SUR LES TRACES D'ALVAR AALTO,

Espace et composition

dans l'oeuvre de l'architecte

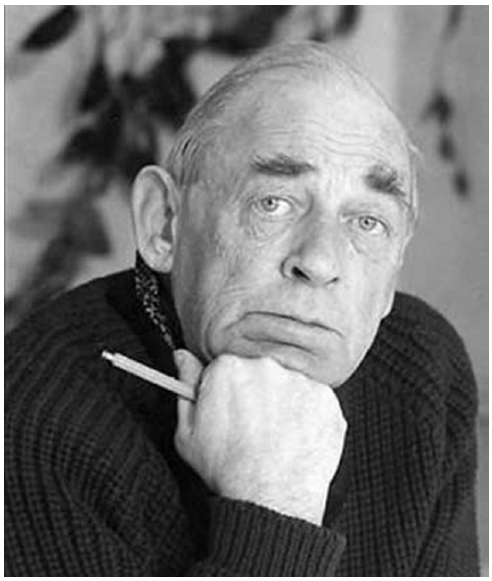
Exposition proposée au CMAV par l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Toulouse
du 12 décembre 2013 au 22 février 2014

ENSA TOULOUSE

Centre Méridional de l'Architecture et de la Ville

Alvar Aalto, l'architecte

Dominée pendant six siècles par la Suède, la Finlande devient en 1809 Grand-Duché rattaché à l'Empire Russe. Dès le début du XXème siècle la Finlande est marqué par des revendications d'autonomie politique et culturelle, parallèlement à une russification de plus en plus radicale. L'architecture et les arts participeront clairement à cette quête d'identité.



Hugo Alvar Henrik Aalto est né en 1898 à Kuortane en Finlande. En 1918 il part étudier l'architecture à Helsinki et découvre le style « Empire » et l'Art Nouveau. Diplômé en 1921 à l'université de technologie d'Helsinki il ouvre son propre cabinet d'architecte à Jyvaskyla où habitent ses parents.

Artiste complet, l'œuvre d'Aalto couvre un large panorama, des immeubles au mobilier, verrerie ou encore bijoux. Ses réalisations au début de sa carrière sont clairement marquées par l'empreinte moderne, alors en pleine croissance en Europe.

Aalto se distinguera cependant rapidement de ses contemporains, proposant dès la fin des années 1920 des réalisations plus proches de la nature. Alors que Gropius ou Le Corbusier préconisent l'utilisation de nouveaux matériaux industriels tels le verre, l'acier ou le béton, Alvar Aalto privilégiera le bois et la brique qu'il trouve moins froids.

Convaincu de la vocation humaniste de l'architecture, il propose des bâtiments s'intégrant de manière harmonieuse dans le paysage, aux formes souples et adaptées à l'être humain.

Il réalise également en partie le mobilier de ses bâtiments et fait du contreplaqué son matériau de prédilection. Fonctionnelles, séduisantes, aux formes douces et chaleureuses, ses réalisations charment ses contemporains à l'échelle internationale, ce qui fait de lui un architecte mondialement connu et reconnu. Il mêle savoir-faire et matériaux traditionnels avec les nouvelles technologies, ce qui lui permet d'inventer en 1931 la technique du lamellé-collé, base de la célèbre chaise Sanatorium Paimio n°41.

En 1935 il crée avec sa femme l'architecte Aino Marsio la société Artek afin de diffuser leurs créations. En 1936 il dessine le fameux Vase Savoy, aux formes fluides et sinueuses qui sera le symbole du design scandinave d'après-guerre.

