

LES ARCHÉTYPES URBAINS

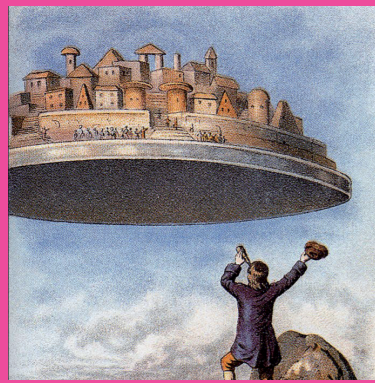

Textes : Philippe Gargov & Margot Baldassi

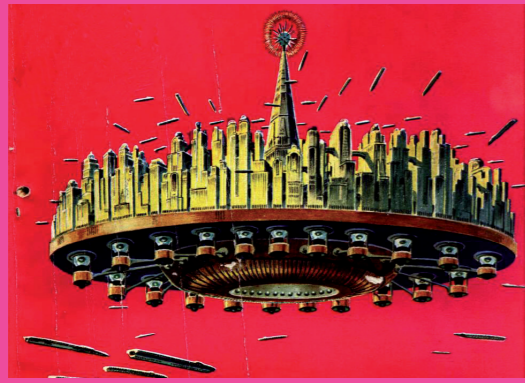
Conception & Réalisation : Camille Cosson

LA VILLE VOLANTE

Surplombant la Terre de son ombre menaçante, la ville volante est sûrement l'un des archétypes urbains les plus exploités dans l'imaginaire collectif. Si les architectes s'en sont souvent emparés dans des projets d'utopies diverses et variées, c'est surtout dans les arts que cette figure s'est émancipée...

Laputa, Les voyages de Gulliver

Air Wonders Stories

Cloud-skippers, Studio Lindfors

FOCUS POP CULTURE

Depuis les Voyages de Gulliver, qui lui ont donné ses lettres de noblesse, jusqu'à l'utopie déçue du jeu vidéo Bioshock, la cité aérienne n'a cessé d'inspirer les artistes et les créatifs. Souvent autour d'une idée-maîtresse : volante rime avec violente, symbolisant les fortes disparités d'un univers entre le peuple de la surface, et la noblesse des cieux.

Tour Karin, Dragon Ball Z

Laputa, Le château dans le ciel

City Cloud, Star Wars

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES

La ville volante semble la plupart du temps juchée sur un massif rocheux, comme arrachée à la Terre, reflétant un mystérieux passé qui reste à élucider. Elle flotte en l'air avec élégance grâce à des technologies avancées, parfois même mystiques, symbole d'une fracture civilisationnelle avec les villes de la "surface". A ce titre, la ville volante se révèle presque toujours une cité particulièrement puissante, assez riche et parfois autoritaire à l'égard des peuplades qu'elle surplombe.

POUVOIR

VIOLENCE

RICHESS

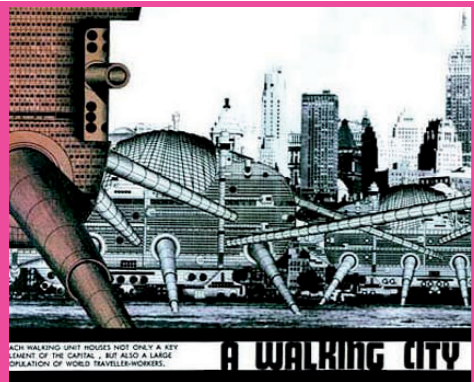
Personnalité

Représentation

LA VILLE MOBILE

A travers les déserts, les glaciers ou les steppes, la ville mobile avance, immuable. Souvent gouverné par des motifs économiques ou plus récemment écologiques, le déplacement d'une ville dans son ensemble est devenu une sorte de Graal de l'urbanisme contemporain : le mouvement comme solution à tous les maux ?

