



HAL
open science

Les ambiances dans la conception architecturale - Une “histoire” de représentation

Céline Drozd, Virginie Meunier, Nathalie Simonnot, Pascal Amphoux

► To cite this version:

Céline Drozd, Virginie Meunier, Nathalie Simonnot, Pascal Amphoux. Les ambiances dans la conception architecturale - Une “histoire” de représentation. 1st International Congress on Ambiances, Grenoble 2008, Sep 2008, Grenoble, France. pp.404-410. halshs-00833926v2

HAL Id: halshs-00833926

<https://shs.hal.science/halshs-00833926v2>

Submitted on 20 Jun 2013

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Les ambiances dans la conception architecturale

Une « histoire » de représentations

Céline Drozd, Virginie Meunier, Nathalie Simonnot, Pascal Amphoux

LA RECHERCHE FRANÇAISE sur les ambiances architecturales et urbaines a su dépasser le simple cadre réglementaire, qui se traduit par une évaluation des phénomènes physiques qui composent une ambiance, en proposant une approche sensible qui consiste à prendre en compte les sensations de l'homme dans un environnement architectural ou urbain. L'ambiance révèle l'architecture en sollicitant nos différents sens. Cela explique que la sensation d'un lieu ne peut être appréhendée analytiquement paramètre par paramètre car c'est l'ensemble des facteurs qui compose l'ambiance générale de ce lieu : la lumière, les sons, les odeurs, la chaleur, les mouvements d'air... C'est pourquoi Marc Crunelle émet l'idée que « l'architecture est du vécu », c'est-à-dire qu'un espace architectural prend sens lorsqu'il est parcouru, puisque l'ambiance du lieu fait référence aux différentes expériences

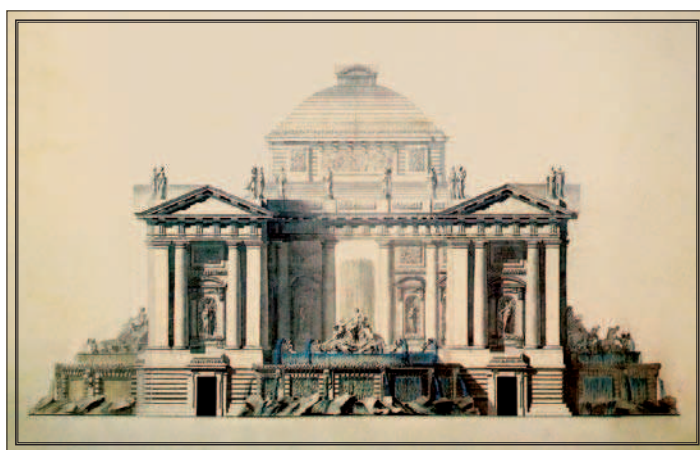


FIGURE 1.

*Représentations à tendance géométrale ou pittoresque.
Marie-Joseph Peyre - Une fontaine publique. Élévation, Grand Prix de Rome, 1751.*

Les ambiances dans la conception architecturale

de chacun¹. Ce caractère personnel de l'ambiance induit un questionnement sur sa représentation. La difficulté, d'après Marc Crunelle, est qu'il faut faire passer par le visuel l'ensemble des perceptions communiquées par nos différents sens. Ainsi, au cours du temps, l'architecte va chercher à représenter les objets architecturaux qu'il projette dans un lieu, leurs espaces intérieurs et les ambiances qui leur sont associées. L'approche historique proposée ici permet de mettre en évidence la place que les architectes ont donnée aux ambiances dans les représentations architecturales qu'ils produisent au fil du temps.

Histoire de la représentation des ambiances architecturales - Quels modes de représentation pour les ambiances ?

Cette approche historique constitue les prémisses d'un travail en cours portant sur la représentation des ambiances architecturales. Notre objectif est d'identifier les leviers (événements, écrits, outils...) qui ont fait évoluer la représentation des ambiances dans les différentes représentations architecturales. Les premières recherches effectuées ont mis en évidence des événements historiques, de nouveaux outils ou modes de représentation, des images ou encore des discours novateurs qui semblent marquants dans l'histoire de la représentation des ambiances; nous en donnons ici quelques exemples.



FIGURE 2.

Edmond Paulin, Les thermes de Dioclétien. Perspective intérieure restituée, Rome, 1880.

