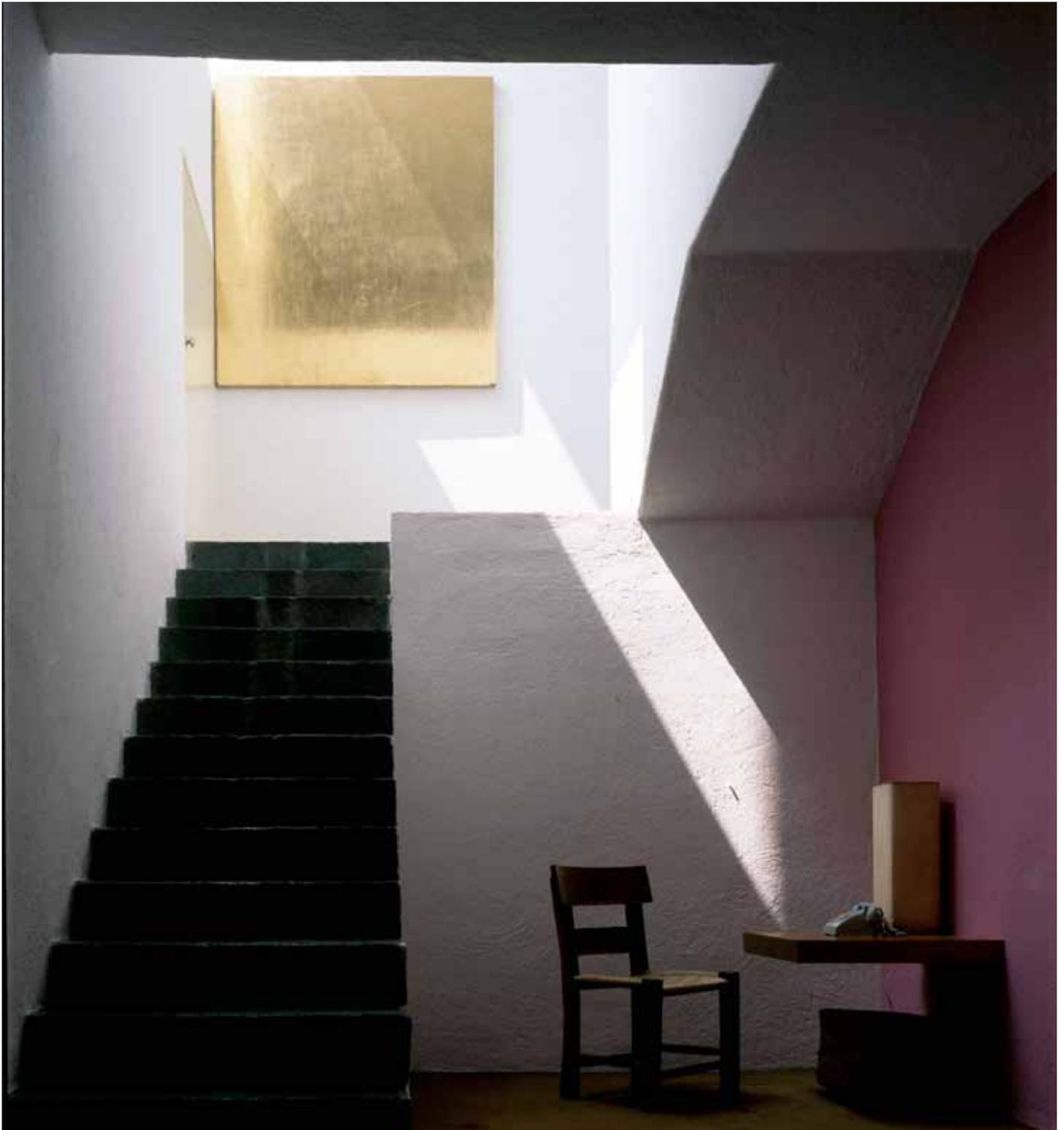

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'œuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles / 2012-2013

© photo A. Moreno

Production : Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture de Nancy (LHAC), Paris-val-de-Seine, Strasbourg.

