Dossier de presse

LUIS BARRAGÀN

L'architecture émotionnelle

28 mars > 5 juin 2013

Centre Méridional de l'Architecture et de la Ville (Toulouse)

Vernissage de l'exposition et conférence de Danièle Pauly (commissaire de l'exposition) le 28 mars 2013 à 18h30

Exposition créée par les Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture de Paris Val- de-Seine, Nancy et Strasbourg, sous la direction de Danièle Pauly et présentée à Toulouse par l'AERA et le CAUE 31

« L'objet de tout travail d'architecture est de créer de la sérénité »

Luis Barragán

L'œuvre de Luis Barragán (1902 – 1988), de portée internationale et reconnue par les architectes contemporains comme œuvre majeure du XXème siècle, a été très peu présentée en France. L'exposition est l'occasion de donner à voir à un public élargi la dimension artistique et poétique de cette production.

Elle illustre les différentes sources d'inspiration de l'artiste, d'une part liées à ses racines mexicaines, mais aussi à l'architecture méditerranéenne et à la modernité européenne. A la fois « locale » et universelle, l'architecture de Barragán en appelle à des valeurs émotionnelles et à une esthétique où la couleur, la lumière et l'ombre participent complètement à l'espace. Tout au long de sa carrière il découpe clairement les espaces, joue avec la lumière, et pigmente les murs.

Luis Barragán

Luis Barragán opère une synthèse entre l'architecture locale (celle des villages traditionnels mexicains, des maisons précolombiennes, des églises baroques…) et l'art européen (Art Déco, Piet Mondrian, Ludwig Mies van der Rohe…).

Qualifiée parfois de minimaliste, l'œuvre de Luis Barragán est principalement connue pour son usage de la couleur, son architecture est surtout pour son extraordinaire sensualité.
Ses bâtiments et ses jardins sont des mondes où se révèlent les aspects essentiels des éléments naturels de l'architecture : la lumière, l'eau, la terre, la pierre, les plantes, le paysage.

Outre les documents propres à une exposition d'architecture (reproductions de croquis et de dessins de l'architecte, maquettes, photographies, diaporamas) sont aussi présentés dans les galeries du CMAV, des tirages photographiques de William J. R. Curtis sur l'architecture de Luis Barragán.

Luis Barragán

(1902-1988)

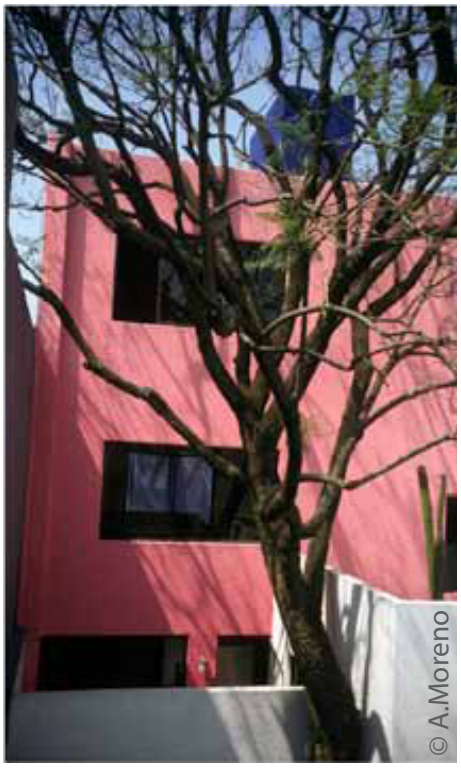
Luis Barragán, naît le 9 mars 1902 à Guadalajara, capitale de l'état de Jalisco au Mexique. Issu d'une famille de riches propriétaires terriens, il passe son enfance et son adolescence entre sa ville natale et l'hacienda familiale.

Le milieu rural dans lequel il grandit, la proximité avec la nature et les chevaux, l'expression des traditions populaires (artisanat, modes de vie, fêtes, architecture vernaculaire) sont autant de facteurs qui vont imprégner avec force l'ensemble de son œuvre.

En 1923 il obtient le titre d'ingénieur civil spécialisé en hydraulique puis effectue deux longs séjours en Europe où il découvre dans un premier temps Ferdinand Bac, « l'architecte des jardins », puis Le Corbusier.

Architecte autodidacte, il apprend la profession par le biais de l'expérience directe et par ses contacts avec des artisans et critiques d'architecture. Il réalisera ses premières maisons à Guadalajara entre ses deux séjours européens, s'inspirant du monde hispanique et arabo-andalou.

Il s'installe à Mexico en 1935 où il proposera des bâtiments dans l'esprit de la modernité internationale pendant quatre ans.