Source: Jacques, Annie, Miyake, Riichi, Les dessins d'architecture de l'École des Beaux-Arts, Paris, Arthaud, 1988, 166 pages.

1. Voir son ouvrage, *L'architecture et nos sens*, Bruxelles, ULB, 1996, p. 143 : « Les données sensorielles autres que visuelles donnent chacune des "images" de l'espace, des images fortes, émotives qui s'additionnent, multiplient leurs effets sur l'homme. »

Chapitre 5 - Enjeux

D'après Marc Crunelle, « Lorsque nous représentons l'espace architectural, nous ne représentons que sa matérialité solide et non ses matérialités sonores, olfactives, lumineuses ou thermiques². » Nous devons alors relever le débat qui a eu lieu à partir de la seconde moitié du XVIII^e siècle et jusqu'au début du XX^e concernant les représentations géométrales et les représentations pittoresques. En effet, si le géométral, vue codifiée traditionnelle de la représentation de l'architecture, ne semble pas adapté à la représentation des ambiances, les représentations pittoresques, quant à elles, nous paraissent enclines à la représentation d'éléments naturels, d'intégration de personnages, de suggestions poétiques... Les représentations architecturales pittoresques mettent en évidence le lien qui existe entre les peintres et les architectes qui partagent l'objectif commun de représenter l'espace, de donner l'illusion du réel: « L'illusion d'espace, montrée par le dessinateur capte l'entendement et invite indubitablement le spectateur à s'inclure, ou à se projeter, dans l'image. Il n'est plus seulement question de connaissance, de communication, mais de sentiments et d'émotions³. » Ainsi, les architectes vont aboutir à des compromis pour allier géométral et sensibilité, figuration de l'environnement et de l'usage. Les représentations architecturales semblent être issues d'un équilibre sans cesse remis en question au cours du temps entre représentations technique et sensible.

De plus, pour comprendre comment les ambiances ont été représentées par les architectes, nous nous intéresserons à l'évolution des modes de représentation. Les représentations architecturales se sont diversifiées: à partir du dessin géométral, nous voyons apparaître et se généraliser la vue en perspective et le dessin pictural mais aussi la vue axonométrique et la photographie d'architecture, ou encore les photomontages, les modélisations en trois dimensions, les simulations numériques, les images photoréalistes... La mise en forme et le développement de ces différents modes d'expression ont permis de faire évoluer la prise en compte des ambiances dans les différentes représentations architecturales. Ainsi, la vue en perspective et le dessin pictural intègrent la représentation du paramètre lumineux pour donner l'illusion du réel en plus d'indications colorées. En revanche, la vue axonométrique, dont l'un des objectifs est de mettre en avant l'organisation spatiale caractéristique de l'époque moderne, se prête moins à la représentation de paramètres d'ambiances. Nous ajouterons que le développement de la photographie d'architecture associé à la maîtrise des outils informatiques a permis de produire des images photoréalistes qui situent le bâtiment dans son contexte d'implantation pour

2. *Ibid.*, p. 29.

3. Voir l'ouvrage de D. RABREAU, *Le dessin d'architecture au XVIII^e siècle*, Paris, Bibliothèque de l'image, 2001, p. 11: « L'effet d'ombre donnant du corps transpose ensuite sur le papier l'analyse de la perception de l'objet concret. En plan, en élévation et en coupe (les trois dimensions du dessin de relevé), le trait pur ou la masse ombrée informent sur les caractéristiques constructives, plastiques et harmoniques d'un édifice. Mais la vue en perspective, qui n'ignore pas le paysage, sollicite cette autre perception qui tient de l'art et que Perrault nomme le "jugement de la vue". [...] L'illusion d'espace, montrée par le dessinateur capte l'entendement et invite indubitablement le spectateur à s'inclure, ou à se projeter, dans l'image.

Les ambiances dans la conception architecturale

rendre compte de son orientation, de la topographie du site, du climat local... De plus, les logiciels de simulation numérique proposent une représentation différente des ambiances pour évaluer quantitativement mais aussi qualitativement les paramètres qui les composent. Par ailleurs, il faut noter que nous remarquons une corrélation entre les périodes où l'activité de construction est réduite et l'évolution des représentations architecturales qui se traduit par une production plus importante d'écrits et de dessins.

