

HISTOIRE DES ARTS

COLLECTION
Dévédoc

Prix des Cubes d'or
Tokyo 2011
Union Internationale des Architectes

Lieux d'architecture

N° 1 Lieux de travail

Un film de Stan Neumann et Georges Nivoix

SCÉNÉ
CNDP-CRDP

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT	1
PRÉFACE	2
OPPORTUNITÉ PÉDAGOGIQUE.....	4
ARBORESCENCE	6
CONTENU DU DVD	
Résumé du film « Lieux de travail ».....	8
Résumé des compléments.....	10
Détail des images fixes des compléments 2, 3 et 5	11
PISTES PÉDAGOGIQUES AUTOUR DU FILM ET DES COMPLÉMENTS	
L'usine de Claude Nicolas Ledoux	13
Disciplines : Arts plastiques, arts appliqués et histoire	
Jeux d'ombres et de lumière	20
Arts plastiques et arts appliqués	
Le métal, matériau de construction nouveau au XIXe siècle	24
Histoire	
L'usine et l'habitat ouvrier	25
Histoire	
Mise en image, mise en scène : l'usine représentée	26
Arts plastiques, arts appliqués, histoire et lettres	
Émile Zola et les lieux de travail	33
Lettres	
L'usine requalifiée	38
Arts plastiques et arts appliqués	
Lieux sans travail	40
Lettres	
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES.....	44

Un film novateur pour revisiter l'usine

À partir de ce qui fut un site de production peu ordinaire, la saline royale d'Arc-et-Senans, le spectateur est convié à revisiter un lieu particulier à travers différentes époques : l'usine. Lieu de production, c'est sous nos yeux, en 28 minutes, qu'elle prend forme, se déforme, change d'aspect et parfois de fonction au fil du temps. Réalisé à partir d'un scénario de Stan Neumann, premier de la série *Lieux d'architecture*, ce film invite à redécouvrir par différents cheminements l'architecture, champ artistique riche, complexe mais trop souvent ignoré alors qu'il s'offre chaque jour à notre regard.

L'usine, drôle d'objet pour l'histoire des arts, et pourtant !

Percevoir, tourner autour, observer des usines en trois dimensions, les comparer avec les plans qui ont participé à leur édification, sont autant de moyens de s'initier de façon simple à l'architecture.

C'est aussi par les formes, les volumes, les couleurs, les matériaux, les espaces et les lumières, les jeux d'échelle que nous découvrons l'univers surprenant de l'usine. Ainsi apparaissent des silhouettes d'usines qui progressivement prennent des formes, parfois originales, pour répondre à des besoins fonctionnels précis et finissent par constituer une galerie de *portraits d'usines* du XIXe siècle à nos jours.

Selon les époques, les besoins des sociétés, leurs mentalités, le rapport des hommes au travail de production industrielle et à leur environnement, l'usine, de simple bâtiment fonctionnel, laid, fumant, violent, dangereux ou encore standardisé a pu aussi devenir lieu d'expression d'utopies, d'innovations architecturales, de réflexion économique et sociale jusqu'à se transformer en un nouveau lieu de travail, bien éloigné de sa fonction initiale. C'est donc l'occasion de s'interroger sur les usages de ces usines, sur les significations de leur construction pour les contemporains comme pour les générations qui les suivent. Ne l'oublions pas, l'art est vivant. Toute architecture a un sens dans le passé, en lien avec une époque, un contexte, des influences, des filiations plus ou moins anciennes dans le temps. Mais lorsqu'elle existe encore, elle a aussi un sens dans le présent qui nous habite. Dès lors le lien entre architecture et patrimoine se trouve interrogé.

Abandonnée, transformée ou complètement ré-imaginée, l'usine n'a pas disparu de notre univers occidental, et depuis le XIXe siècle elle ne laisse pas indifférent. Magnifiée ou décriée par des écrivains, des peintres, revisitée par des plasticiens, des photographes, requalifiée parfois par des architectes contemporains sous la volonté de dirigeants de grandes firmes pour répondre à de nouveaux besoins mais aussi communiquer, l'usine prend un visage multiple. C'est par le regard croisé que des artistes ont porté sur elle que nous la redécouvrons. Ainsi, à travers ce film et les pistes qu'il ouvre, nous retrouvons un certain nombre de thématiques et de domaines artistiques sur lesquels les élèves sont amenés à travailler en histoire des arts au collège et au lycée.