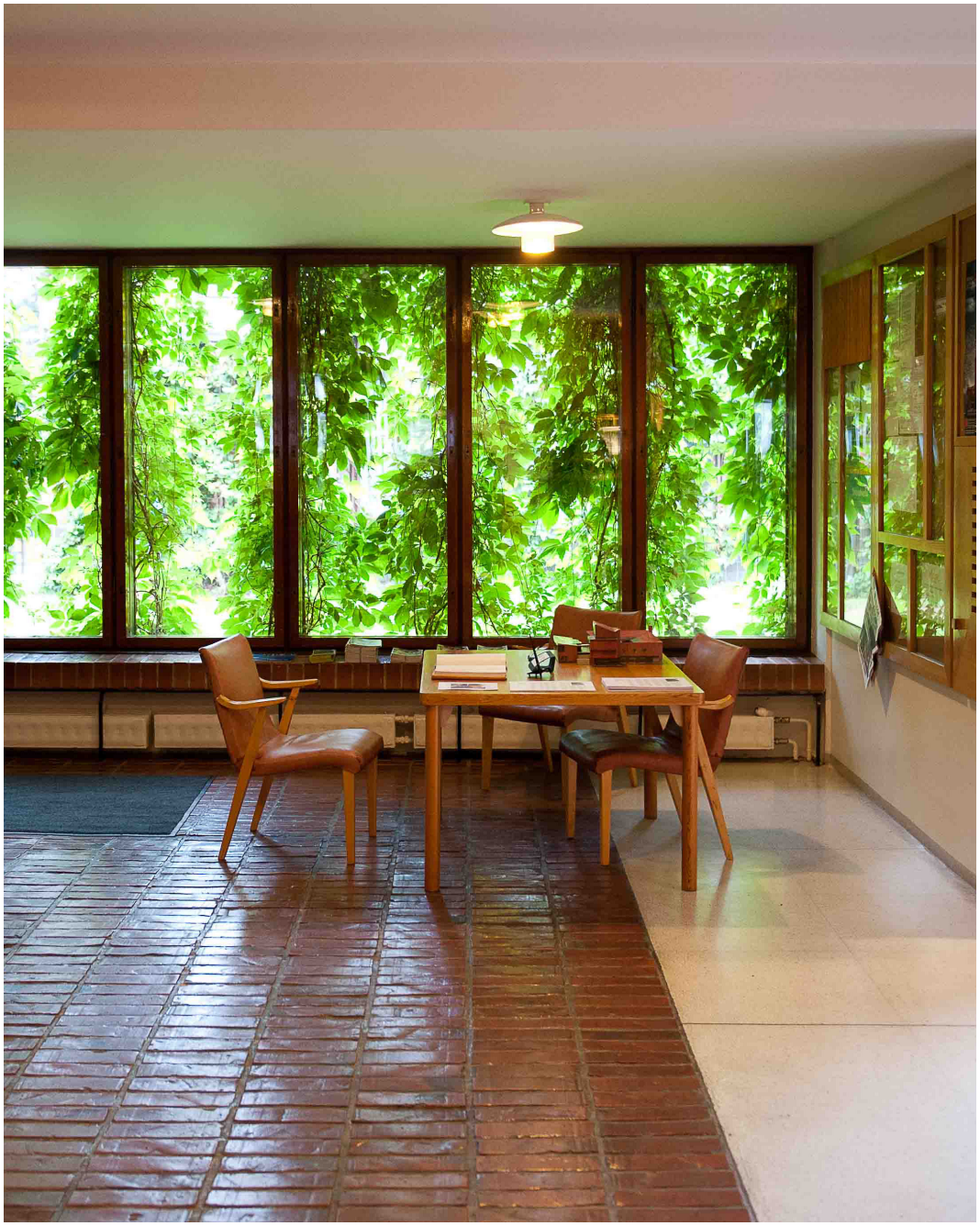
C'est en 1937 que sa notoriété prend une ampleur internationale, lorsqu'il présente le pavillon finlandais à l'Exposition universelle de Paris.

