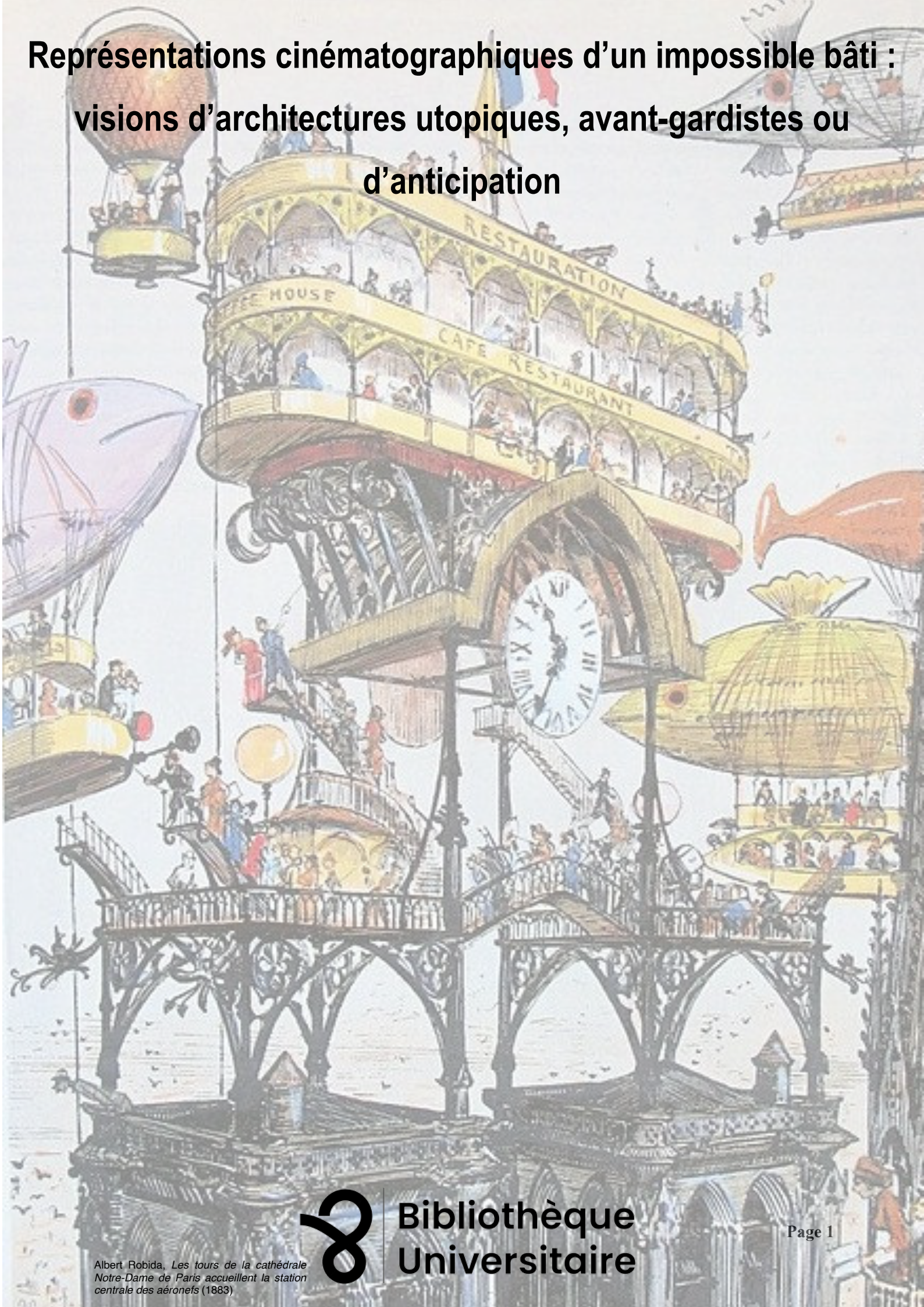

Représentations cinématographiques d'un impossible bâti : visions d'architectures utopiques, avant-gardistes ou d'anticipation

