

L'ORNEMENT AU PAYS DE LA FRUGALITÉ

La rencontre entre
l'ornement et la **frugalité**
en architecture

Massiami SOUMAHORO

DNMADE _ Espaces Publics et Contextes Urbains
ensaama 2024-2025

Présentation

L'architecture cherche à trouver un juste milieu entre l'esthétique et les contraintes budgétaires. Entre l'ornementation et la frugalité, le mariage semble impossible car tous deux s'opposent.

Si l'ornementation en architecture consiste à intégrer des éléments décoratifs qui enrichissent l'esthétique d'un bâtiment et expriment son identité visuelle, la frugalité, quant à elle, privilégie la simplicité et l'économie de moyens. Dans l'architecture frugale, l'ornementation n'est plus un ajout excessif, mais une composante intégrée, issue de matériaux locaux et/ou de techniques de construction économes. L'ornementation frugale s'inscrit dans une démarche où chaque détail a une fonction esthétique et structurelle, tout en s'alignant sur des préoccupations écologiques et économiques.

L'architecture frugale permet ainsi de repenser l'ornement comme un moyen de produire une architecture à la fois esthétique et durable, où frugalité peut aussi intégrer des notions de plaisir et de beauté.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Díaz de León, Madame Dutertre et Madame Collomb pour leur suivi attentif, leurs conseils précieux et leur accompagnement tout au long de la réalisation de ce mémoire. Leur expertise et leur disponibilité ont été des piliers essentiels dans l'aboutissement de ce travail.

Je remercie également Dominique Gauzin-Müller pour l'aide généreuse qu'elle m'a apportée, en partageant des informations complémentaires et en enrichissant ma réflexion grâce à son expérience et à ses connaissances approfondies.

Je remercie ma mère pour ses conseils.

Symboles présents sur les habitations Kassena

Réalisés par les femmes Kassena avec la plume de volaille, la graphite est passée sur la latérite (d'après L'internaute, c'est une roche rouge ou brune qui est le résultat des roches transformées sous les climats tropicaux) en formant des motifs que les femmes ont décidé ensemble. Les symboles racontent les récits de la tribu.

Sommaire

Présentation	3
Remerciements	5
Sommaire	7
Introduction	09
La frugalité et l'ornement dans une démarche architecturale	11
<i>La frugalité, une pensée pour l'architecture de demain</i>	
<i>L'ornement comme instrument de valorisation esthétique et culturelle</i>	
<i>L'ornement : une entrave à la fonctionnalité architecturale ?</i>	
Les matériaux : le levier de l'économie frugale	21
<i>Matériaux locaux et leur impact sur l'architecture</i>	
<i>Techniques de construction frugales : entre tradition et innovation</i>	
<i>L'enjeu architectural : convaincre avec des ressources restreintes</i>	
Frugalité et ornement : un débat contemporain	33
<i>Entre minimalisme et appauvrissement, quelle est la limite ?</i>	
<i>Une recherche esthétique accessible : défis et perspective</i>	
<i>Réconcilier ornementation et frugalité : une esthétique durable et accessible</i>	
Conclusion	38
Corpus	40
Annexes	42
Notes de fin	55

Introduction

Dans l'architecture, l'ornement et la frugalité sont souvent dans un rapport d'opposition.

D'un côté, la frugalité prône une utilisation optimale des ressources, une simplification des formes et un engagement profond envers l'environnement, visant à créer des constructions rationnelles et durables.

De l'autre, l'ornementation est considérée comme superflue, tout en s'avérant être un puissant vecteur d'expression culturelle et identitaire, apportant une profondeur et un sens essentiel aux espaces bâtis.

Dès lors, une question se pose : comment concilier ces deux visions pour concevoir une architecture qui soit à la fois expressive, durable et fonctionnelle ?

Pour aborder cette problématique, nous analyserons comment la frugalité et l'ornementation peuvent interagir pour donner naissance à une architecture durable, tout en intégrant des valeurs culturelles significatives. Cela nous conduira à mettre en lumière l'importance des matériaux, en examinant leurs potentiels technique, climatique, esthétique et leur aptitude à allier tradition et innovation dans une approche frugale. Enfin, en nous situant dans le débat entre minimalisme et richesse esthétique, nous envisagerons les défis et les perspectives que ces deux pratiques architecturales présentent dans le contexte actuel.

La frugalité et l'ornement dans une démarche architecturale

La frugalité, une pensée pour l'architecture de demain

La frugalité en architecture, telle qu'exprimée, prône une gestion raisonnée des ressources, en se basant sur les éléments que l'environnement naturel fournit. Elle se concentre sur l'utilisation de matériaux locaux, afin de minimiser l'impact écologique pour de préserver la nature. Cette approche privilégie l'équilibre et l'efficacité, dans le but de réduire le gaspillage tout en respectant les ressources naturelles.

Cette approche rejoint celle de Le Corbusier, qui, dans *Vers une architecture*¹, défend une approche rationnelle et fonctionnelle. Il prône l'utilisation de formes simples et de matériaux en quantité mesurée, estimant que la simplicité ne mène pas à la pauvreté, mais à une pureté fonctionnelle et formelle. Pour lui, l'architecture doit être une réponse aux besoins humains, non un luxe. Philippe Madec partage cette idée, où l'efficacité et la durabilité l'emportent sur l'ornementation superflue.²

L'architecture frugale dépasse la simple économie de ressources : elle cherche à créer des espaces significatifs, capables de toucher les usagers. Paul Valéry, dans *Eupalinos ou l'architecte*, souligne l'importance de cette simplicité, et nous invite à réfléchir sur la manière dont l'architecture peut communiquer, au-delà de sa fonction utilitaire affirmant que «certains bâtiments sont muets, d'autres parlent, et d'autres enfin chantent». L'architecture frugale, loin d'être un minimalisme dépourvu de sens, se veut un moyen d'expression riche, capable d'évoquer émotions et significations profondes. Elle démontre que la beauté naît souvent de la simplicité, en cultivant l'authenticité et la résonance avec les usagers.