‘Luis Barragán, ou l’architecture émotionnelle’

les sources de l’oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d’architecture et aux institutions culturelles.

Production : Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture de Nancy (LHAC), Paris-val-de-Seine, Strasbourg.

Commissariat scientifique : Danièle Pauly (professeur ENSA Paris-val-de-Seine, chercheur LHAC/ENSA Nancy).

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

Présentation sommaire :

L’œuvre de Luis Barragán (1905-1988), de portée internationale et reconnue par les architectes contemporains comme une œuvre majeure du XXe siècle, a été peu présentée en France. L’exposition (primitivement prévue dans le cadre de l’année du Mexique en France en 2011) est l’occasion de donner à voir à un public élargi la dimension artistique et poétique de cette production, de montrer ce qui lui a servi de sédiments et ce qu’elle doit tant à ses racines mexicaines qu’aux sources méditerranéennes ou encore 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 viennent qualifier et particulariser l’espace.

Contenu de l’exposition :

L’exposition a pour fil conducteur la mise en valeur des sources qui ont alimenté le travail architectural de Luis Barragán et elle propose une lecture thématique de l’œuvre.

Elle a l’ambition de donner à déceler des éléments du processus de création et de montrer que l’architecte puise ses références et son inspiration aux sources les plus diverses : peinture, art populaire, arts du spectacle, photographie, arts décoratifs (mobiliers traditionnels), voyages (Alhambra de Grenade, jardin des Colombières à Menton, Afrique du Nord), rencontres et lectures (avant-gardes architecturales européennes), expositions (Paris 1925, New York 1932).

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 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).

Elle 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’.

Matériel d’exposition :

Outre les documents propres à une exposition d’architecture (reproductions de croquis et de dessins de l’architecte (rares), maquettes, photographies, diaporamas), sont aussi présentées des reproductions d’œuvres picturales et de photographies d’époque pour illustrer le contexte historique et culturel.

L’exposition se compose de 54 panneaux (de format 0,90 X 0,90 - où sont reproduits quelques 265 documents), de 6 maquettes, 7 vidéos/diaporamas, 1 extrait de film.

Sources des documents : FATLB/Casa Museo L.Barragán (Mexico), Barragán Foundation (Birsfelden - DE), collections particulières.

Dates et lieux de l’exposition : à déterminer suivant l’itinérance.

‘Luis Barragán, ou l’architecture émotionnelle’

les sources de l’oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d’architecture et aux institutions culturelles.

CONTENU DE L’EXPOSITION :

L’exposition se compose de 8 sections :

Introduction : 1 panneau titre et production + 1 panneau texte ‘biographie’

Section 1 / Contexte :

- ‘le Mexique des années 30 à 50’ : 2 panneaux
- ‘le milieu artistique’ : 5 panneaux

Section 2 / Section biographique

- racines mexicaines : données biographiques : 2 panneaux
- l’architecture vernaculaire : diaporama : 1 panneau (écran numérique)
- maison Barragan-Ortega : 1 panneau
- arts populaires, arts religieux : 2 panneaux

Section 3 / les influences méditerranéennes : 3 panneaux (dont un diaporama)

- références arabo-andalouses : les maisons à Guadalajara : 3 panneaux
- Barragán et l’art des jardins : 2 panneaux (dont un diaporama)

Section 4 / l’influence de la modernité européenne

- rencontres et lectures : 1 panneau
- la modernité à Mexico : 2 panneaux
- les années modernes (1936-1940) : 3 panneaux

Section 5 / le processus de projet : 4 panneaux (+ un vidéo/interview)

Section 6 / architecture et nature : 6 panneaux

Section 7 / ombre et lumière : 5 panneaux (dont un panneau/écran avec diaporama)

Section 8 / architecture et couleur : 10 panneaux (dont 2 avec diaporama)
+ un diaporama/vidéo sur écran indépendant.