Représentations cinématographiques d'un impossible bâti : visions d'architectures utopiques, avant-gardistes ou d'anticipation

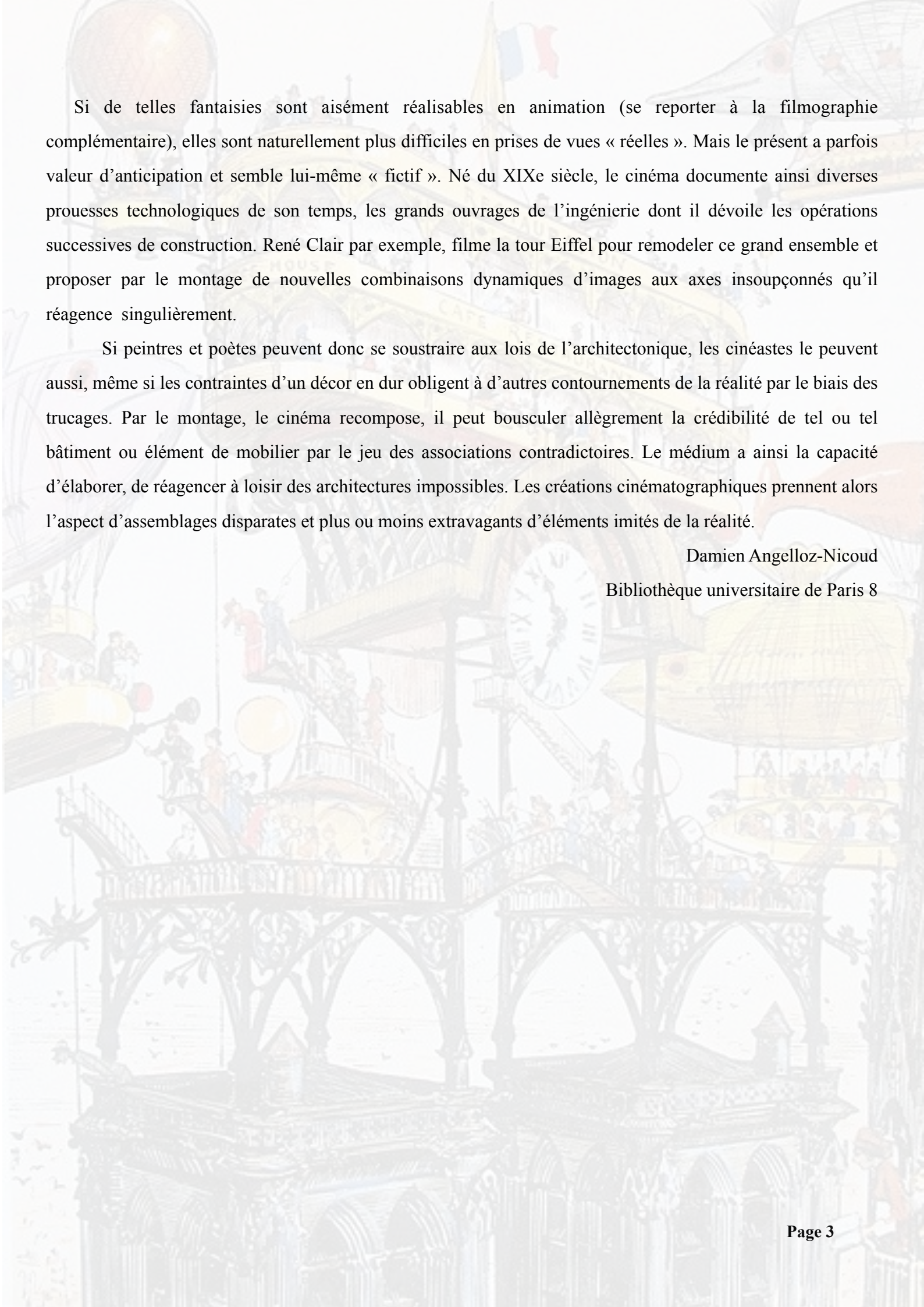
Plus que toute autre pratique artistique, l'architecture est gouvernée par des règles empiriques strictes et des dogmes intangibles. Elle se doit d'être fonctionnelle, stable, praticable. Pourtant, le pouvoir de s'affranchir des lois de l'architecture a toujours stimulé l'imaginaire des artistes : poètes, peintres et naturellement cinéastes créent de véritables fictions architecturales aux formes aberrantes et évolutives. La discipline architecturale se libère alors de toute contrainte, les constructions peuvent alors se faire aberrantes, mouvantes, inhabitables...