Après avoir été sollicité aux Etats-Unis pour créer l'étonnante cité dortoir de Baker House, il retourne à Helsinki en 1948 et participe à la reconstruction du pays.
Il propose de vastes plans d'urbanisme pour quelques villes finlandaises et réalisera quelques années plus tard l'opéra d'Essen en Allemagne ou encore la maison Louis Carré en France.

Il construira cependant assez peu à l'étranger au regard de sa renommée mondiale.

Plusieurs fois récompensé, il reçoit la médaille d'or de l'institut Royal des Architectes Britanniques en 1957 et celle de l'Institut Américain des Architectes en 1963.
La reconnaissance internationale de son talent qu'il acquiert de son vivant lui permet d'énormément voyager et de participer à des expositions, congrès ou jury des plus prestigieux.

En 1967 la Médaille Alvar Aalto est créée en son honneur. Cette récompense est accordée en reconnaissance d'une contribution significative à la création architecturale.
Alvar Aalto décède en 1976 à Helsinki. Il est aujourd'hui encore l'architecte le plus reconnu de son pays.



Sur les traces d'Alvar Aalto,

Espace et composition dans l'oeuvre de l'architecte

Artiste d'envergure internationale, le plus célèbre architecte finlandais a considérablement marqué son pays, c'est ce que se propose de faire découvrir l'exposition *Sur les traces d'Alvar Aalto, Espace et composition dans l'oeuvre de l'architecte*.

À l'aide de dessins, plans, coupes, photographies, travaux analytiques et maquettes, le visiteur pourra appréhender les caractéristiques formelles et constructives de chaque élément, et comparer l'œuvre d'Aalto à celle de ses contemporains.

Cette exposition présentera de manière monographique l'œuvre de l'architecte finlandais replaçant chaque élément dans son contexte historique et culturel.

Il s'agit ici d'appréhender l'œuvre concrète de l'architecte, et de la mettre en perspective dans l'évolution de l'architecture du XXème siècle.

Le visiteur pourra découvrir ou redécouvrir les oeuvres majeures ou caractéristiques de l'oeuvre d'Alvar Aalto et de son évolution. Architecture publique et privée, habitat collectif, lieux de culte, au total l'exposition se propose de développer de manière approfondie treize sites finlandais, dont le sanatorium pour tuberculeux de Paimio.

Cet ancien centre pour tuberculeux construit au début des années 1930 est considéré comme une des oeuvres majeures de sa période fonctionnaliste, ou encore le centre municipal de Säynätsälo, niché au coeur d'une forêt répondant aux préceptes de l'architecture organique.

L'architecture religieuse sera également à l'honneur avec la présentation de l'église paroissiale de Seinajöki équipée d'un haut clocher épuré où l'accès a été pensé par l'artiste comme un parcours scénographié.

D'autres édifices majeurs seront également présentés :

-La villa Mairea à Noormarkku

-La Maison des ouvriers à Jyväskylä

-La maison et première agence d'Alvar Aalto à Helsinki

-La maison expérimentale d'Alvar Aalto à Muuratsalo

-L'institut Finlandais de Technologie à Helsinki

-L'agence d'Alvar Aalto à Helsinki

-La bibliothèque municipale de Seinajöki

-L'Université de Jyväskylä

-Le centre commercial et de bureaux de Rautatalo à Helsinki

-La librairie académique à Helsinki

Approche scientifique,

mise en place du projet

Adepte de l'architecture organique, l'œuvre d'Alvar Aalto est fondamentale dans l'enseignement de l'architecture et dans la formation des architectes, de par sa manière de traiter l'espace et d'agencer ses compositions.

Dans cette démarche de découverte d'un architecte contemporain majeur, les étudiants de deuxième et troisième année de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse partent en Finlande, « Sur les traces d'Alvar Aalto ».