A walking city, Archigram

Homeway, Terreform

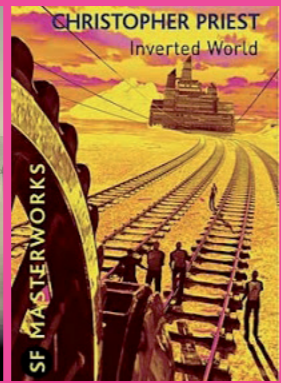
Le château ambulant, Miyazaki

FOCUS POP CULTURE

Peu d'oeuvres ont mieux décrit la ville mobile que "Le monde inversé", roman de Christopher Priest. Mais la ville mobile puise aussi ses imaginaires dans les oeuvres d'architectes toujours plus nombreux, à l'image de la "Walking City" du collectif Archigram. Les enjeux du réchauffement climatique, dans les années récentes, auront donné un nouveau souffle à ces réflexions en propageant l'idée d'une grande "migration" des mégapoles du globe.

Walking city, Manuel Dominguez

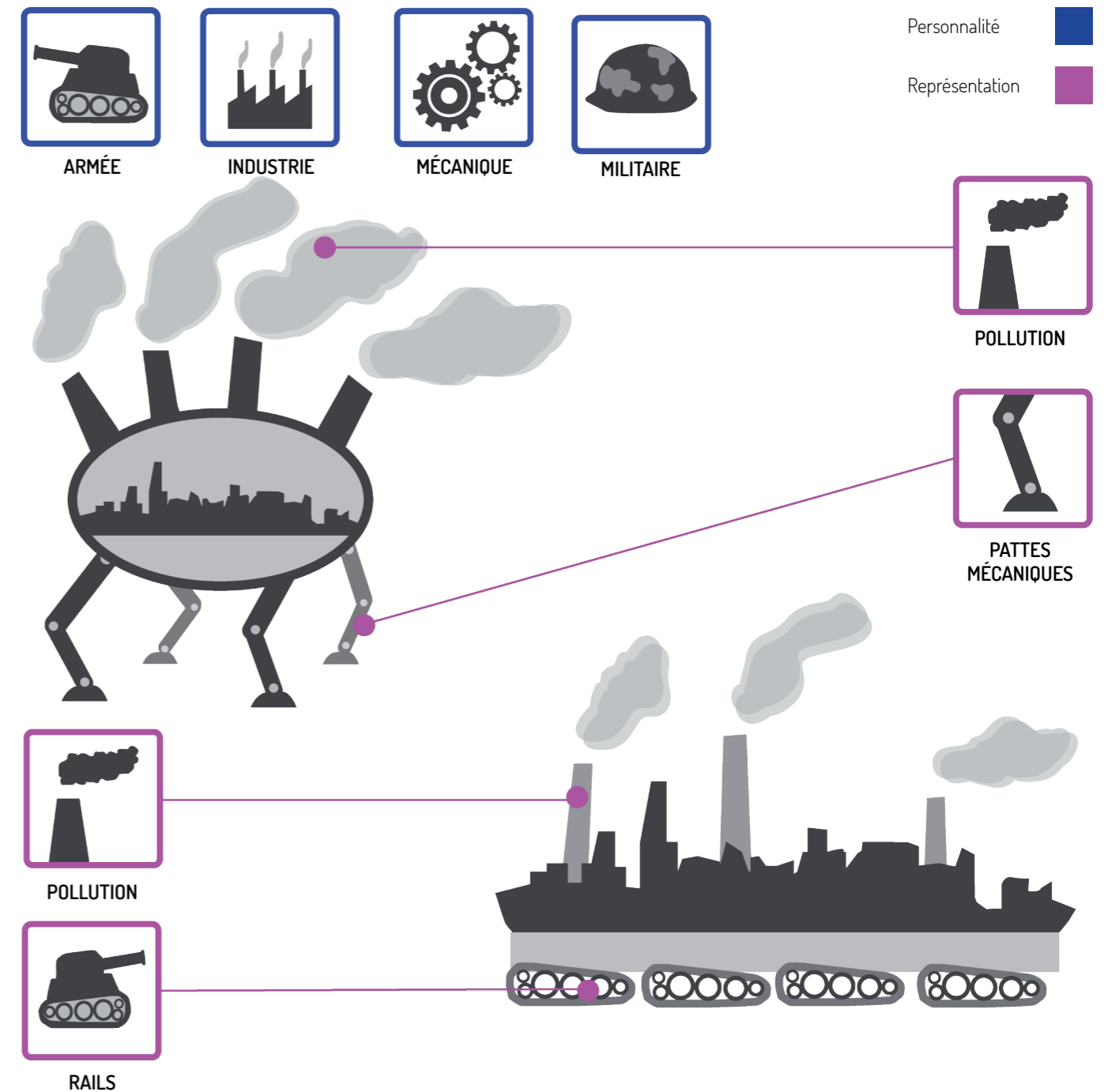
Le monde inversé

Rolling-Masterplan, Jägnefält Milton

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES

Deux grandes figures se distinguent ici : d'un côté la ville sur pattes, essentiellement zoomorphique ; de l'autre la ville sur chenilles, davantage inspirée par des véhicules de l'ère industrielle. Mais sur le fond, la ville "marchante" et la ville "roulante" partagent un même imaginaire, oscillant entre une allure belliciste et une certaine fragilité face aux aléas du monde. Une certaine vision de la société post-industrielle, en somme...