Des traditions littéraires et iconographiques à la fois riches et variées représentent les architectures rêvées. Ainsi, de multiples voies sont empruntées par les artistes pour que l'architecture "dérisonne". Dès l'Antiquité, ce type de représentations architecturales jouent un rôle important dans les espaces publics ou privés, par exemple dans les décors feints du théâtre ou des palais ou encore dans la peinture où les édifices irréels sont souvent présents en arrière-plan. La création de formes nouvelles s'élabore bien entendu à partir de constructions existantes. Celles-ci sont revisitées dans des rapports complexes fondés sur divers emprunts, combinaisons ou réinventions pour qu'adviennent ces "merveilles".

La propension des peintres à représenter des bâtiments imaginaires est aussi très vite source de critiques. Aux yeux de Vitruve, les architectures illusionnistes produites par les artistes sont comparables aux « grotesques » antiques dont le caractère hybride des espèces contrarie le bon sens et la rationalité. De tels assemblages vont à l'encontre des préceptes de solidité, de commodité et de beauté qu'il édicte dans son *De architectura*.

L'architecture pourrait être qualifiée de « fictive » lorsque la représentation d'un édifice ne prétend pas se référer à un monument réel ou susceptible d'exister, mais cherche au contraire à souligner le caractère fantasmatique de l'édifice, du point de vue de son apparence surdimensionnée ou de la complexité de ses formes, de leur profusion plastique (figures gratuites et irrégulières, frénésie décorative...). Le "caprice" architectural désigne en outre, dans le domaine pictural, un regroupement arbitraire et fantaisiste de bâtiments réels ou imaginaires. Il procède donc d'une logique d'association et d'accumulation. L'ornement prend alors volontiers le pas sur la structure architecturale, il semble la recouvrir.

Les cités idéales correspondent souvent à un type d'organisation politique, par exemple dans la tradition des voyages imaginaires dans la littérature des Lumières. Parmi les constantes de ces villes symboliques, on constate des formes vastes et spectaculaires, une maîtrise des flux aussi bien économiques que physiques. Souvent l'urbanisme harmonieux repose aussi sur des principes hygiénistes. Ajoutons que ces villes allégoriques compressent volontiers le temps : elles peuvent se faire en un jour, et même en un instant, et ainsi être sans histoire.

Si de telles fantaisies sont aisément réalisables en animation (se reporter à la filmographie complémentaire), elles sont naturellement plus difficiles en prises de vues « réelles ». Mais le présent a parfois valeur d'anticipation et semble lui-même « fictif ». Né du XIXe siècle, le cinéma documente ainsi diverses prouesses technologiques de son temps, les grands ouvrages de l'ingénierie dont il dévoile les opérations successives de construction. René Clair par exemple, filme la tour Eiffel pour remodeler ce grand ensemble et proposer par le montage de nouvelles combinaisons dynamiques d'images aux axes insoupçonnés qu'il réagence singulièrement.