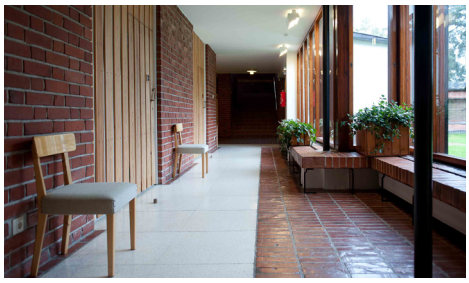
Au cours de ce séjour les étudiants visitent, observent dessinent et photographient une quinzaine d'œuvres de l'architecte, datant de ses débuts à la fin de sa carrière.

À leur retour, et grâce aux conseils de leurs professeurs ils sont invités à réaliser le compte rendu de leur voyage sous forme d'exposition.

De par la réalisation de maquettes, croquis, plans et textes explicatifs, ils présentent l'œuvre de l'architecte finlandais et sa réflexion, sensible et humaniste, sur la manière d'habiter, alliant nature et architecture.

Grâce aux connaissances acquises en amont avec leurs enseignements d'histoire de l'architecture et du projet architectural, les étudiants présentent ici les questions d'espace et de composition que l'on retrouve dans ses créations.
L'exposition présentera d'une part l'œuvre bâtie de l'architecte mais aussi le mobilier qu'il a pu réaliser.

À la découverte d'un nouveau pays et d'une nouvelle culture, le regard de ces architectes en herbe permet de revisiter l'œuvre d'Alvar Aalto de manière originale et innovante.



Une équipe d'enseignants,

à la coordination du projet

Trois architectes - enseignants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse coordonnent ce projet aux côtés de leurs étudiants.

Enrico Chapel architecte, urbaniste et docteur de l'université de Paris VII enseigne à l'ENSA de Toulouse l'histoire de l'architecture et le projet architectural et urbain. Il a publié diverses études sur l'urbanisme contemporain. En 2011 il a été commissaire de l'exposition « Urbanités inattendues » au CMAV qui a attiré en deux mois et demi près de 2500 personnes.

Françoise Blanc, architecte DPLG et docteur en histoire de l'art enseigne l'histoire moderne de l'architecture à l'ENSA de Toulouse depuis 2009. Formée à Rome, elle est lauréate de la Villa Médicis. Après avoir travaillé quelques années à New-York elle oriente ses recherches aujourd'hui plus particulièrement vers l'Asie du Sud-est.

Rémi Papillault est architecte DPLG, diplômé de l'Ecole des Monuments Historiques et Docteur en histoire et civilisation. Il est aussi administrateur de la Fondation Le Corbusier et étudie plus particulièrement la patrimonialisation des villes et l'architecture du XXème siècle. À Toulouse, il a notamment participé à l'étude du secteur sauvegardé.

Un lieu d'exposition,

Le Centre Méridional de L'architecture et de la Ville

Présentée au Centre Méridional de l'Architecture et de la Ville, l'exposition *Sur les traces d'Alvar Aalto, Espace et composition dans l'oeuvre de l'architecte*, ouverte au grand public correspond aux missions du centre et aux attentes de ses visiteurs.

En effet, le CMAV a vocation à promouvoir auprès des élus, du grand public, et des professionnels, les cultures et les questions d'intérêt public relatives à l'architecture, à la ville et au paysage. Il propose des programmes privilégiant la réflexion et les échanges entre les acteurs qui font l'architecture et la ville et ceux qui la vivent.

Créé en 2000 par l'AERA (Actions, Etudes et Recherches autour de l'Architecture), le CMAV est aujourd'hui géré et animé par une association de personnes morales constituée par l'AERA, la Maison de l'Architecture Midi-Pyrénées, le CAUE 31 (Conseil architecture urbanisme et environnement de Haute-Garonne) et l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse. Il propose chaque année environ quatre expositions, présentant un architecte et son œuvre, un site, ou des évènements liés à l'architecture.

L'Ecole nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse, propose que l'oeuvre d'Alvar Aalto anime le CMAV dès le mois de décembre 2013, mettant à l'honneur l'architecte, mais aussi la culture finlandaise.