1. Ouvrage: *Vers une architecture*, 230 p.

2. *Mieux avec moins*, Philippe Madec «La frugalité est «la juste récolte des fruits de la terre» [...] Elle est bonne quand elle est mesurée, heureuse pour la terre» Chapitre IV : Le Livre des bonnes nouvelles. p.103

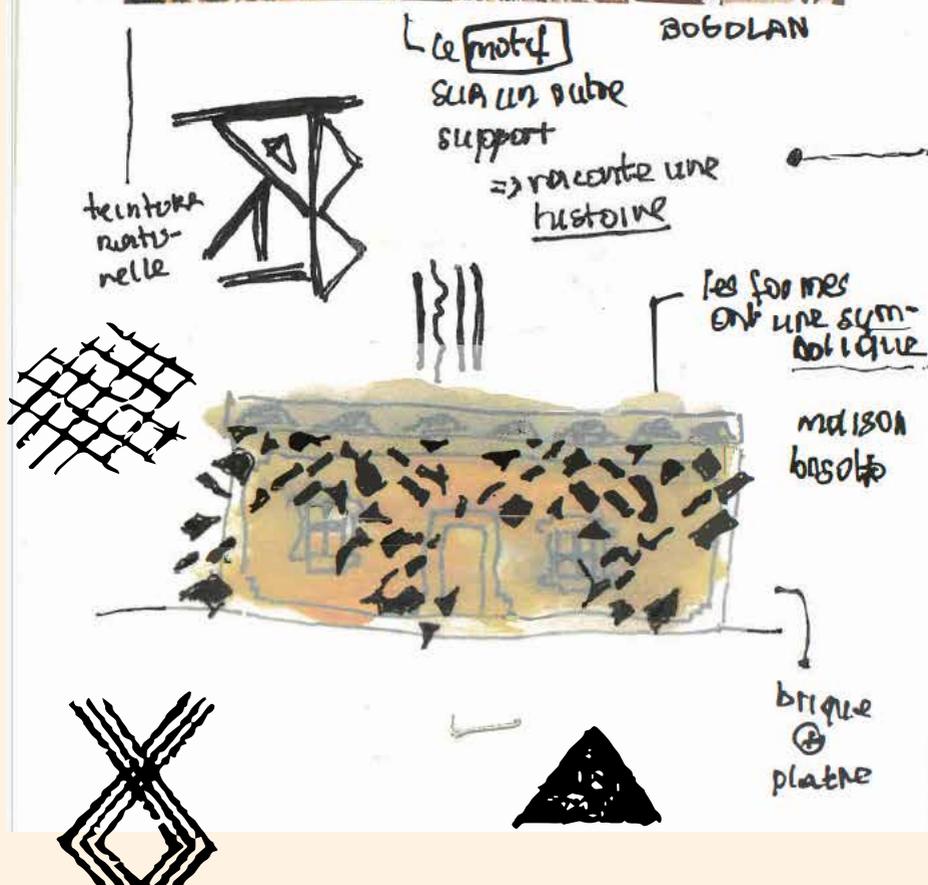
Ci-contre:

Maisons Kassena

Construites par des femmes avec des matériaux locaux comme la terre et le bois, ces maisons sont ornées de motifs géométriques faits à la main, reflétant les récits de la communauté.

ORNEMENTS, ICÔNES ET SYMBOLES

Faut-il encore invoquer « *Ornement et crime* » d'Adolf Loos pour souligner que, plus de 100 ans après la diffusion du pamphlet de l'architecte viennois, l'ornement mérite au contraire d'être pleinement réhabilité ? Pour son premier numéro de 2019, AA propose de se pencher sur cette dimension du dessin architectural qui reste encore mal assumée. Et pourtant, l'ornement n'est-il pas une arme de prédilection contre la standardisation ?

L'ornement comme instrument de valorisation esthétique et culturelle

L'ornementation, bien plus qu'un simple décor, devient un moyen d'expression des valeurs culturelles et identitaires, portant un sens profond au sein de l'architecture. Elle sert de langage visuel, véhiculant des symboles et des croyances, et renforce les liens entre l'esthétique du bâtiment et l'identité collective. Les façades ornées de motifs géométriques des maisons Kassena du Burkina Faso ne se contentent pas de décorer, elles racontent des histoires, transmettent des croyances locales et affirment une appartenance communautaire. Ces éléments ornementaux lient ainsi l'esthétique à la culture, transformant l'architecture en un témoignage vivant¹. L'ornementation joue un rôle clé dans l'harmonie entre le bâtiment et son environnement, enrichissant le paysage urbain ou rural, et créant une interaction subtile entre l'architecture et le lieu.

1. Ces façades incarnent le passé, transmettent les valeurs de la communauté et renforcent le lien profond entre les habitants et leur environnement. L'architecture devient ainsi une mémoire vivante, ancrée dans le présent et reflet d'une identité culturelle en constante évolution.

**Ci-contre:
Symboles présents sur les habitations Kassena**

Page de recherches

C'EST QUOI S'ÉTONNER ?

↳ dans le cas des Kassena

Ornement

↳ une surprise positive qui dépasse les attentes

+ de la riche dans la simplicité / l'authenticité / la modestie

↳ objectif de matériaux locaux & naturels

Approche

↳ écologique
↳ durable

exécution des formes simples

↳ langage

↳ ils ont une signification pour les hab.

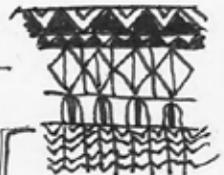
↳ Support pour raconter une histoire

TECHNIQUE TRADITIONNELLE

↳ préparat° du support (clay en terre crue)

couche de kaolin dilué

↳ construct°

↳ coût de construction

↳ forme symbolique

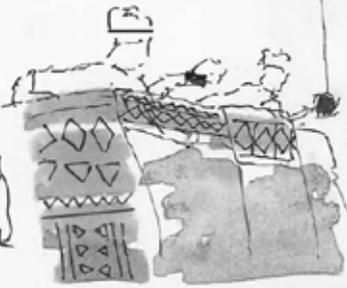
↳ signification culturelle

②

couche de latite

③

présence de motif

↳ **L'ARTISANAT**

- de générat° en générat°
- uniquement par les femmes

Ci-dessus:
**Photographie des femmes
de la tribu Kassena**
© Toriyaba

Ci-contre:
Éléments de recherches
- Méthode d'application des
ornements sur les maisons
Kassena
- Recherches graphiques

Ci-contre:
Recherche plastique

Ci-dessus:
**Ustensile 2 en 1 (fourchette
et couteau)**
L'ustensile est détourné en
outil de production plastique

L'ornement : une entrave à la fonctionnalité architecturale ?

L'essence de l'architecture réside dans l'harmonie des formes et des volumes. Comme le souligne Le Corbusier : « *L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière* ». Selon lui, la véritable qualité architecturale émerge de la pureté et de la simplicité, où chaque élément sert la fonctionnalité et s'intègre harmonieusement dans un tout cohérent. L'ornementation, en revanche, peut détourner l'attention de l'essentiel et nuire à l'efficacité du bâtiment comme l'indique Richard Copans dans le documentaire *Architectures - Le Couvent de la Tourette*¹. L'ornementation excessive est souvent perçue comme une entrave à la fonctionnalité, limitant l'efficacité en surchargeant l'objet, comme l'écrit Adolf Loos dans *Ornament et crime*.