Matériel d’exposition :

- 54 panneaux (0,90 X 0,90 m), avec œillets aux angles (clous, ou fixatif au dos)
- 6 diaporamas (intégrés dans panneaux) + 1 diaporama/vidéo sur écran indépendant
- 1 vidéo (petit format) (optionnel si écran supplémentaire disponible)
- 6 maquettes :
 - maisons Barragan-Ortega et maison atelier Barragan (1/100 = 100 cm x 100 cm)
 - maison Barragan : coupe (1/50 = 20 cm x 70 cm)
 - maison Prieto Lopez (1/100 (dim 50 x 80 cm)
 - maison Prieto Lopez : coupe (1/50 = 20 cm x 140 cm)
 - maison Galvez (1/100 = 40 cm x 70 cm)
 - maison Galvez : coupe (1/50 = 20 cm x 140 cm)

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

(Abstract)

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Production : ENSA de Nancy (LHAC), Paris-val-de-Seine, Strasbourg.

Commissariat scientifique : Danièle Pauly (ENSA Paris-val-de-Seine, LHAC/ENSA Nancy)
Avec la part. de Laurent Beaudouin (ENSA Nancy), Louise Noelle Gras (UNAM, Mexico), Gauthier Bolle (ENSA Strasbourg), Jérôme Habersetzer (ENSA Bretagne).

Présentation sommaire :

L'exposition vise à mettre en valeur ce que l'oeuvre de Luis Barragán doit tant à ses racines mexicaines qu'aux sources méditerranéennes ou encore à la modernité européenne. Elle propose aussi une lecture thématique de cette oeuvre (rapport à la nature, traitement de l'ombre et de la lumière, fonctions de la couleur) et évoque comment cette architecture, à la fois 'locale' et universelle, en appelle à des valeurs émotionnelles et à une poésie de l'espace.

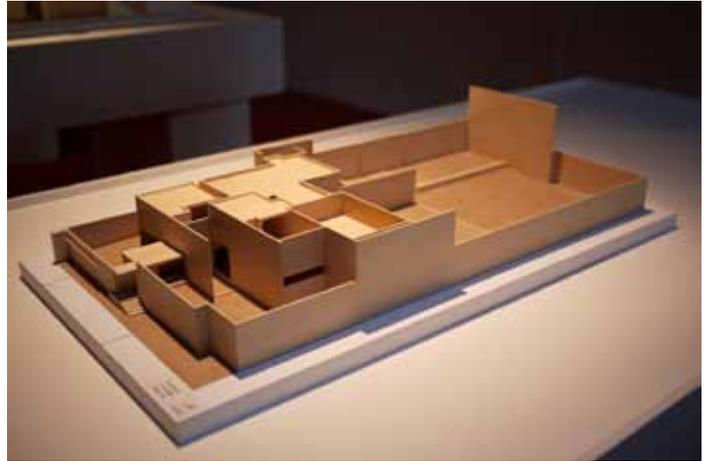
'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

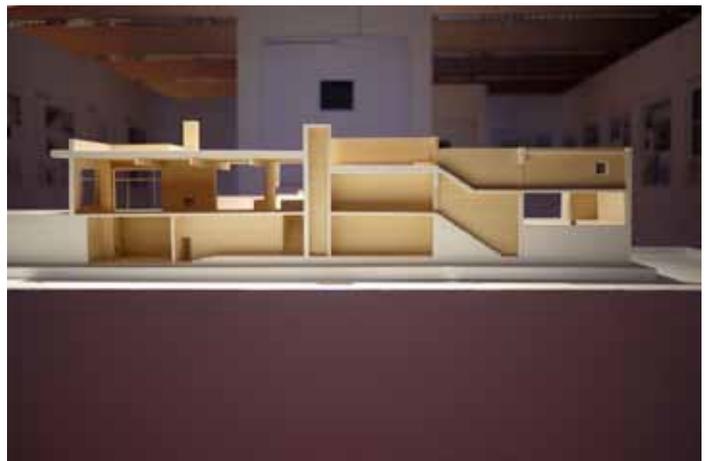
Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Maquettes