Si peintres et poètes peuvent donc se soustraire aux lois de l'architectonique, les cinéastes le peuvent aussi, même si les contraintes d'un décor en dur obligent à d'autres contournements de la réalité par le biais des trucages. Par le montage, le cinéma recompose, il peut bousculer allègrement la crédibilité de tel ou tel bâtiment ou élément de mobilier par le jeu des associations contradictoires. Le médium a ainsi la capacité d'élaborer, de réagencer à loisir des architectures impossibles. Les créations cinématographiques prennent alors l'aspect d'assemblages disparates et plus ou moins extravagants d'éléments imités de la réalité.

Damien Angelloz-Nicoud

Bibliothèque universitaire de Paris 8

FILMOGRAPHIE

BENCHIMOL Martin, *Le château*
CLAIR René, *La Tour*.
DONARA, *Les visionnaires*
FELICI Benoit. *Unfeshid Italy*
FELLINI, *Huit et demi*
KAST Pierre. *L'architecte maudit*
KAST Pierre, *Le Corbusier, l'architecte du bonheur*
LENI, *Cabinet des figures de cire*
RESNAIS Alain, *La vie est un roman*
VOLCKMANN, *Renaissance*
SCOTT Ridley, *Blade runner*.
LANG, *Métropolis*
MAN RAY, *Chateau de dé*
LEHMAN Boris, *Babel, Lettre à mes amis restés en Belgique*
WIENE Robert, *Cabinet du docteur Caligari*

Films d'animation :

ARIAS Michael, *Amer béton*
GRIMAULT Paul, *Le roi et l'oiseau*
KON Satoshi, *Makoto Shintai*
LALOUX, *Gandahar*
MIYAZAKI Hayao, *Le château ambulant*.
MIYAZAKI Hayao *Le château de Cagliostro*
MIYAZAKI Hayao, *Chateau dans le ciel*
OSHII Mamoru, *Patlabor*
OSHII Mamoru, *Patlabor 2*
OSHII Mamoru, *Ghost in the shell*
OSHII Mamoru, *Ghost in the shell 2 : innocence*
OTOMO Katsuhiro, *Akira*
SERVAIS Raoul, *Taxandria*
TEZUDA Osamu, *Métropolis*

BIBLIOGRAPHIE :