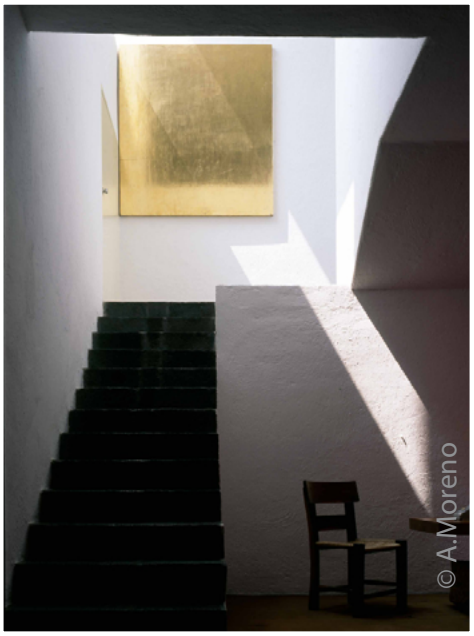


Après s'être consacré quelques années à la réalisation de jardins et à l'aménagement de sites naturels, commence vers 1948 la période la plus féconde de son œuvre.
Il réalise plusieurs bâtiments, caractéristiques de son style, telles les fameuses tours de Ciudad Satelite en 1958, ou encore la maison Gilardi en 1977 ou celle pour Barbara Meyer en 1981.

En 1980 il reçoit le prestigieux prix Pritzker, destiné à récompenser un architecte vivant qui, à travers ses réalisations et les différentes facettes de son talent, a réalisé un apport significatif à l'humanité en matière d'architecture.

Il meurt à l'âge de 86 ans, le 22 novembre 1988 à Mexico.

Luis Barragán
L'architecture émotionnelle



L'exposition proposée par le CMAV propose une lecture thématique de l'œuvre de Luis Barragán et a pour fil conducteur les différentes sources qui ont pu alimenter son travail.

Elle a pour ambition de présenter le processus de création de l'artiste ainsi que ses diverses références: peinture, art populaire, arts du spectacle, photographie, arts décoratifs, voyages, rencontres, lectures, expositions.

Elle évoque les caractéristiques de cette architecture en l'abordant selon trois thèmes majeurs :

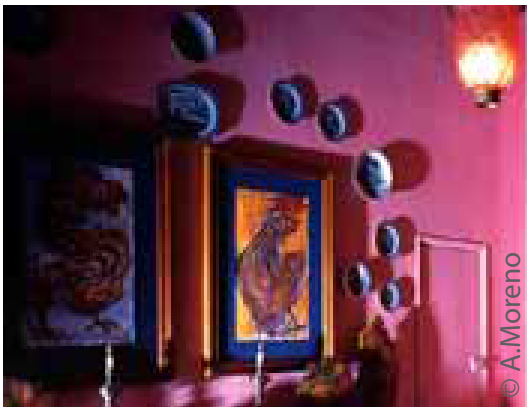
-Le rapport à la nature, avec l'importance de l'eau, de la pierre et de l'arbre,

-Le traitement de l'ombre et de la lumière, avec le rôle des sources lumineuses dans la définition de l'espace et de sa «théâtralisation»,

-Les fonctions de la couleur, tant dans l'espace urbain que dans les intérieurs.

Cette exposition vise à montrer que l'œuvre architecturale émane chez Luis Barragán d'une vision artistique globale, qu'elle est en soi un processus créatif et qu'elle se veut « provocatrice d'émotion ».

Composée de panneaux, diaporama, vidéo et maquettes, l'exposition est divisée en 8 sections organisées de manière thématique.



> Les sources de l'œuvre

Les deux premières sections présentent le contexte, notamment artistique, dans lequel Luis Barragán évolue au Mexique entre 1930 et 1950. On y découvre quelques données biographiques datant de sa plus tendre enfance ainsi que ses première influences.

L'enfance de Luis Barragán est partagée entre sa ville natale de Guadalajara et le ranch familial à la campagne. Le milieu rural dans lequel il grandit, la proximité avec la nature et les chevaux, l'expression des traditions populaires sont autant de facteurs qui vont imprégner avec force l'ensemble de son œuvre.
Il dira : « L'intérêt qui s'est éveillé en moi pour l'architecture est, pour beaucoup, lié à la visite des villages du Mexique et des maisons populaires.»

"Les leçons contenues dans l'architecture populaire de la province mexicaine sont pour moi un motif d'inspiration permanente : ses murs blanchis à la Chaux, la quiétude de ses patios et de ses jardins, la couleur de ses rues, l'humble gravité de ses places entourées de galeries ombragées…"

> Voyages et rencontres

Deux sections sont ensuite dédiées aux influences étrangères de Barragán, liées à ses voyages et à ses lectures. Le visiteur y découvre sa passion pour les jardins puis son attirance pour le modernise Européen.

En 1924, Luis Barragán effectue son premier long voyage en Europe, où il visitera notamment la France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce.

Lors de l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris il découvrira l'auteur des Jardins enchantés, Ferdinand Bac, qui suggère que les jardins soient agencés de telle sorte qu'ils puissent enchanter le visiteur et le plonger dans la médiation. Il s'inspirera longtemps des principes du dessinateur pour ses propres réalisations. En Espagne il sera également émerveillé par les jardins de l'Alhambra à Grenade.