Maison Galvez

Maison Prieto Lopez

Maison atelier Barragán

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

0.2

Luis Barragán naît en 1902, à Guadalajara, capitale de l'état du Jalisco. Il est issu d'une famille de riches propriétaires terriens et passe enfance et 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, mode de vie, fêtes, architecture vernaculaire) sont autant de facteurs qui vont imprégner avec force l'ensemble de son oeuvre.

En 1923, il obtient le titre d'ingénieur civil, spécialisé en hydraulique. Il fait deux longs séjours en Europe, notamment en Espagne et en France, le premier en 1924/1925 où il découvre l'oeuvre de 'l'architecte de jardins', Ferdinand Bac, le second en 1931/1932, celle de Le Corbusier. Entre ces deux voyages, il s'installe avec son frère architecte à Guadalajara, où il construit ses premières maisons, caractérisées par des références au monde hispanique et au style arabo-andalou. En 1935, il s'installe à Mexico, y réalisant, jusqu'en 1939, des bâtiments (immeubles locatifs et maisons de ville) dans l'esprit de la modernité internationale.

En 1940, il délaisse la profession pour se consacrer à la réalisation de jardins (Tacubaya, San Gerónimo) et à l'aménagement du site volcanique du Pedregal, à San Angel, au sud de Mexico, à partir de 1944. Il ne reprendra son activité architecturale qu'en 1948, pour aménager sa première maison, rue du général Francisco Ramirez, puis sa maison atelier, en 1949, dans la même rue.

Commence alors la période la plus féconde de son oeuvre, avec, comme principales réalisations, la maison Prieto López (1949) celle pour la famille Gálvez (1954), les tours de Ciudad Satélite (1958), les aménagements paysagers et les promenades cavalières de las Arboledas, los Clubes, la maison et l'écurie San Cristóbal pour F. Egerström (1968), la maison Gilardi (1977) et celle pour Barbara Meyer (1981). Il meurt dans sa maison de Tacubaya, à Mexico en novembre 1988. En 1980, il avait obtenu le Pritzker Price.

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

racines mexicaines : données biographiques

2.1

1

2

3

4

5

1. Luis Barragán enfant, à Corralés où se situe l'hacienda familiale, dans l'État du Jalisco.
2. la famille Barragán, rassemblée dans le 'corredor' de l'hacienda.
3. le 'corredor' de l'hacienda (Luis Barragán, 3ème à droite).
4. le départ des chevaux à l'hacienda.
5. le père de l'architecte devant l'hacienda (à d.).

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

arts populaires, arts religieux

2.6

A partir des années quarante, le mobilier des maisons est, soit dessiné par Luis Barragán pour les éléments fixes, soit choisi ou dessiné par Clara Porset, notamment pour les fauteuils. Designer d'origine cubaine, Clara Porset, installée à Mexico à partir de 1940, occupe l'un des quatre ateliers d'artistes construits par Barragán et Cetto, place Melchor Ocampo. En 1949, elle conçoit une partie du mobilier des deux maisons prototypes du Pedregal, réalisées par les deux architectes, 10 et 12, avenida de la Fuentes, et en 1950, elle participe à l'aménagement de la maison Prieto López. Clara Porset partage avec Barragán le même intérêt pour l'art et l'artisanat populaires et leurs meubles, composés de planches épaisses en bois de pin, se caractérisent par une extrême simplicité et une familiarité certaine avec le mobilier traditionnel.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Maison atelier de Barragán, la salle du petit déjeuner.
 2. Maison atelier de Barragán, la pièce de méditation' donnant accès à la terrasse.
 3, 5. Maison du peintre Jesús 'Chucho' Reyes, à Mexico : vues intérieures.
 4. L'atelier de Barragán, avec la porte à deux battants superposés évoquant celles des écuries de l'hacienda de son enfance.
 6. Maison atelier de Barragán : la mezzanine au-dessus de la bibliothèque.
 7, 8. Maison Gálvez et maison Prieto López : la salle à manger, avec les meubles conçus par Barragán et Clara Porset, et les objets d'artisanat traditionnel (poteries, objets en papier mâché, en sucre, en paille et en terre).