En outre, l'évolution des outils de représentation mis à disposition de l'architecte est également à prendre en compte dans le cadre de cette étude. Parmi toutes les périodes significatives dans l'évolution des outils nous citerons, à titre d'exemple, deux époques très marquées: celle de la mise en place de la représentation architecturale traditionnelle au XVIII^e siècle, puis celle de «la révolution digitale», selon l'expression de Francis Rambert⁴, qui a lieu au XX^e siècle. À la fin du XVIII^e siècle, on assiste, selon G. Monnier, à la «mise au point des codes de la représentation académique à l'école des Beaux-Arts: dessin en géométral et expression peinte⁵», ce qui fait de la plume et du pinceau les outils traditionnels. D. Rabreau revient sur les outils et les modes de représentation de la seconde moitié de ce siècle: «Ombree à 45° par un lavis dégradé de gris ou de bistre sur un tracé à l'encre de chine noire, aquarellée en rose (pour les plans et les coupes), en bleu et en vert (pour figurer l'eau et la végétation) et parfois rehaussée de gouache (pour accentuer les reliefs), la figuration des projets d'édifices atteint des dimensions impressionnantes dans la seconde moitié du XVIII^e siècle⁶.» Nous soulignerons ici l'intervention de la couleur dans les représentations architecturales, surtout les représentations pittoresques, car la polychromie semble pouvoir faire intervenir des sensations thermiques grâce à l'utilisation de couleurs connotées chaudes ou froides (associations mentales de facteurs physiques et psychologiques) ou des sensations tactiles passives par l'évocation de textures, ajoutent A. Jacques et R. Miyake⁷. De plus, les représentations pittoresques se prêtent davantage aux indications colorées pour produire une «image non plus analytique mais sensible⁸» de l'architecture projetée jusqu'à transformer des rendus d'architecture en «envois d'ambiance» à la fin XIX^e siècle: «Au moment où D'Espouy est pensionnaire à la villa Médicis, les

-
4. Voir l'ouvrage de Francis RAMBERT, *Architecture tomorrow*, Paris, Edigroup-Terrail, 2005, p. 110: «Il y a un avant et un après "Bilbao". Le *Guggenheim* de Gehry marque un tournant à plus d'un titre [...] Une révolution digitale qui va profondément changer le mode de représentation de l'architecture.»
 5. Voir l'article de Gérard MONNIER intitulé «Architecture» dans l'ouvrage dirigé par Laurent GERVEREAU, *Le Dictionnaire des images*, Paris, Nouveau Monde, 2006, pp. 59-68.
 6. Voir l'ouvrage de Daniel RABREAU, *Le dessin d'architecture au XVIII^e siècle*, *op. cit.*, p. 16.
 7. Voir l'ouvrage d'Annie JACQUES et Riichi MIYAKE, *Les dessins d'architecture de l'École des Beaux-Arts*, Paris, Arthaud, 1988, p. 141.
 8. Voir l'ouvrage de Roland RECHT, *Le dessin d'architecture. Origines et fonctions*, Paris, Société nouvelle Adam Biro, 1995, p. 15.
 9. Voir l'ouvrage d'Annie JACQUES et Riichi MIYAKE, *op. cit.*, p. 13.