LA VILLE FLOTTANTE

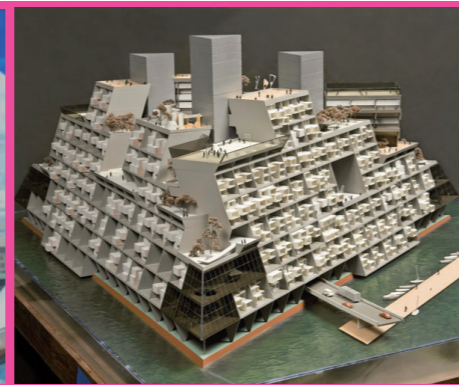
Plus que tout autre archétype, la ville flottante est l'un de ceux qui semble le plus promis à se concrétiser. C'est du moins l'avis de nombreux entrepreneurs et architectes, qui se plaisent à imaginer de véritables cités sur l'eau pour échapper aux contraintes de la vie réelle. Une mythologie de l'exil, récupérée depuis quelques années par des courants libertariens...

Floating city, Anthony Lau

Arrested Development

Triton City, Buckminster Fuller

FOCUS POP CULTURE

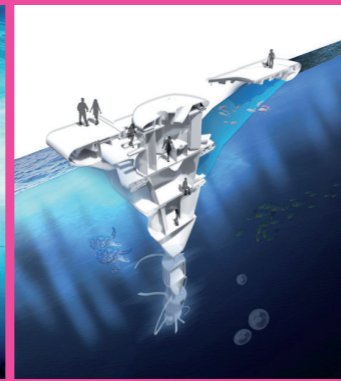
La ville flottante a d'ailleurs inspiré nombre d'oeuvres, notamment en résonance avec des enjeux climatiques tels que la montée du niveau de l'eau. Inspirés par les polders néerlandais, mais aussi par les plates-formes pétrolières, et bien évidemment par le mythe de l'Atlantide ou de Mu, les cités sur l'eau jouent souvent le rôle de refuge pour des populations en exil.