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

références arabo-andalouses : les premières maisons à Guadalajara (1929-1931)

3.5

1, 2, 3, 4, 5. Maison Gonzalez Luna, Guadalajara (1929-30). Etat actuel
6, 7, 8. Maison Robles Leon, Guadalajara, (1927/28).

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

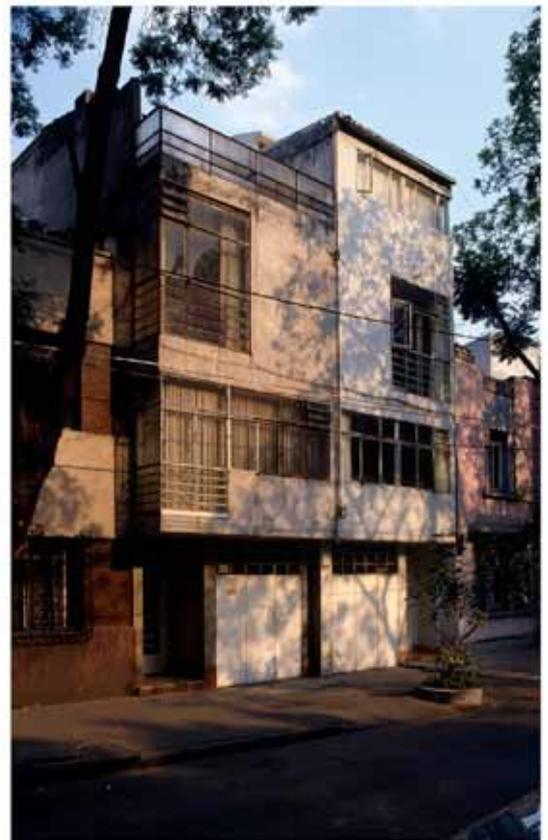
Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

les années modernes (1936-1940) : immeubles locatifs

4.4

En 1935, Barragán s'installe à Mexico, alors que le mouvement fonctionnaliste s'est inscrit dans une dimension mercantile, correspondant au contexte économique de l'époque, avec ses répercussions dans le domaine immobilier et architectural. Ce contexte favorise le développement de nouveaux quartiers, et Barragán se fait à la fois promoteur et architecte, acquérant des terrains et construisant des immeubles de rapports. La trentaine d'immeubles locatifs et de maisons de ville qu'il réalise entre 1936 et 1940 se situent pour l'essentiel à l'ouest de la capitale, dans les colonies Cuauhtémoc, Hipódromo, Condesa ou dans la colonia San Rafael. Ils se caractérisent tous par une interprétation des thèmes de la modernité internationale. Toutefois, au bout de quatre années, déçu par cette forme du métier, il abandonne la profession, pour se consacrer à la réalisation de jardins, dès 1940.

1, 2, 3. Immeuble Figueroa, Mexico D.F.
4. Immeubles Rio Elba, Mexico D.F.
5. Maisons Parque México, Mexico D.F.