1. Dans le documentaire *Architectures - Volume 3* de Richard Copans, l'attention est portée sur l'impact des choix architecturaux de La Tourette conçu par Le Corbusier entre 1953 et 1960. Les textures en béton brut présentes dans leurs cellules, pensées pour interagir avec la lumière et les ombres, captivaient le regard des moines du Couvent Sainte-Marie de La Tourette pendant leurs prières individuelles, les détournant de leur recueillement spirituel. Le Corbusier entre en conflit avec l'idéal de simplicité et de contemplation requis pour la vie monastique.

Ci-contre:
Cellule d'un moine
Source provenant du site:
Fondation Le Corbusier
Date: 1953 - 1960
© FLC/SPA

Les matériaux : le levier de l'économie frugale

Matériaux locaux et leur impact sur l'architecture

L'étude de l'*École de couture* à Niamey au Niger, conçue par Odile Vandermeeren, démontre l'impact positif des matériaux locaux et économiques sur l'architecture. En utilisant des briques de terre stabilisée, le bois issu des environs et les fibres végétales disponibles dans la région, ce projet réduit non seulement les coûts de construction, mais aussi l'impact environnemental lié au transport et à la production des matériaux. Cette approche privilégie des solutions durables, renforçant l'identité culturelle du lieu tout en s'intégrant harmonieusement dans le paysage. De la même manière, le *marché de Holzmarkt* à Berlin repose sur l'utilisation de matériaux locaux et recyclés, tels que le bois, la pierre et le béton, pour minimiser l'empreinte écologique. Cette architecture frugale optimise l'efficacité énergétique des matériaux avec la ventilation croisée et la lumière naturelle, tout en réduisant la dépendance aux systèmes énergétiques coûteux. Les espaces modulables maximisent l'utilisation des ressources, illustrant la durabilité et l'adaptabilité des matériaux.

Ci-contre:
**Extraction de la latérite
par un ouvrier au
Sénégal pour fabriquer
des briques**

Source provenant du site:
France info
Date: 03/06/2021
© Zohra Bensemra

⇒ fabrication ~~de briques~~ de briques en terre crue
(Sénégal)

○ tamiser la terre pour affiner le grain

presse à
brique
> hydraulique
pour compresser

C'EST QUOI RÉCONCILLIER ?

↳ lorsque les techniques anciennes font corps avec l'architecture moderne.

=> construct'

↳
④
économie
local

↳
concept°
+ utilisat°
matériau°
traditionnels

The Art

f Earth

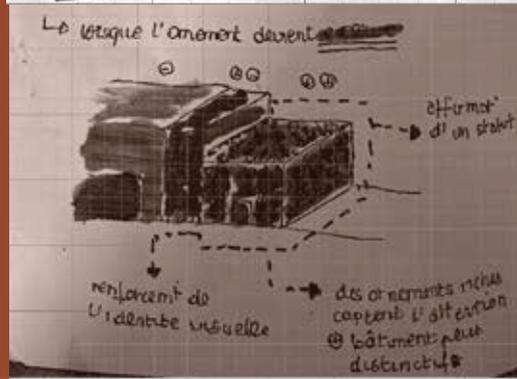
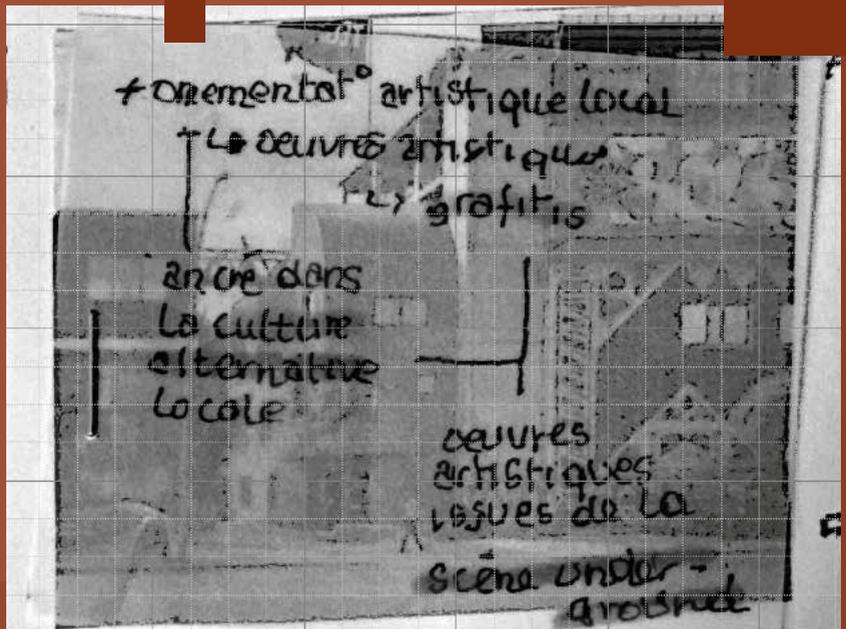
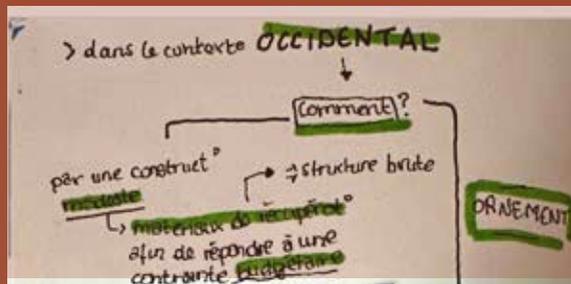
Ci-contre:

Éléments de recherches

- Méthode de construction de la brique en terre crue
- Notes écrites

Ci-dessus:

- Photographie du chantier et de la façade de l'École de couture à Niamey conçue par l'architecte Odile Vandermeeren

- structures sont brutes > bois
+ les conteneurs métalliques +
surfaces bétonnées

- ornement = identité du lieu >
ancré dans la culture alternative
et collaborative de Berlin

- ornement > réinventer l'usage des
espaces & la créativité collective

construction modeste
> structure durable et
frugale > matériaux de
récupération > répond à
une contrainte
budgétaire