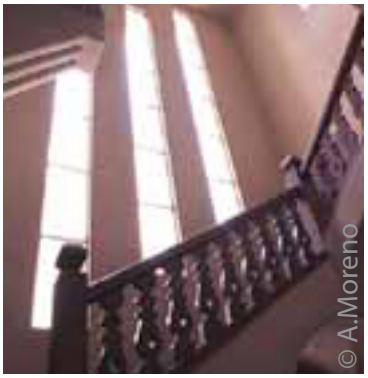
Quelques années plus tard il découvrira l'architecture vernaculaire méditerranéenne puis il suivra avec grand intérêt des conférences animées par Le Corbusier. Influencé par les écrits de l'architecte moderniste, Barragán réalisera alors à Mexico dès 1936 des projets s'inspirant du style international.

Dans les années 1950, lors de son voyage au Maroc, se révèlent pour lui les questions de l'enclos, du patio, il en profite également pour perfectionner encore sa maîtrise de la lumière.

> Les processus de création

Le visiteur découvre ensuite comment l'artiste envisage ses projets, la manière dont il aime travailler ainsi que les constantes que l'on retrouve dans l'intégralité de l'oeuvre de l'architecte.

« Quand je commence un projet, j'envisage le début sans toucher un crayon, sans aucun dessin, j'imagine alors les choses les plus folles […] après avoir imaginé toutes ces idées, j'attends qu'elles s'inscrivent en moi quelques jours, de diverses façons. Je reviens à elles et je commence par dessiner des petits croquis [...] . Je donne ensuite ces croquis à un dessinateur et nous commençons à dessiner les élévations et les plans »



Luis Barragán aborde l'architecture selon trois thèmes majeurs caractéristiques de son oeuvre : le rapport à la nature, le traitement de la lumière et la couleur.
Il est le peintre de l'intuition et son architecture est émotionnelle, spirituelle. Il collaborera sur plusieurs projets avec l'architecte sculpteur Mathias Goeritz, qui partage sa conception de l'architecture, il définit : « L'art en général, et naturellement l'architecture, est un reflet de l'état spirituel de l'homme dans son temps. […] L'homme – créateur ou récepteur – de notre temps aspire à quelque chose de plus qu'une jolie maison, agréable, adéquate. Il attend […] de l'architecture, de ses moyens et des matériaux modernes, une élévation spirituelle.»

> La couleur, la lumière

Pour Barragán, «la couleur est un complément de l'architecture. Elle sert à agrandir ou réduire un espace. De plus, elle est aussi utile pour provoquer cette touche de magie propre à un espace. »

Barragán définit la couleur de ses bâtiments qu'une fois ceux-ci construit. Il fait alors des expérimentations, à différentes périodes de la journée et de l'année avant de se décider sur la couleur précise qu'adoptera son bâtiment.

L'exposition développe le cas de la chapelle Tlalpan à Mexico construite dans les années 50. Après mure réflexion l'architecte décidera de peindre l'un des couloirs en rose, ce dernier par synthèse additive de la couleur peinte et la lumière jaune offrira au visiteur une teinte bien plus orangée que la couleur initiale de la peinture.

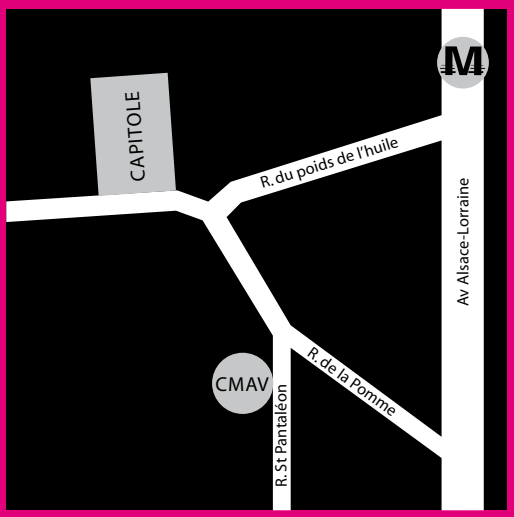
D'après Danièle Pauly, commissaire de l'exposition, « il y a souvent un jeu entre l'or du Baroque espagnol et le rose de l'art précolombien dans les œuvres de l'architecte. Le rose recouvre tous les murs de ces maisons. Il l'utilise comme un monochrome pour relier le dedans et le dehors. »

Exposition crée par les Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture de Nancy (LHAC), Paris-val-de-Seine et Strasbourg, sous la direction de Danièle Pauly, professeur à l'ENSA de Paris-val-de-Seine et chercheur LHAC/ENSA Nancy.

Avec la participation de :
Laurent Beaudouin, architecte, professeur à l'ENSA de Nancy,
Louise Noelle Gras, historienne de l'architecture, professeur à l'UNAM de Mexico,
Gauthier Bolle, architecte, enseignant à l'ENSA de Strasbourg,
Jérôme Habersetzer, architecte, enseignant à l'ENSA de Bretagne.

Exposition proposée au CMAV par

Informations pratiques



Centre Méridional de l'Architecture et de la Ville
5, rue Saint Pantaléon
31000 Toulouse
+33 (0)5 61 23 30 49
www.cmaville.org

Le CMAV est ouvert au public du mardi au samedi
de 13 h à 19 h.

Centre Méridional de l'Architecture et de la Ville

Contact presse
Isabel Sanchez Jimena
Déléguée générale
cmav@cmaville.org