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

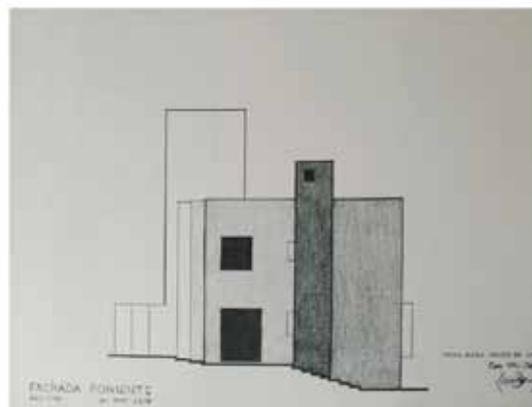
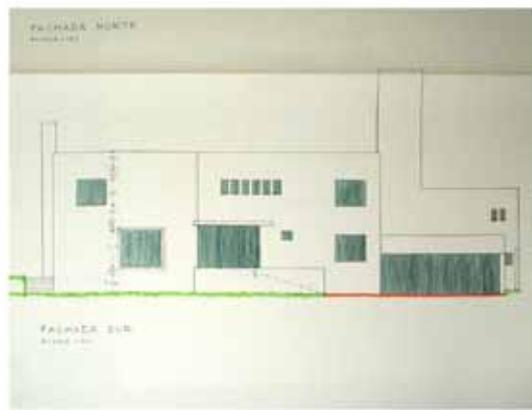
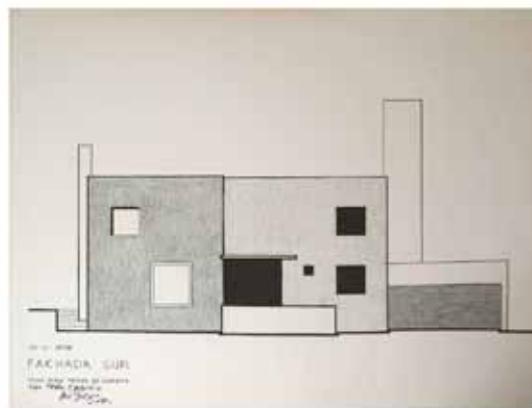
les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

le processus de projet : documents graphiques

5.4

1.3.5. Elevation des façades de la maison de Barbara Meyer. L'organisation des pleins et des vides et le positionnement des ouvertures dans la façade sont étudiés par l'architecte en déplaçant des morceaux de carton noir sur la planche afin de parvenir à la composition recherchée.

2. Maison Barbara Meyer. Plan du rez-de-chaussée.

4. L. Barragán et B. Meyer qu'il a connu adolescente, alors qu'ils partageaient tous deux la même passion pour le cheval.

6. Maison atelier de l'architecte : plans des différents niveaux et élévation sur rue.

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

architecture et nature : la pierre

6.2

1. Fuentes de Los Amantes : détails du sol du bassin
2. Le sol dalle du patio de la maison atelier de l'architecte.
- 3,4. Détail du sol dans la cour de la maison Gálvez.
5. Détail de l'accès à Los Clubes
6. Cour arrière de la maison atelier avec une vasque de pierre.
7. Détail du sol d'une des terrasses du jardin de la maison Vázquez a Chapala.

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

architecture et nature : l'arbre

6.3

1. Maison Gálvez : la cour intérieure.
2. Jardin de la maison Vázquez à Chapala.
3. Maison Gilardi : le jacaranda conservé sur la parcelle du terrain.
4. Maison Egerström : l'écurie San Cristóbal. L'arbre, au centre de la composition de la cour.

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

architecture et nature : l'eau

6.6

1,2. Maison Gálvez : le bassin dans la cour d'entrée et vu depuis le séjour.
3. Le petit bassin du patio de la maison atelier.
4. Maison Egerström et écurie San Cristobal : le bassin destiné aux chevaux.

'Luis Barragán, ou l'architecture émotionnelle'

les sources de l'oeuvre

Exposition itinérante destinée aux écoles d'architecture et aux institutions culturelles.

Panneaux (sélection)

architecture et couleur : volumes colorés

8.1

1. Les façades la maison Barragán-Ortega et de la maison-atelier de l'architecte, rue Francisco Ramírez.
- 2,3. Le toit-terrasse de la maison-atelier.
4. la cour d'entrée de la maison Prieto López.
5. La terrasse à l'arrière de la maison Barragán-Ortega.