Ci-contre:
**Éléments de recherches sur
les habitations à Holzmarkt,
Berlin**

Ci-dessus:
Holzmarkt
Architectes: collectifs
artistiques et entrepreneurs
locaux

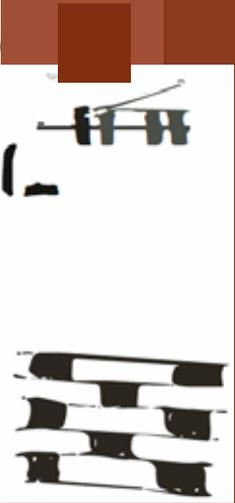
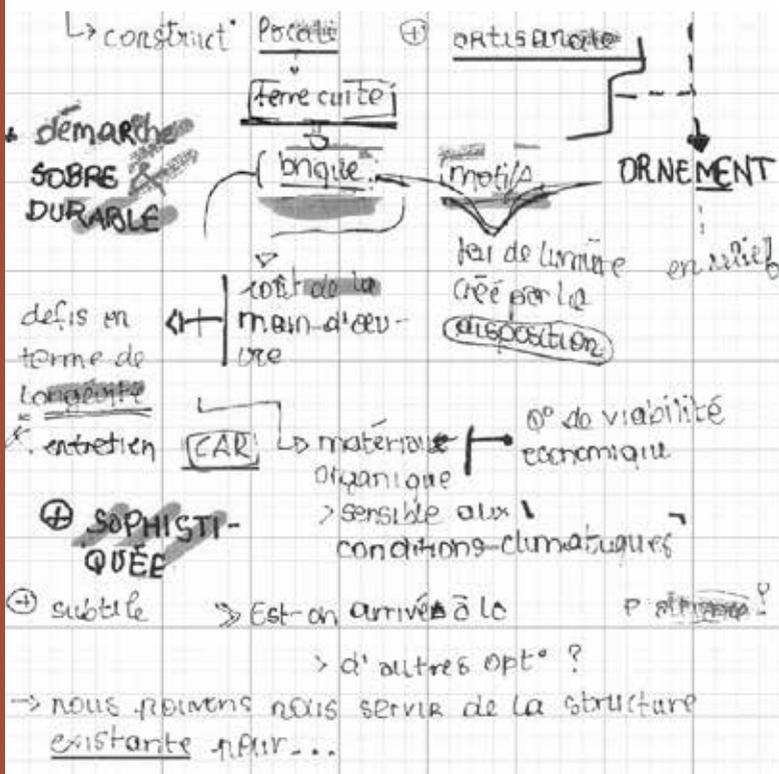

Techniques de construction frugales : entre tradition et innovation

L'utilisation de la terre crue incarne une approche architecturale frugale et durable, alliant tradition et innovation. Ce matériau ancestral, travaillé depuis des siècles avec des savoir-faire locaux, offre des performances thermiques et acoustiques remarquables tout en limitant l'empreinte carbone. Les briques tressées, inspirées des techniques traditionnelles, et la terre crue, réinterprétée à travers des méthodes contemporaines, permettent une isolation thermique naturelle, particulièrement adaptée aux environnements chauds. En associant un artisanat local et une conception contemporaine, le *Musée Yves Saint Laurent* à Marrakech illustre une architecture respectueuse de son environnement et enracinée dans le patrimoine local. Le *Musée Yves Saint Laurent* met en lumière la richesse des savoir-faire traditionnels tout en répondant aux besoins actuels de confort et de durabilité, offrant un exemple d'architecture en dialogue avec son contexte culturel et climatique.

La terre crue témoigne de la manière dont l'architecture peut répondre aux défis actuels de durabilité, de sobriété et d'intégration harmonieuse avec les paysages.

AUSSI l'absence (l'ornement) & la frugalité
 s'intègrent harmonieusement
 dans l'architecture.

les façades en brique créent un jeu de lumière par leurs dispositions

Mise en valeur des motifs ornementaux (en relief) en lien avec les traditions locales tout en adoptant une démarche sobre et durable

Intégration harmonieuse entre ornement et frugalité dans l'architecture contemporaine

Ci-contre:
Éléments de recherches sur
le musée Yves Saint Laurent,
Marrakech

Ci-dessus:
Musée Yves Saint Laurent
Architectes: Studio KO

L'enjeu architectural : convaincre avec des ressources restreintes

La frugalité en architecture se traduit par l'utilisation de matériaux géosourcés,¹ provenant directement du sol local, favorisant une construction durable et en harmonie avec son environnement.

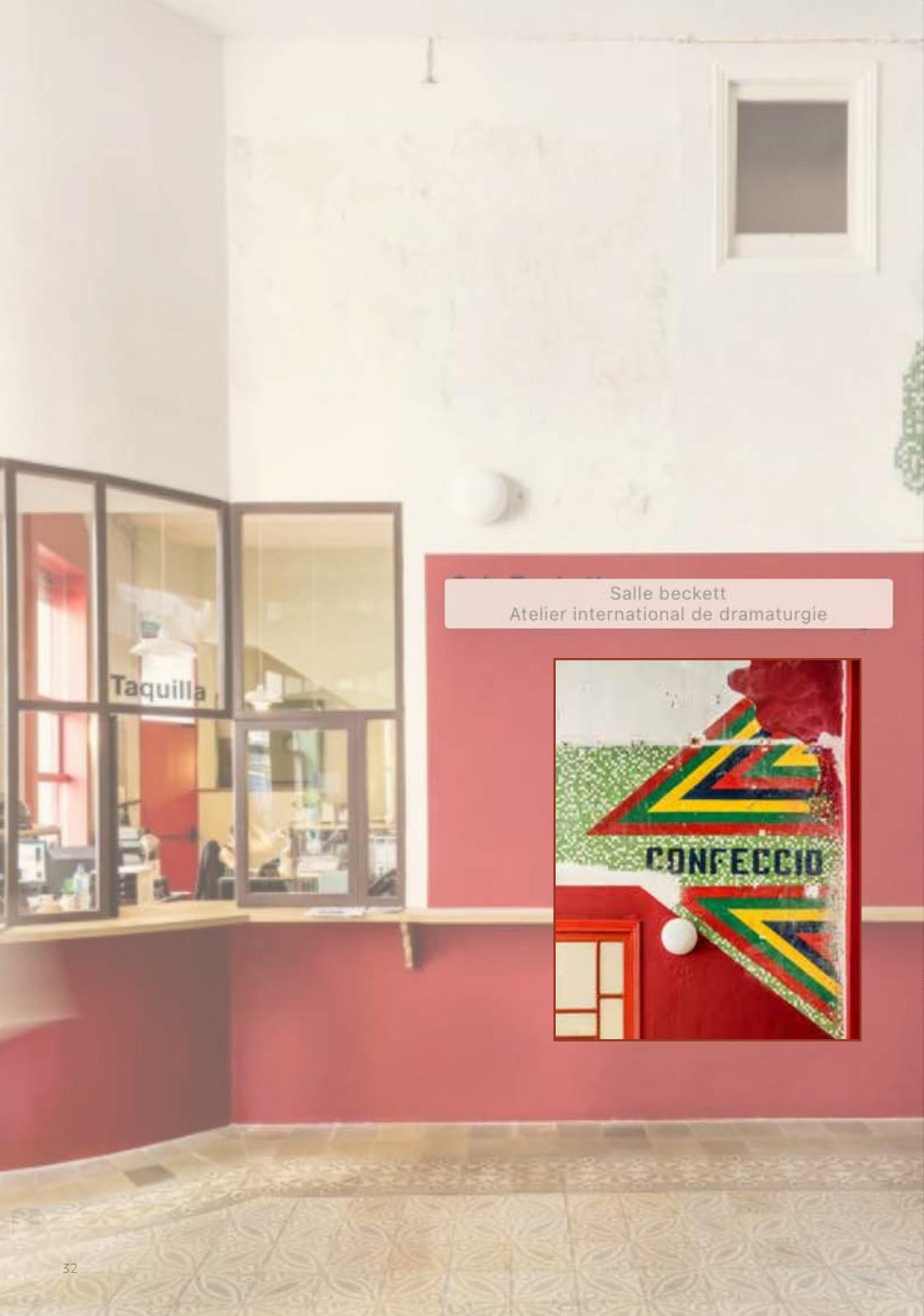
*Les Archi.culteurs de pleine terre*² mettent en avant les avantages de cette approche, notamment la terre crue, matériau ancestral aux multiples vertus. Aujourd'hui, la terre crue est reconnue pour sa simplicité, sa durabilité et sa faible empreinte carbone, la rendant idéale pour une architecture éco-responsable. Elle offre d'excellentes performances thermiques et acoustiques,³ contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie. Dans des projets comme le *Complexe communautaire de Hikma à Dandaji au Niger*, conçu par Mariam Issoufou Architectes, la terre crue ne se contente pas de remplir une fonction structurelle mais apporte également une dimension esthétique, avec des murs texturés qui captivent par leur beauté.