- Borsi Franco et Daniel Arasse, *Architecture et utopie*, Paris, France, Hazan, 1997.
- Boullée Etienne-Louis et Jean-Marie Pérouse de Montclos, *L'architecte visionnaire et néoclassique*, Paris, Hermann, coll. « Collection Savoir. Sur l'art », 1993.
- Douchet Jean, « Ville tentaculaire (la) », dans *Cités-cinés*, Paris, Ramsay la Grande-Halle de La Vilette, 1987. Tex.ids: douchetVilleTentaculaire1987a.
- Duplat Guy, « Superstudio, le monde envahi d'une grille unique », *La Libre Belgique*, 18 janvier 2021, p. Nat_46.
- Gargiani Roberto et Beatrice Lampariello, *Le monument continu de Superstudio: excès du rationalisme & stratégie du refus*, Paris, France, Éditions B2, 2019.
- Gauthier Guy, *Villes imaginaires: le thème de la ville dans l'utopie et la science-fiction (littérature, cinéma, bande dessinée)*, Paris, France, CEDIC, 1977.
- Gremaud Rinny, *Un monde en toc*, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2018.
- Guilbert Xavier, Claude Leblanc, Jean-Christophe Boudet, Adrian Favell et Marie-Ange Brayer, *Mangapolis: la ville contemporaine japonaise dans le manga [exposition, Poitiers, Maison de l'architecture Poitou-Charentes, 2 avril-16 juin 2012 ; Angoulême, Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, 30 juin-7 octobre 2012 ; Lille, Maison de l'architecture et de la ville, 16 octobre-22 décembre 2012, Poitiers, le Léopard noir, 2012.*
- Herbert de la Portbarré Gaëlle, Pedro Duarte et Renaud Robert, *Architectures et décors fictifs antiques et médiévaux: Illusion, fiction et réalité*, Paris (22-24, Bd Arago 75013), France, Karthala, 2023.
- Herbert de la Portbarré Gaëlle et Renaud Robert, *Architectures et espaces fictifs dans l'Antiquité: textes, images*, Bordeaux, France, Ausonius Éditions, 2018.
- Herbert Stéphane, Carole Lenfant, Fabienne Chevallier et Gilles Ragot, *Urban utopias: villes rêvées, villes habitées La Grande Motte, Brasília, Chandigarh*, Paris, Somogy, 2015.
- Iampolski Mikhail, « Cinéma de l'architecture utopique », dans *Cinéma & architecture*, Paris, Méridiens Klincksieck, 1991, p. 39-45.
- Jacquet Benoît, Jérémie Souteyrat, Terunobu Fujimori et Kisho Kurokawa, *L'architecture du futur au Japon: utopie et métabolisme*, Poitiers, Le léopard noir, 2020.
- Jungmann Jean-Paul, *L'image en architecture: de la représentation et de son empreinte utopique*, Paris (144 rue de Flandre, 75019), France, 1996.
- Lardellier Pascal, « Monuments éphémères : les entrées royales », *Les cahiers de médiologie*, n° 7, 1er juin 1999, p. 239-245.
- Laroche Sophie, Josiane Préfacier Chevalier, Mathieu Préfacier Klein, Bertrand Préfacier Masson, et Musée des Beaux-arts, *Architectures impossibles:*, Nancy, France, Belgique, Musée des beaux-arts de Nancy : Nancy musées, 2022.
- Lavrador Judicaël, « Les superstructures rêvées de Superstudio », *Libération*, vol. 11794, n° 11794, 4 mai 2019, p. 28|29.
- Louquet Patrick, « La ville chimérique comme zoon pathologique et ses perturbations spatio-temporelles dans l'oeuvre de Terry Gilliam (ou villes de cinéma et cinéma dans la ville) », dans *La ville au cinéma*, Artois presses universitaires, Arras, 2005, p. 59-81.
- Milman Miriam, *Architectures peintes en trompe-l'oeil*, Genève, Skira, coll. « Les illusions de la réalité », 1992.
- Moncan Patrice de et Philippe Chiambaretta, *Villes utopiques, villes rêvées*, Paris, France, Editions du Mécène, 2003.

Pessin Alain, Henry Torgue et Gilbert Préfacier Durand, « Villes imaginaires », Éditions du Champ urbain, 1980.

Petrosino Silvano, *Babel: architecture, philosophie et langage d'un délire*, Paris, Le Félin, 2010.

Picon Antoine, « Utopie (arts et architecture) ».

Quinz Emanuele, « Les Radicaux italiens : désertier l'architecture », *Critique*, vol. 891892, n° 8, 2 septembre 2021, p. 638-652

Riekeles Stefan et Laurent Laget, *Anime architecture: mondes imaginaires et mégaloilles infinies*, Paris, Mana Books, 2021.

Robert Renaud, *Architectures fictives: représenter l'architecture*, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2021.

Stasiowski Maciej, *Anarchitectural experiments: when unbuilt designs turn to film*, Bristol Chicago, Intellect, 2023.

Tafari Manfredo, Françoise Brun, Ligia Ravé-Emy et Bernard Préfacier Huet, *Projet et utopie: de l'Avant-garde à la Métropole*, Paris, France, Dunod, 1979.

Tapié Alain, Régis Cotentin et Jean-Claude Préfacier Carrière, *Babel: Palais des beaux-arts de Lille*, Palais des beaux-arts (éd.), Ennetières-en-Weppes, France, Invenit, 2012.

Thévenet Jean-Marc et Francis Rambert, *Archi & BD: la ville dessinée*, Blou [Paris], Monografik éd. Cité de l'architecture et du patrimoine, coll. « Architecture », 2010.

Vidler Anthony et Catherine Fraixe, *L'espace des Lumières: architecture et philosophie, de Ledoux à Fourier*, Paris, Picard, coll. « Villes et sociétés », 1995.