Floating city, Kisho Kurokawa

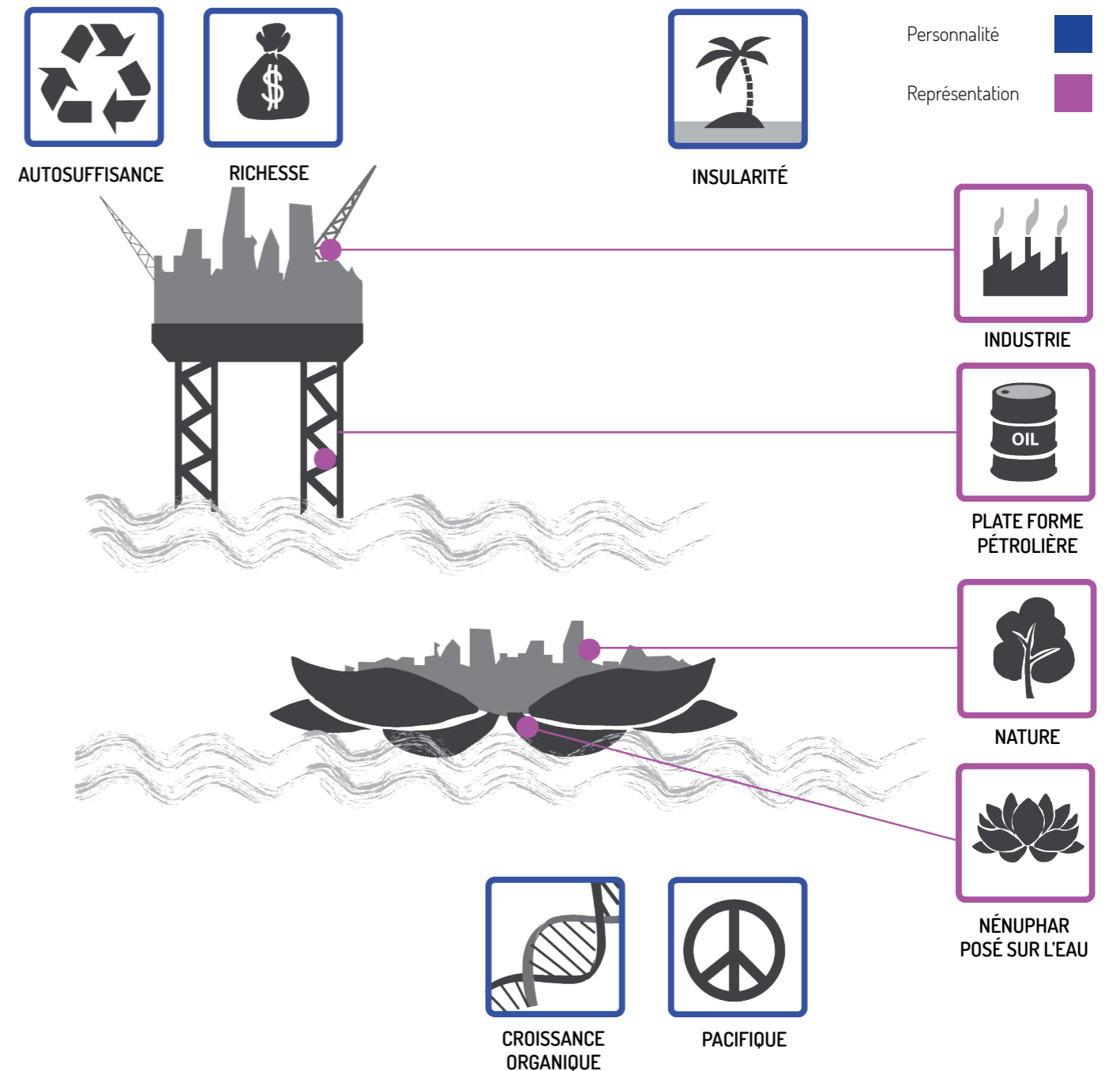
Lilypad

Treibgut, Atelier Asynkron

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES

On distinguera deux grandes formes génériques : la première est ostensiblement industrielle, et évoquera plus souvent des scénarios dystopiques ; à l'inverse, la seconde fait écho à des symboles naturels tels que le nénuphar, dans une optique logiquement plus rassurante. Mais toutes deux partagent une même vocation d'autosuffisance énergétique et alimentaire, souvent grâce à d'ingénieuses trouvailles technologiques... mais parfois au dépend de certaines valeurs libertaires.

LA VILLE ENGLOUTIE

Al'instar de la ville volante, la ville engloutie est souvent l'apanage de civilisations avancées. Mais à la différence de cette dernière, et c'est précisément ce que symbolise son immersion sous-marine, ces villes sont littéralement coupées du monde. Point de rapport d'autorité ou de pouvoir avec la surface, mais une sorte de vestige du passé qui semble gardé sous cloche pour la postérité.