1. D'après le site officiel du ministère de l'Écologie, la notion désigne un matériau ou une ressource d'origine minérale, telle que la terre crue. En architecture et construction, l'utilisation de matériaux géosourcés signifie qu'ils sont extraits, produits ou transformés localement, ce qui réduit l'empreinte carbone liée au transport, favorise les économies locales et s'inscrit souvent dans une démarche de durabilité et de respect de l'environnement.

2. Les Archi.culteurs de pleine terre est un réseau collaboratif réunissant architectes, artisans, ingénieurs et chercheurs. Ils s'engagent activement dans la valorisation et la promotion de l'architecture en terre crue. Ce collectif œuvre à redonner ses lettres de noblesse à ce matériau ancestral, en démontrant son efficacité écologique et ses qualités esthétiques.

3. D'après l'article «Construire en terre crue» de la BnF Passerelle, la terre crue se distingue par ses qualités acoustiques et thermiques remarquables, assurant une isolation efficace tout en régulant l'humidité intérieure. Peu énergivore à produire, elle constitue une alternative durable, reliant savoir-faire traditionnels et innovations architecturales contemporaines pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Ci-contre:
Complexe communautaire de Hikma à Dandaji au Niger
Architecte: Issoufou Mariam
© Issoufou Mariam

Salle beckett
Atelier international de dramaturgie

Frugalité et ornement : un débat contemporain

Entre minimalisme et appauvrissement, quelle est la limite ?

Le débat entre frugalité et ornement en architecture semble soulever des questions cruciales sur l'équilibre entre minimalisme et richesse esthétique. Dans *La poésie du détail*,¹ il est souligné que la quête d'une esthétique épurée ne doit pas effacer les détails, qui sont essentiels pour conférer profondeur et sens aux espaces. À l'opposé du purisme d'Adolf Loos, qui, en 1908, rejetait l'ornement comme un « crime », Anna Heringer et Dominique Gauzin-Müller, dans leur ouvrage *Form Follows Love - du Bangladesh à l'Europe et au-delà*,² défendent l'ornement comme une source de joie et de dignité humaine. L'ornementation, selon elles, n'ajoute pas seulement de la beauté, mais enrichit notre rapport à l'espace par un engagement créatif, sans nécessiter de ressources excessives. La valorisation de motifs historiques démontre aussi que l'ornement peut transcender sa simple fonction décorative. Il insuffle une dimension humaine et sensible à l'architecture, en parfaite résonance avec cette approche.

1. Revue L'Architecture d'Aujourd'hui n°428

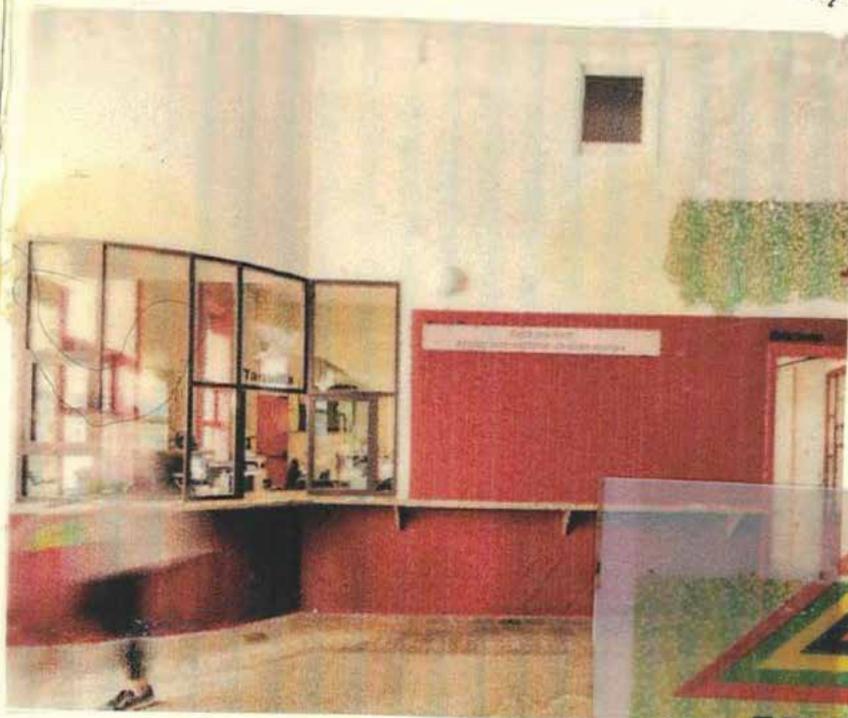
2. Form follows Love, Anna Heringer et Dominique Gauzin-Müller «L'ornement, c'est la joie ! L'ornement, c'est la dignité ! Lorsque nous observons les enfants, nous constatons que le besoin de décorer les choses de manière ludique est inhérent à la nature humaine.

