITE: Identity in Density (Master Architect), serie Master Architect, Edition Images Publishing, ISBN-10: 1920744215, 2006 Nicolas

Bourriaud, « L'esthétique relationnelle », collection Documents sur l'art, Les Presses du réel, ISBN 284066030X, 1998

la MNACEP, mesures concrètes pour l'art dans l'espace public, rapport de la mission nationale pour l'art et la culture dans l'espace public présidé par Jean Blaise, 2014

François Hers, Lettre à un ami au sujet des Nouveaux commanditaires, collection Hors série, Édition les Presses du réel, ISBN : 978-2-84066-904-3, 2016

Estuaire, le paysage, l'art et le fleuve, Revue de l'association, revue 303, collection arts, recherches, créations, N°122, R 27995-0122-F, ISSN N) 0762-3291- 2012

XXL ART, when Artists think big, Elea Baucheron, Celine Delavaux, Edition Prestel, ISBN-10: 3791349821, 2014

EdenMorfaux, « Open Sky Museum , Un musée à ciel ouvert, » artiste invité par le groupe de recherche de l'école des Beaux-arts de Nantes, Edition les Presses du Réel, ISBN : 978-2-916067-93-3, 2015

Tristan Manco, Raw +Material = Art, Found, Scavenged and upcycled Edition Thames & Hudson Ltd, ISBN-10: 0500289913, 2012

Exposition "Plasticus" à l'ENSAPLV -2018, avec Boris Achour, Rada Boukova, Baptiste Debombourg & David Marin, Pierre-Yves Hélou, Camille Henrot, Del- phine Kohler & Les Filles du Facteur, Eric Monin, La Plastic Bank, Créature, Facteur Céleste, ENSAP de Lille, le LACTH, Les étudiants de l'ENSAPLV http://www.plasticus.fr/

Exposition « A l'air libre, nouvelles pratiques de l'art dans l'espace public à l'ENSAPLV » – 2015 avec Vincent Ganivet, Marie-Jeanne Hoffner, Vincent Mauger, Eden Morfaux, Mathieu Valade, Matali Crasset, Nicolas Floc'h, Eternal Network, L'action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France. http://a-lair-libre.fr/



### Cours transversaux intra-domaine 42H IEHM-CTID831 Le relevé : connaître et représenter l'existant

Année	4	Heures CM	12	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	30	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,22	Session de rattrapage	oui		

Responsables: M. Doulet, M. Dufilho

#### Objectifs pédagogiques

Acquisition d'une méthodologie de relevé et de représentation

#### Contenu

Exercice de relevé d'un bâti avec sa représentation ; relevé intégrant la question du diagnostic, ainsi qu'une approche documentaire de l'existant,

concernant les matériaux et leur mise en oeuvre, notamment.

#### Mode d'évaluation

contrôle continu et rendus graphiques finaux

#### Travaux requis

relevés, minutes, mise au propre, représentation finalisée

#### **Bibliographie**

Jean-Marie Pérouse de Montclos, Architecture, méthode, vocabulaire vocabulaire Benjamin Mouton, Sens et renaissance du patrimoine George Duval, Restauration et réutilisation des monuments anciens Yves-Marie Froideveaux, Technique de l'architecture ancienne



# Cours transversaux intra-domaine 42H HMU -CTID 832 Territoires ruraux en déprise et innovation sociale. Workshop participatif en inter-formations

Année	4	Heures CM	12	Caractère	obligatoire	Code	MCTID800
Semestre	8	Heures TD	30	Compensable	oui	Mode	Cours
E.C.T.S.	3	Coefficient	0,22	Session de rattrapage	oui		

Responsable: Mme Macaire

#### Objectifs pédagogiques

Intensif organisé sous la forme d'un workshop pluridisciplinaire (inter-formation en architecture, design et paysage) sur le thème de l'évolution des territoires ruraux à l'heure de l'injonction à la durabilité (voyage de 7 jours en Deux-Sèvres, Région Nouvelle Aquitaine). Approcher et pratiquer les spécificités de la conception dans le cadre d'un projet participatif, avec l'implication des habitants (habitants entendus ici comme les résidents et les acteurs socio-économiques du territoire). Approche de l'innovation sociale et de l'évolution des politiques publiques (méthodes du design de service...).