Atlantica, La petite sirène

Atlantis

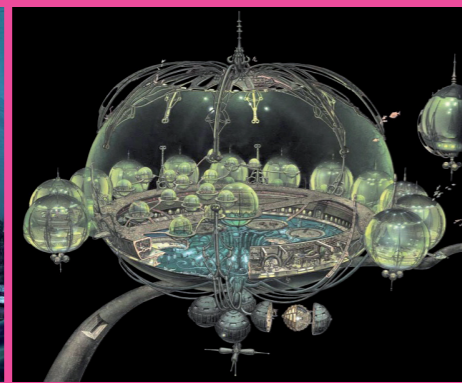
Nagi no Asukara

FOCUS POP CULTURE

La ville engloutie fascine, c'est indéniable, au moins depuis l'Atlantide qui aurait potentiellement subsisté au fond des mers. On la retrouve dans de très nombreuses oeuvres, allant de La Petite Sirène à Star Wars en passant par One Piece, pour ne citer que les plus populaires. Sans parler de nombreux architectes et entrepreneurs, qui s'en inspirent plus ou moins judicieusement.

Stargate Atlantis Art Print

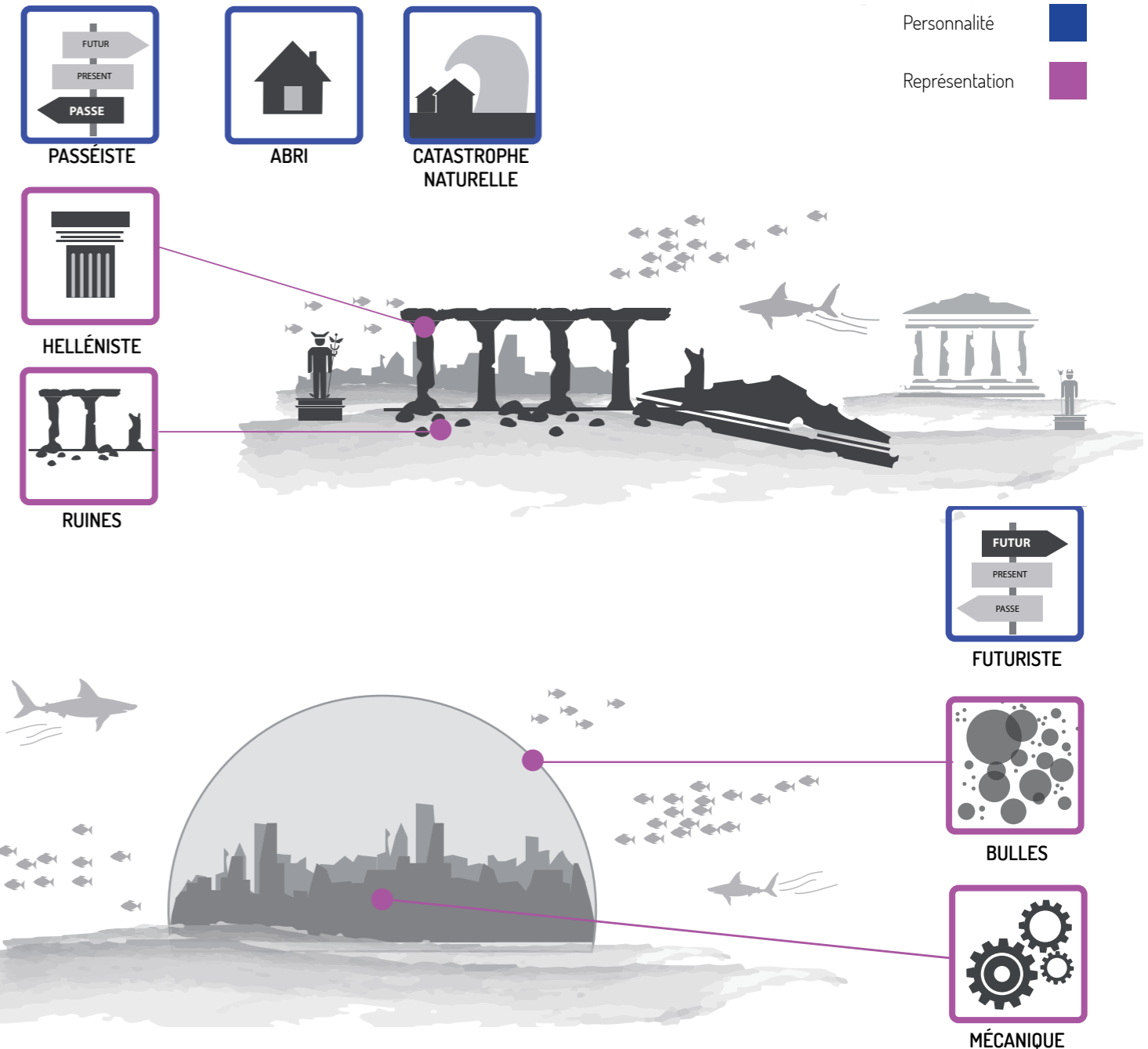
Otoh Gunga

Underwater city, Shimizu-corp

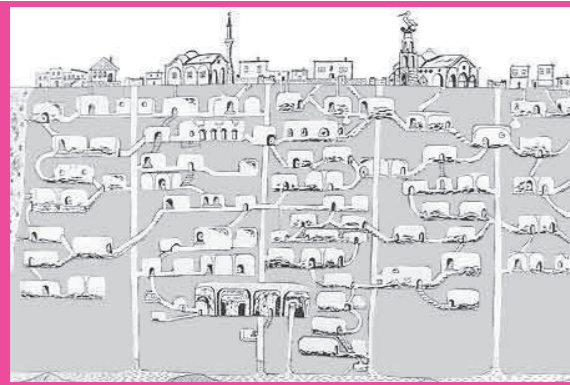
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES

Symbole d'un passé glorifié, la ville engloutie fait souvent intervenir des éléments gréco-romains, véritable canon de la civilisation glorieuse mais oubliée. On distinguera ici deux grandes figures : la cité submergée, dans laquelle personne ou presque n'a survécu, et la ville engloutie qui continue à exister sous bulle. L'introduction d'éléments "extérieurs", venus de la surface, est souvent l'occasion de confrontation entre ce passé préservé et un présent plus émerveillé.