Chapitre 5 - Enjeux

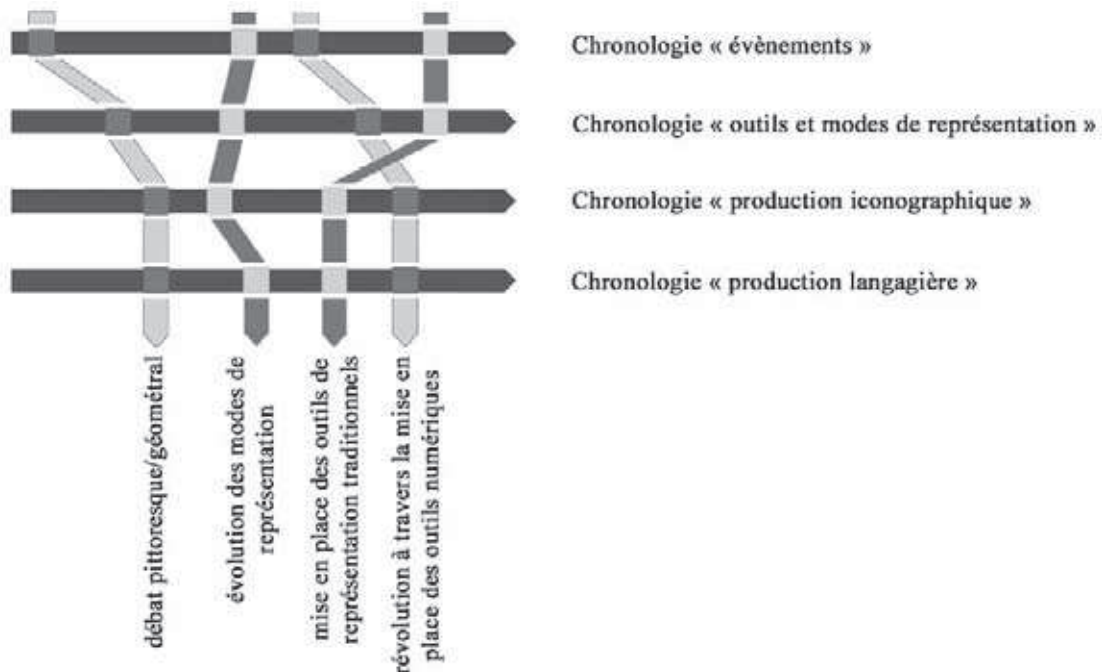
travaux des envois de Rome ne revêtent plus le caractère scientifique qu'ils avaient au début du XIX^e siècle: ils deviennent des envois d'«ambiance» plus destinés à évoquer une époque, ou une atmosphère, qu'à constituer des documents de fouilles précis⁹.» Nous ajouterons que le XX^e siècle instaure un véritable changement dans les outils de l'architecte et, par conséquent, dans les différents modes de représentation produits par celui-ci. Les innovations technologiques de l'ère numérique qui débute dans les années 1980 marquent la rupture avec les outils de représentation traditionnels. Si les outils numériques ont permis de créer de nouvelles formes architecturales, quelle est leur influence sur la représentation des ambiances?

Methodologie

Croisement de chronologies relatives aux événements historiques, aux outils et modes de représentation, à la production iconographique et à la production langagière.

Ainsi, comme on a pu le voir à travers ces premiers exemples, les événements ponctuant l'histoire de la représentation des ambiances architecturales relèvent de différents domaines: événements politiques, économiques, culturels, sociaux, technologiques... C'est pourquoi nous proposons d'aborder l'histoire de la représentation des ambiances architecturales en établissant plusieurs chronologies distinctes qui répertorient et classifient ces faits marquants en fonction de leur nature. Ainsi, quatre thèmes ont été identifiés et chacun donne lieu à l'élaboration d'une chronologie. La première approche relèvera les «événements» généraux à caractère historique ayant une influence sur la production architecturale et sa représentation et, par conséquent, sur la représentation des ambiances architecturales. On s'attend par exemple, à voir apparaître la mise en scène du pouvoir politique sous le Second Empire grâce au facteur lumière. La seconde chronologie «outils et modes de représentation» constitue la deuxième approche et rappelle les différents outils utilisés par les architectes pour représenter les ambiances architecturales ainsi que les différents modes de représentation auxquels ils sont attachés. Et enfin, les deux dernières approches consistent à relever la «production iconographique» puis «la production langagière» des architectes au cours du temps dans le but de voir apparaître et se développer la place des ambiances dans les représentations architecturales. Les chronologies ainsi établies seront tout d'abord lues indépendamment les unes des autres par une lecture horizontale qui présente le contexte d'apparition et le développement sur une longue période temporelle d'événements historiques, de modes ou d'outils de représentation, d'images ou de discours. Les quatre chronologies pourront ensuite être superposées, croisées grâce à une lecture verticale dans l'objectif de faire apparaître des leviers qui ont fait évoluer la représentation des ambiances architecturales. Ainsi, nous proposons par cette méthode d'apporter un regard nouveau sur l'évolution de la représentation architecturale. Le schéma de principe suivant illustre la méthodologie mise en place en situant les exemples, mentionnés dans la première partie, de faits marquants dans l'évolution de la représentation des ambiances.