Ci-contre:
Entrée de Sala Beckett
architectes: Flores i Prats
© Revue Architecture
d'Aujourd'hui n°445

Ci-dessous et ci-contre:
Éléments de recherches sur
Sala Beckett à Barcelone

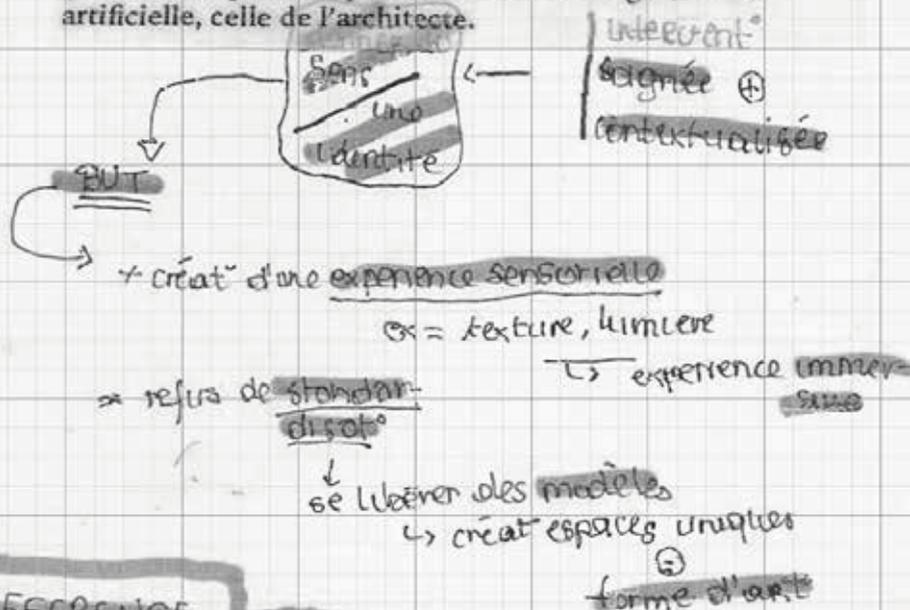
--- → ornement comme memoire

L7

L7 Intervent° ponctuelle
de l'ornement déjà
existant

Un élément architectural, un détail constructif, un simple motif n'ont pas uniquement un immense pouvoir d'évocation. Parfois, ils peuvent aussi composer ce que l'architecte français appelle « l'élément merveilleux, à partir duquel on va pouvoir déconstruire toute la logique poétique du projet ». Ce numéro d'AA explore quelques-uns de ces détails, qui fondent ou incarnent toute la poésie de leurs bâtiments, et qui peuvent uniquement provenir d'une intelligence non artificielle, celle de l'architecte.

REFERENCE

Paul Valéry, Eupalinos ou l'architecte, Editions Gallimard
 "il y a des bâtiments qui sont muets, d'autres qui parlent, et d'autres enfin qui chantent"

↳ l'architecture peut être expressive & singulière

⊕ apporter une profondeur à l'espace

en finissant un point de

Une recherche esthétique accessible : défis et perspective

Le Goethe-Institut de Francis Kéré au Sénégal est un exemple de *frugalité heureuse*, une approche qui allie esthétique, fonctionnalité et respect des ressources locales. L'ornementation du bâtiment joue un rôle central dans cette démarche. Inspirée des motifs géométriques, elle est intégrée dans la structure, offrant à la fois une fonction esthétique et écologique en favorisant la ventilation naturelle. L'ornement peut être bien plus qu'un décor : il devient une solution durable et ingénieuse. La *frugalité heureuse* met en avant le bonheur de se relier à l'identité d'un lieu grâce à l'utilisation de savoir-faire traditionnels et de matériaux locaux. Elle prouve qu'une architecture esthétique et accessible peuvent être réalisées sans recours à des matériaux coûteux ni à des techniques complexes. Le Goethe-Institut illustre cette approche en prouvant que esthétique et durabilité peuvent coexister dans une architecture respectueuse de son environnement.

1.
Podcast de Philippe Madec dans
les Chroniques d'architecture

Ci-dessus:
Cour du Goethe Institut
Architecte: Francis Kéré
© Kéré architecture

Ci-contre::
Jardin d'enfants, Zimbabwe
Architecte: Anne Heringer

Jardin d'enfants, Zimbabwe
Élévation
© Anne Heringer

**Extérieur Tambacounda
Hospital, Sénégal**
© Manuel Herz

Réconcilier ornementation et frugalité : une esthétique durable et accessible

L'architecture frugale prouve que l'ornement peut rester simple tout en enrichissant l'esthétique. Anna Heringer et Dominique Gauzin-Müller mettent en avant cette idée en utilisant des savoir-faire locaux, notamment le tressage des toits de chaume réalisé par des artisans au Jardin d'enfants au Zimbabwe. Ces toits, durables et adaptés au climat, apportent une touche identitaire et poétique par une dimension humaine et émotionnelle. Leur finition subtile, comparée à une « coupe de cheveux », illustre l'équilibre entre tradition et époque actuelle.

Le Tambacounda Hospital, au Sénégal fait appel à des matériaux locaux tels que la terre cuite et le béton fabriqué sur place, ainsi qu'à des techniques traditionnelles de maçonnerie et de ventilation passive. Ces choix allient sobriété et détails ornementaux subtils, créant des espaces fonctionnels tout en respectant l'environnement, les savoir-faire locaux et les principes de durabilité.

Conclusion

Il apparaît clairement que la frugalité architecturale ouvre la voie à une revalorisation prometteuse et visionnaire de l'ornementation pour l'architecture de demain.

Cette approche vise à réduire l'excès tout en conservant une profondeur esthétique. Loin de se limiter à une fonction purement décorative, l'ornementation dans un contexte frugal joue un rôle central dans la création d'une architecture sensorielle et significative. Chaque élément ornemental est soigneusement pensé pour renforcer la connexion avec le bâtiment et son environnement.

Par l'utilisation de matériaux locaux et durables, ainsi que la valorisation de savoir-faire artisanaux, l'ornement devient un élément essentiellement lié à la durabilité. Il incarne un dialogue subtil entre l'histoire, l'identité culturelle et l'époque actuelle. L'ornementation n'est plus donc perçue comme superflue, mais comme un levier pour magnifier la simplicité, tout en répondant aux exigences écologiques et économiques.

L'ornementation et la frugalité peuvent s'accorder pour donner naissance à une architecture qui enrichit notre relation à l'espace, sans nécessiter une abondance de ressources matérielles. Plus qu'un simple embellissement, l'ornementation devient un vecteur de lien et de sens, répondant à un besoin humain profond qui nourrit une esthétique sensible et durable.