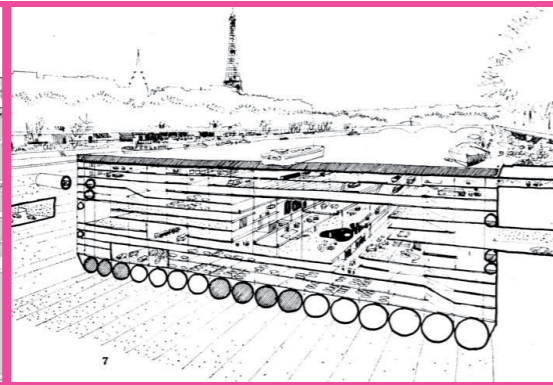

LA VILLE SOUTERRAINE

Tapie dans les tréfonds du monde, dans une caverne naturelle ou une excavation anthropique, la ville souterraine se cache aux yeux de la surface. Celle-ci revêt deux fonctions principales : tantôt terre d'exil pour des populations marginalisées, tantôt abri post-catastrophe. Dans les deux cas, elle incarne le lieu où les hommes tentent de reconstruire une société nouvelle.

Derinkuyu, Ville souterraine Turquie

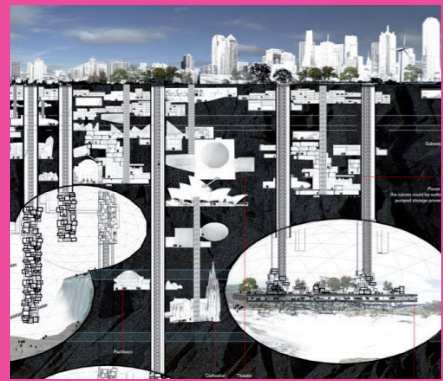
Ville sous la Seine, Paul Maymont

Above Below, Matthew Fromboluti

FOCUS POP CULTURE

Logiquement, la pop-culture est assez férue des rencontres entre habitants de la surface (quand ils existent), souvent candides quant aux conditions de vie des personnes vivant sous terre. La découverte d'une cité enfouie permet ainsi de mettre en exergue les disparités qui peuvent exister entre deux mondes que tout oppose..