#### Contenu

La pédagogie du workshop est partenariale, les parties prenantes sont des établissements d'enseignement supérieur : ENSAPLV, ESAM Design ; l'association Didattica (Ensaplv) ; des collectivités des Deux-Sèvres. L'implication des partenaires est ainsi au cœur du dispositif pédagogique (équipe pédagogique élargie à des professionnels du territoire + intervenants extérieurs).

Samedi: Train et installation chez les habitants, visite du bourg, introduction au workshop.

Dimanche : Séminaire de travail avec des acteurs locaux et les élus

Lundi: Lancement de la semaine, conférences (intervenants), préparation des rendez-vous.

Mardi: Premières enquêtes et ateliers participatifs avec les habitants et les acteurs socio-économiques.

Mercredi, jeudi et vendredi : Ateliers de synthèse et de production.

Samedi: Restitution (le matin) et retour.

Les compétences réunies dans le cadre de cet atelier se répartissent entre design d'espace, architecture et paysage et constituent des apports complémentaires. Les étudiants en design ont une approche spécifique par les usages qui sera complémentaire des architectes et des paysagistes. Les étudiants architectes apporteront une réflexion sur la typologie de l'habitat, une analyse historique et architecturale du cadre bâti en relation avec l'organisation de la ville. Ils ont la capacité d'émettre des préconisations en fonction des enjeux identifiés dans le diagnostic, de formaliser des esquisses de scénarii de projet architectural et urbain ancrées dans le territoire. L'appréhension de l'échelle du bourg sera complétée par l'approche plus large des paysagistes qui s'intéresseront dans un premier temps au bassin de vie (communauté de communes) et aux relations avec l'environnement.

Départ Paris : 24/05/21 Retour Paris : 01/05/21

#### Mode d'évaluation

Présentation orale et projetée des résultats de la semaine de travail : diagnostic, enjeux et projets. Les planches projetées sont ensuite imprimées sous forme de cahier A3 dans l'idée de créer un outil, support de discussion pour la collectivité, une fois l'atelier terminé. Cette présentation est le point de départ d'échanges et débats, aussi bien du côté des étudiants, de leurs enseignants, que des élus, des acteurs professionnels du territoire et des habitants. Elle doit inviter les partenaires institutionnels à interroger les directions de travail dégagées, et à mettre en perspective certains éléments.

#### Support de cours

L'ENSAPLV collabore avec l'association didattica pour la mise en œuvre de ces workshops sur le bourg à énergie positive. didattica est une association loi 1901 qui a pour objet statutaire « d'encourager le développement de la sensibilité à l'architecture et à l'aménagement et de contribuer à l'émergence du citoyen créatif et à la lutte contre les inégalités ». Elle a pour objectif de soutenir les acteurs de la vie scolaire, associative, politique et les habitants dans leur action sur l'environnement, dans le développement de connaissances, et de projets culturels. Hébergée au sein du département Recherche de l'école d'architecture, l'association est agréée jeunesse et éducation populaire et est affiliée à la Ligue de l'enseignement. L'association didattica est un lieu de formation et un centre de ressources spécialisé dans les domaines de l'architecture, l'éducation et la démocratie.

Dans le cadre des workshops, l'association apporte son soutien dans la mise en œuvre de la démarche participative : mobilisation des habitants, préparation des ateliers participatifs, pré-enquête sur les représentations habitantes du territoire et de son futur.

http://www.didattica-asso.com/

Une rubrique du site est dédiée aux workshops.

http://didattica-asso.com/-Workshops-participatifs-en-residence-etudiante-