Les ambiances dans la conception architecturale



Ce travail sur l'histoire de la représentation des ambiances s'inscrit dans une recherche plus globale interrogeant la manière dont un architecte conçoit et communique ses intentions d'ambiances et la manière dont elles sont vécues dans le bâtiment. Comment les ambiances sont abordées dans les différentes phases du projet? Comment sont-elles représentées dans le but d'être communiquées? Comment les ambiances sont ressenties par les usagers une fois le bâtiment vécu? Ces questions nous amènent à nous interroger sur les corrélations qui peuvent exister entre les intentions d'ambiances initiales du concepteur et les ambiances vécues dans le bâtiment par les usagers. À travers différents exemples de bâtiments sélectionnés, nous montrerons par la suite divers modes et outils de représentation utilisés en fonction des phases du processus de conception/réalisation du bâtiment: écrits, croquis, images de synthèse, discours, simulation numériques... De plus, cette approche des ambiances architecturales par leurs représentations, en plus de mettre en avant les faits marquants dans l'évolution de la prise en compte des ambiances dans les représentations architecturales, révèle la manière dont, au fil du temps, la société s'est intéressée aux ambiances: «Les diverses représentations d'un édifice [...] renvoient également à la société qui les produit. [Elles] témoignent de sa sensibilité à l'architecture et devraient ainsi pouvoir devenir l'un des moyens d'approche des mentalités¹⁰.»

10. Voir l'article de Roger LEHNI « Les images d'une cathédrale » dans l'ouvrage collectif dirigé par le Ministère de la Culture, *L'architecture en représentation*, Paris, Inventaire Général, 1985, p. 207.

Chapitre 5 - Enjeux

Références bibliographiques

Articles, contributions dans des ouvrages collectifs

- AUGOYARD, Jean-François, «Éléments pour une théorie des ambiances architecturales et urbaines», in *Les cahiers de la recherche architecturale*, n° 42-43, 1998, pp. 13-23.
- CHÂTELAT, Anne-Marie, «L'architecte dans l'Europe libérale», in *Histoire de l'architecte*, sous la direction de L. CAILLEBAT, Paris, Flammarion, 1998, pp. 241-249.
- FORGIA, Annie, «Où en sont les images de synthèses?», in *L'architecture d'aujourd'hui*, n° 254, décembre 1987, pp. 48-62.
- MONNIER, Gérard, «Architecture», in *Dictionnaire mondial des images*, sous la direction de L. GERVEREAU, Paris, Nouveau Monde, 2006, pp. 59-68.
- SABOYA, Marc, «Remarques préliminaires à une étude de travail sur l'image de la presse architecturale du XIX^e siècle» in *Les périodiques d'architecture XVIII^e-XX^e, recherche d'une méthode critique d'analyse*, sous la direction de J.M. LENIAUD et B. BOUVIER, Paris, Édition de l'École nationale des chartes, 2001, «Études et rencontres de l'école des chartes», pp. 67-79.

Ouvrages

- CRUNELLE, Marc, *L'architecture et nos sens*, Bruxelles, ULB, 1996.
- JACQUES, Annie, MIYAKE, Riichi, *Les dessins d'Architecture de l'École des Beaux-Arts*, Paris, Arthaud, 1988.
- Ministère de la Culture, Direction du patrimoine (dir.), *L'architecture en représentation*, Paris, Inventaire général, 1985.
- RABREAU, Daniel, *Le dessin d'architecture au XVIII^e siècle*, Paris, Bibliothèque de l'image, 2001, 167 p.
- RAMBERT, Francis, *Architecture tomorrow*, Paris, Édigroup-Terrail, 2005.
- RECHT, R., *Le dessin d'architecture: origines et fonctions*, Paris, Société nouvelle Adam Biro, 1995.

Thèses

- ARLAUD, Blaise, *Vers une infographie de l'ambiance sonore urbaine*, thèse d'architecture, Nantes, Grenoble, Université de Nantes, Centre de recherche sur l'espace sonore et l'espace construit, École nationale supérieure d'architecture de Nantes, 2001.
- FIORI, Sandra, *La représentation graphique dans la conception du projet d'éclairage urbain*, thèse d'architecture, Grenoble, Université de Nantes, École polytechnique de l'Université de Nantes, 2001.
- LESCOP, Laurent, *La représentation des ambiances architecturales et urbaines: Introduction à une pédagogie des ambiances*, thèse d'architecture, Nantes, Université de Nantes, Institut des sciences de l'ingénieur en thermique énergétique des matériaux, 1999.