Underground Metropolis

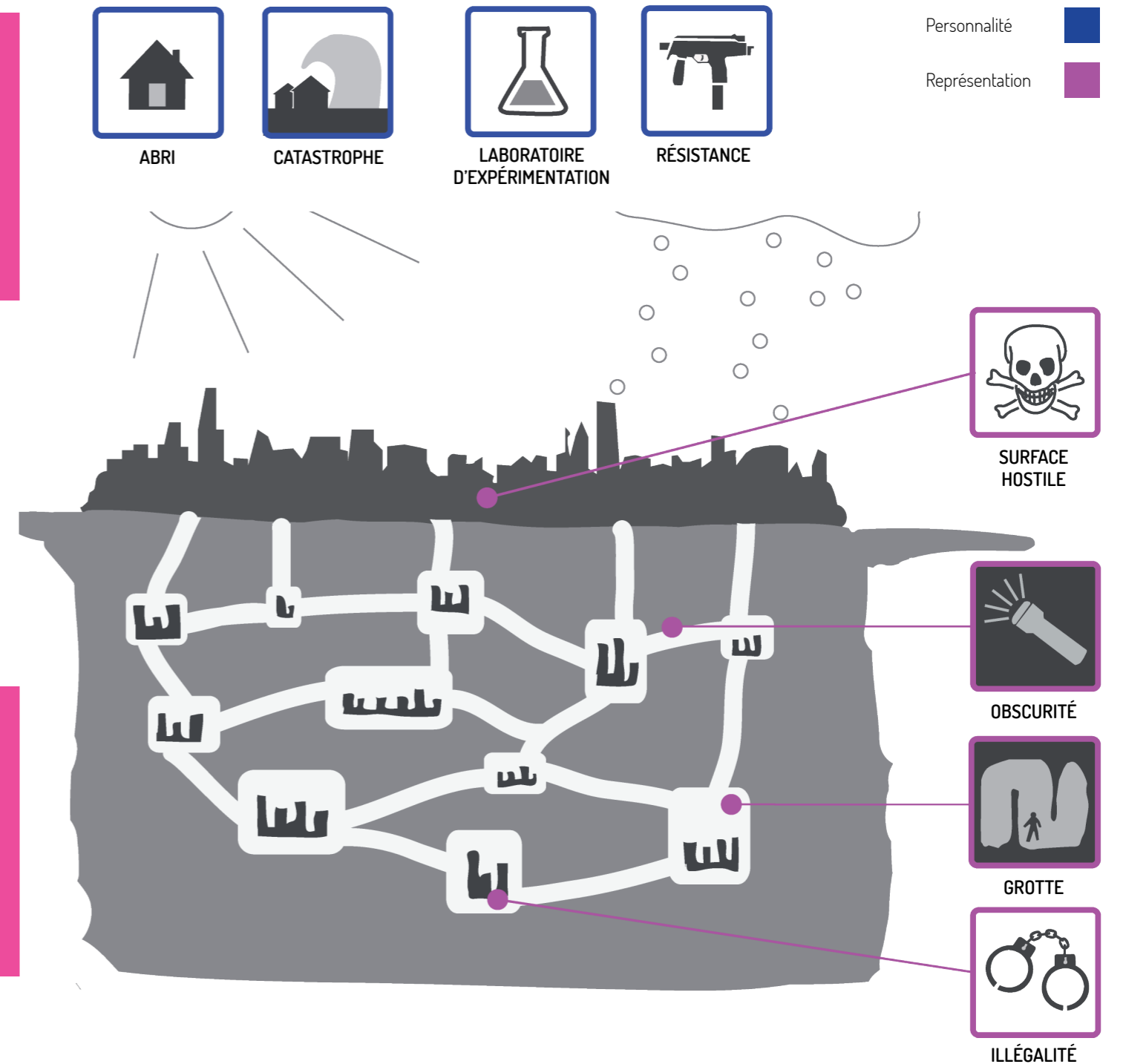
Dungeon Keeper

Tortues Ninjas

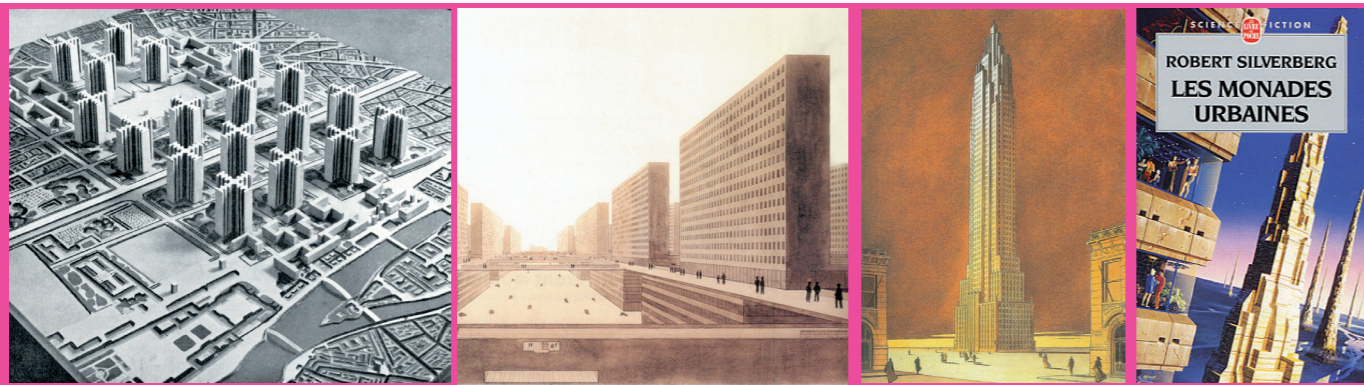
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES

Inspirée par la mythologie des Enfers, mais aussi par divers imaginaires animaliers (du terrier à la fourmilière), la ville souterraine mêle des références assez disparates qui se retrouvent autour d'un dénominateur commun : donner une seconde vie à des personnes qui n'ont eu d'autres choix que de vivre loin de la précieuse lumière solaire... en espérant la retrouver un jour sans trop y croire.

LA VILLE VERTICALE

Depuis Babel, la verticalité fascine les hommes, et s'incarne donc logiquement dans ses formes urbaines. La ville verticale est souvent l'occasion de condenser l'ensemble des maux urbains en un seul bâtiment : coexistence difficile entre des populations hétéroclites, inégalités drastiques entre les habitants de la ville haute et ceux restés au niveau du sol, etc.

Plan Voisin, Le Corbusier

Ville verticale, Ludwig Hilberseimer

Les cités obscures, François Schuiten