Françoise Claus
IA-IPR d'histoire-géographie
et doyen des IA-IPR de l'académie de Besançon.

Jeux d'ombre et de lumière

CETTE PISTE PÉDAGOGIQUE FAIT RÉFÉRENCE AUX COMPLÉMENTS 2 ET 3 ET À LA SÉQUENCE 5 DU FILM PRINCIPAL

OBJECTIF : TRAVAILLER SUR LA LUMIÈRE, COMPOSANTE DU LANGAGE ARCHITECTURAL

La lumière et l'architecture sont intimement liées. L'une et l'autre jouent de concert dans la construction et la perception des espaces. La lumière modèle l'architecture. Elle rend lisible, révèle les volumes, souligne les pleins et les vides, rythme, accentue. Son pouvoir est double : si elle *rend visible*, elle peut tout autant déformer, transformer voire effacer. Fonctionnelle ou symbolique, vecteur d'expression et d'émotion, la lumière est une composante importante du langage architectural. Le choix du site, l'orientation du bâtiment, l'organisation des volumes, le jeu des ouvertures, le dialogue entre les matériaux sont autant de choix participant à son traitement.

OBJECTIF : TRAITER L'ESPACE ET LA LUMIÈRE DANS LA SALINE

PISTE DE RECHERCHE EN ARTS PLASTIQUES

Claude Nicolas Ledoux accorde à l'architecte le pouvoir de maîtriser la terre, l'eau, l'air et le feu. Dans son *Traité d'Architecture* (1804), il écrit : « Je vais distribuer la terre : je lui donnerai l'éclat que le soleil, à son apogée, refuse aux contrées obscurcies par les ombres glacées du nord [...] Dieu fit la lumière; l'art à son exemple la centralise. »

Démiurge, l'architecte peut dompter la lumière du soleil.

• Un plan qui évoque la course du soleil

Fragmentées en unités autonomes, l'usine et les habitations s'organisent sur un demi-cercle. Tout en favorisant la surveillance, l'hygiène, la sécurité, le plan en demi-cercle rappelle celui des théâtres antiques et sa forme est un subtil hommage au souverain du Siècle des lumières.

Repérer l'organisation des bâtiments constituant l'espace construit. Mettre en évidence les articulations entre le plein et le vide, le construit et le non-construit (image Plan général de la saline de Chaux « tel qu'il est exécuté », planche n°16, Traité d'Architecture, 1804).

Situer dans l'espace, orienter :

- Au fil d'une journée, observer les variations d'éclairage.

[...]

Mise en image, mise en scène : l'usine représentée

CETTE PISTE PÉDAGOGIQUE FAIT
RÉFÉRENCE AUX SÉQUENCES 5,
9 ET 10 DU FILM PRINCIPAL ET
AUX COMPLÉMENTS 5 ET 7

[...]

L'USINE DANS LE PAYSAGE

PISTE DE RECHERCHE EN HISTOIRE

La recherche peut être menée en classe de 4e, au choix parmi les études suivantes : « Une ville industrielle au ^e siècle » ou « Un entrepreneur et son entreprise ».

L'objectif sera de décrire et expliquer un exemple de mutations liées à l'industrialisation, de comprendre l'importance de l'usine dans le paysage et son emprise dans la ville au XIXe siècle.

Cette étude est replacée dans le cadre de l'ensemble des bouleversements économiques et sociaux.

Observer tout ou partie des images du complément 5, sans donner aucune indication sur les œuvres :

- Trouver le point commun de ce rassemblement.

Distinguer et regrouper par thèmes :

- Mettre en évidence l'idée d'échelle avec, d'un côté, les images qui montrent l'extérieur de l'usine et, de l'autre, celles qui montrent l'intérieur.
- Distinguer les images qui montrent des ouvriers et celles où ils ne sont pas visibles. Remarquer la différence de statut des images (tableaux, documents d'archives ou d'actualité...).
- Mettre en évidence la présence des cheminées.

D'autres classements peuvent apparaître en fonction des propositions des élèves.