Corpus

Ouvrages

VALÉRY Paul
Eupalinos ou l'architecte
Edition Gallimard, 1921

LE CORBUSIER
Vers l'architecture
Edition Flammarion, 1923

LOOS Adolf
Ornement et Crime
Edition Payot et Rivages, 2015

GAUZIN-MÜLLER Dominique
Architecture en terre d'aujourd'hui
Edition du Moniteur, 2006

HERINGER Anne & GAUZIN-
MÜLLER Dominique
*Form follows love - du Bangladesh à
l'Europe et au-delà*
Edition Park Books, 2024

MADEC Philippe
Mieux avec moins
Edition Terre Urbaine, 2021

Web

Construire en terre crue, BnF
Passerelles, 2020
<https://passerelles.essentiels.bnf.fr>

Manifeste pour une frugalité
heureuse, Chroniques
d'architecture, 2018
<https://chroniques-architecture.com>

La Cour Royale de Tiébélé, Afrika
Tiss, 2017
<https://www.afrikatiss.org>

Peintures du pays kassena,
Association Toriyaba, 2020
<https://www.toriyaba.org>

Conférence

GAUZIN-MÜLLER Dominique
et HERINGER Anna
Form follows love - du Bangladesh
à l'Europe et au delà,
Pavillon de l'Arsenal, 30/10/24

Interaction

GAUZIN-MÜLLER Dominique,
architecte et chercheuse chez
l'Association Frugalité heureuse,
01/11/24

Projets de références

KÉRÉ Francis
Goethe Institut,
Dakar, Sénégal, 2018.

FLORES i PRATS
Sala Beckett,
Barcelone, Espagne, 2017.

ISSOUFOU Mariam
Complexe communautaire de Hikma,
Dandaji, Niger, 2018.

HERZ Manuel
Tambacounda Hospital,
Tambacounda, Sénégal, 2021.

STUDIO KO
Musée Yves Saint Laurent,
Marrakech, Maroc, 2017.

VANDERMEEREN Odile
École de couture,
Niamey, Niger, 2012.

Vidéos

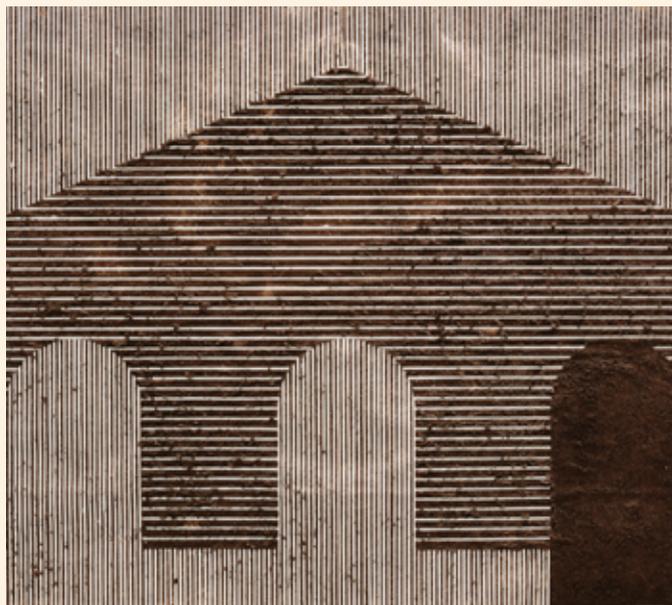
ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE |
La terre - Construire (2/2).
Youtube, 2015, 01 h 48.
[https://www.youtube.com/
watch?v=l-b3Wqk6ec7I&t=62s](https://www.youtube.com/watch?v=l-b3Wqk6ec7I&t=62s)

Podcasts

Les Archi.culteurs, *Les Archi.culteurs
de pleine terre* / le géosourcé,
Podcast, 01/09/2021.
57 min.
Disponible sur :
[https://podcasts.apple.com/
fr/podcast/s01-e04-les-archi-
culteurs-de-pleine-terre-le-
g%C3%A9o-sourc%C3%A9/
id1573115263?i=1000533973509](https://podcasts.apple.com/fr/podcast/s01-e04-les-archi-culteurs-de-pleine-terre-le-g%C3%A9o-sourc%C3%A9/id1573115263?i=1000533973509)

Chroniques d'architecture,
*Podcast #04 - Philippe Madec, de la
frugalité heureuse, dit-il*, Chroniques
d'architecture, 20/04/2021.
8min 30.
Disponible sur : [https://chroniques-
architecture.com/podcast-04-
philippe-madec-de-la-frugalite-
heureuse-dit-il/](https://chroniques-architecture.com/podcast-04-philippe-madec-de-la-frugalite-heureuse-dit-il/)

Annexes

**Arch- A Passage
Formed By A Curve,
2020**

Artiste: Christine
HOWARD
SANDOVAL

Matériaux: boue
d'adobe et graphite
sur papier, 60 X
96 cm

**Détails de la
création**

© Scott Massey

LA TERRE, MATÉRIAU DE MÉMOIRE

Cette œuvre explore l'utilisation de matériaux locaux et historiques, comme la terre, pour réinterpréter l'ornementation architecturale. L'artiste intègre des motifs et formes inspirés des pratiques indigènes et des structures coloniales, utilisant des techniques économes et respectueuses de l'environnement. Sa démarche illustre comment l'ornement peut transcender la décoration en devenant un véhicule de mémoire collective et une réponse écologique, s'alignant avec une approche frugale où chaque détail enrichit à la fois l'esthétique et la symbolique du lieu.

→ LA TERRE
COMME FORME
SYMBOLIQUE

matériau

choix lié aux
histoires ⊕
pratiques de
la famille de
l'artiste

~~matériau~~ la main =
le mur

une
trace
empreinte

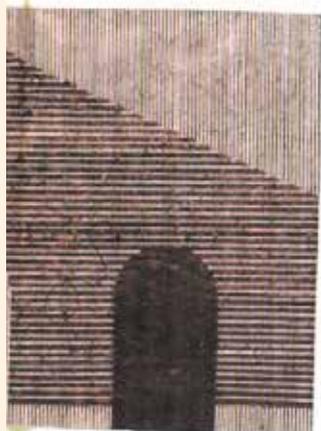
nouvelle
typologie
de l'arch.