Prolonger :

- Rechercher dans le film principal ou ailleurs (CDI, Internet...) une image supplémentaire pour chaque catégorie mise en évidence.
- Distribuer alors les références des documents pour mettre en évidence les espaces où l'usine a imposé son empreinte. Les différentes dates peuvent également servir à montrer que l'empreinte industrielle n'est pas limitée au XIXe siècle.
- Récapituler les thèmes trouvés pour aboutir à l'idée que l'usine est une réalité souvent représentée sous des angles et aspects variés, sur de nombreux supports et sur un temps long.
- Rédiger, en s'appuyant sur le travail préalable, un texte argumenté sur le thème de l'empreinte de l'usine.
- Conclure en détaillant un des documents présentés.

[...]

PISTE DE RECHERCHE EN LETTRES

La recherche peut être menée en classe de 1re (« La question de l'homme dans les genres de l'argumentation, du ^{xvi}e siècle à nos jours » et « Le personnage de roman, du ^{xviii}e siècle à nos jours ») au travers d'un groupement de textes de François Bon.

L'objectif sera de saisir la singularité des lieux de travail vides et abandonnés, à travers les effets de la description, et plus particulièrement de situer le roman *Daewoo* (sous-titre du livre de François Bon) dans un conflit social – roman qui sera finalement réutilisé pour le théâtre¹.

L'étude doit permettre à l'élève d'analyser en quoi l'usine abandonnée témoigne d'un passé où le travail constituait une valeur sociale.

• *Daewoo* de François Bon (2004) : pistes pour une lecture analytique

Lire et questionner l'extrait « Retour à Fameck » (extrait téléchargeable en PDF sur la partie DVD-rom) :

- Repérer la situation d'énonciation : présence du locuteur (relevé des indices spatio-temporels et des indices personnels, avec les passages du « nous » au « je »).
- Examiner la distribution des temps verbaux : la valeur du présent de vérité générale dans le premier paragraphe et l'emploi de l'imparfait ensuite, ainsi que les plus-que-parfaits qui vont permettre au locuteur des allers-retours entre le moment de la visite et le « passé recomposé » de l'usine, d'où émerge une nostalgie que le locuteur prend à son compte, « une mémoire de tous gestes et tous bruits ».
- Signaler l'importance du titre de l'extrait, « Retour à Fameck », pour le recontextualiser.
- Relever et étudier l'abondance du vocabulaire technique (les chaînes de montage...) pour décrire les conditions de travail des ouvriers.
- Relever et étudier l'abondance du vocabulaire réservé à des sujets humains (par exemple, le rituel de la machine à café). [...]

1 - Lire à ce sujet la note d'intention du metteur en scène Charles Tordjman, Avignon, juillet 2001 : <http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Daewoo/ensavoirplus/>

Lieux d'architecture N° 1 Lieux de travail

Un film de référence, 8 compléments et des prolongements pédagogiques pour mener en arts plastiques et appliqués, en histoire et en lettres un véritable travail d'histoire des arts.

Film « Lieux de travail », 28'

Fumée noire et murs aveugles : le cliché des usines du XIXe cache une histoire bien plus riche qu'il n'y paraît. Née avec la saline de Ledoux, à Arc-et-Senans, l'architecture industrielle n'a cessé d'évoluer, révolutionnée par les emplois successifs du fer et de l'acier, puis du béton armé. Souvent soumise aux impératifs de production, l'usine est parfois devenue œuvre architecturale de référence. Elle pose aussi les questions du logement ouvrier, du développement durable et, lors de sa fermeture, de sa réutilisation.

Compléments

1. Claude Nicolas Ledoux, architecte du regard (12 films d'1'30)
2. Plans et projets pour la saline (plans et photos)
3. La saline dans la lumière (photos)
4. Le familistère de Guise (film de 5'30)
5. Portraits d'usines (peintures, photos, affiches, dessins...)
6. Zola et les lieux de travail (film de 3' et textes)
7. L'usine requalifiée (interviews)
8. L'usine abandonnée (textes)

Prolongements

Le livret pédagogique de 50 pages propose des séquences en arts plastiques, arts appliqués, histoire et lettres.

Le film principal est accessible en version anglaise.

La partie DVD-rom présente l'intégralité des contenus du DVD-vidéo en haute résolution avec fonction zoom, développe des séquences pédagogiques du livret et propose des textes en PDF.

Collection pluridisciplinaire, « Dévédoc » propose une banque de modules audiovisuels courts, organisés dans une arborescence riche et cohérente. À l'école, au collège et au lycée, elle fournit des ressources couvrant largement les thématiques des programmes.