+ la main
qui donne
le ton
+ manque
de contrôle

approche
rationnelle

simplific

renvoie
au côté
TRADITIONNEL

→ ligne **systematique**

CHRISTINE
HOWARD SANDVAL

ustensile
de
cuisine

OUTIL

(en 1)
- fait
- chette
- ou
- ou

(4)

egote naruzella
→ main tremblante

ramène à l'image de
LA FEMME

o tene tutto

carreau

fourchette

LA TERRE AU COEUR DES FEMMES ET DES FOYERS

Ce poêle illustre comment des matériaux comme la terre battue, utilisés dans les habitations traditionnelles par des communautés telles que les femmes Kassena, peuvent répondre à des besoins contemporains tout en restant fonctionnels, écologiques et ornementaux. Ces solutions représentent une approche où frugalité et innovation s'allient pour réduire les impacts écologiques tout en mettant en valeur le savoir-faire local.

© Earth architecture

**Ce n'est pas une rivière,
c'est une mère**

Artiste: Delcy Morelos

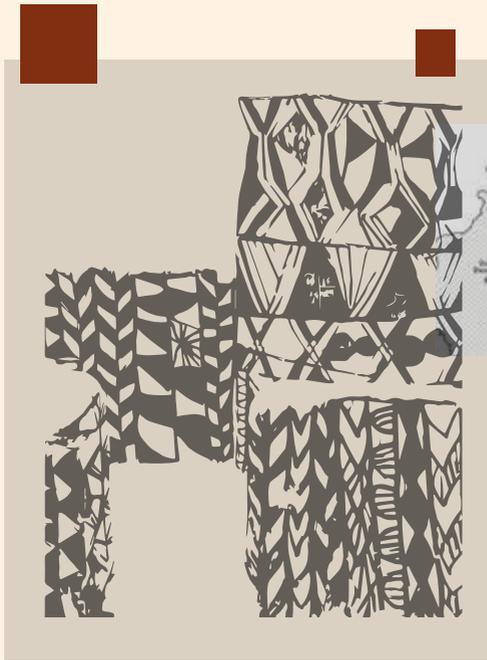
Date: 2014

© Earth architecture

LE RÉCIT SOUS TOUTES SES FORMES

L'œuvre *Ce n'est pas une rivière, c'est une mère* et les pratiques picturales de la tribu Kassena explorent la mémoire collective par des récits symboliques enracinés dans la terre.

L'installation, composée de strates de terre compactée, évoque la relation entre la nature, les identités culturelles et les cycles de vie. De leur côté, les Assena inscrivent des récits et croyances dans des motifs géométriques tracés sur terre, illustrant un lien spirituel et historique. Ces expressions, distinctes mais complémentaires, transforment l'art en un langage universel qui relie générations et communautés.

Signification des symboles

La canne : représente l'autorité et rappelle que les vieux et les handicapés ont toujours besoin d'aide.

Le macramé ou filet : pour ranger et suspendre les Calebasses

Les morceaux de calabasse : 4 jours après le décès d'une femme, on recouvre le chemin qui mène chez ses parents de morceaux de ses Calebasses et ses poteries, pour l'accompagner vers la vie après la mort.

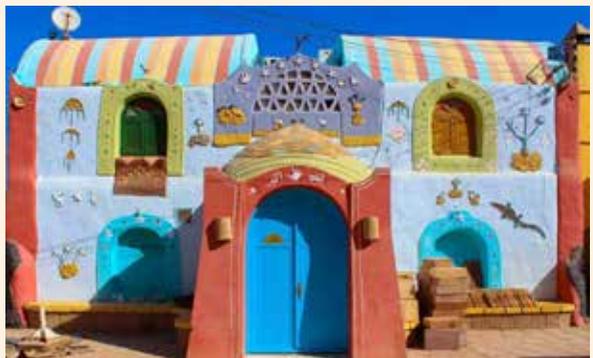
© Afrikatiss

L'ORNEMENT : UN ART TRADITIONNEL

Les maisons Nubiennes affichent des similarités avec les habitations Kassena. Les habitations Nubiennes sont construites en briques de terre crue et en pierres locales. Les ornements sur les façades ont une symbolique : ils représentent des scènes de la vie quotidienne et des symboles religieux.

© Maison-monde

**Habitation des
Maasai**
Détail

FRUGALITÉ MAASAI : ARCHITECTURE ET TRADITION

L'architecture des Maasai illustre la frugalité par l'utilisation de matériaux naturels comme la boue, les branchages et l'herbe pour créer des habitations fonctionnelles. Ces structures sobres reflètent un lien fort avec leur environnement et leur mode de vie nomade.

e) Comment vivre autrement dans un monde

- + en partie industrialisée ?
- + fini ?

f) Pourra-t-on se priver des innovations et de la technologie ?

→ décorthogés

▬ territoire occupé par les Maasai

● nation industrialisée

- 1 notion / 1 sujet

reunir, reconnecter

la nature & l'espèce humaine

- pourquoi ?

- préserver nos ressources

comment ?

- écouter la nature

comme

LES MAASAI

L'IDEE DE CREER
UN ORNEMENT FONCTIO-
NEL @ ESTHETIQUE

Panneaux acoustiques
PAR PETRA VON K

motifs issus
de la techni-
que artisa-
nale

↓
Créat-
d'ornem-
fonctionnel

> utilisation de ressources locales

Centre de formation DESI
Ardapur, Bangladesh
ANNA HERINGR

↳ terre crue @
bambou

"Ornement" dans "FORM FOLLOWS LOVE"

de plusieurs générations d'architectes. Pour moi, l'ornement n'est absolument pas un crime. L'ornement, c'est la joie ! L'ornement, c'est la dignité ! Lorsque nous observons les enfants, nous constatons que le besoin de décorer les choses de manière ludique est inhérent à la nature humaine. Et cette qualité ne nécessite pas plus d'argent, il suffit d'y consacrer plus de temps et plus d'énergie... et de laisser libre cours à sa créativité !

(...)

BEAUTÉ ET FRUGALITÉ AU COEUR DES SAVOIRS FÉMININS

Le centre DESI met en lumière la capacité des femmes à conjuguer frugalité et créativité en milieu rural. À travers des pratiques comme le recyclage de matériaux locaux et la fabrication artisanale d'objets, elles insufflent une esthétique ornementale à des solutions fonctionnelles. Ce modèle souligne leur rôle clé dans la préservation des ressources et la création d'une économie durable axée sur le beau et l'essentiel.

© Anna Heringer, Centre de formation DESI, Rudrapur, Bangladesh

«Avoir les mains dans la terre, c'est renouer avec des traits archaïques de notre être. Cela nous reconnecte avec notre moi intérieur et nous aide à représenter matériellement notre identité personnelle et collective.»¹

1. Ouvrage: HERINGER Anne & GAUZIN-MÜLER Dominique
Form follows love - du Bangladesh à l'Europe et au-delà, 157 p.

Ci-contre:
Détail de la terre rouge
Source provenant du site:
France info
Date: 03/06/2021
© Zohra Bensemra