Les monades urbaines

FOCUS POP CULTURE

Si la ville verticale est l'un des plus grands clichés de la science-fiction, celle-ci prend des formes bien plus variées qu'on ne pourrait le croire. Ces "monades urbaines", du nom d'un fameux ouvrage de Robert Silverberg, donnent ainsi lieu à des développements scénaristiques qui imprègnent directement l'architecture du bâti : tantôt brutale et autoritaire, tantôt végétale et nourricière, la ville verticale se mue ainsi en fonction de ceux qui la façonnent.

Archology, Minecraft

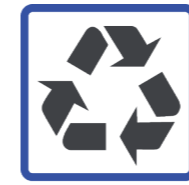
Bionique Tower

Luca Curci

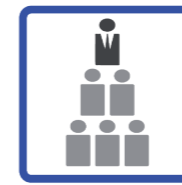
Ferme Verticale

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES

L'une des particularités de la ville verticale est qu'elle s'est largement concrétisée au cours du XXe siècle. Sa version "utopique" ne cesse donc d'entrer en résonance avec le réel, en accentuant certains traits de caractère tels que la végétalisation des façades, ou au contraire la violence des inégalités qui s'y tissent.

AUTOSUFFISANCE

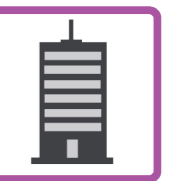
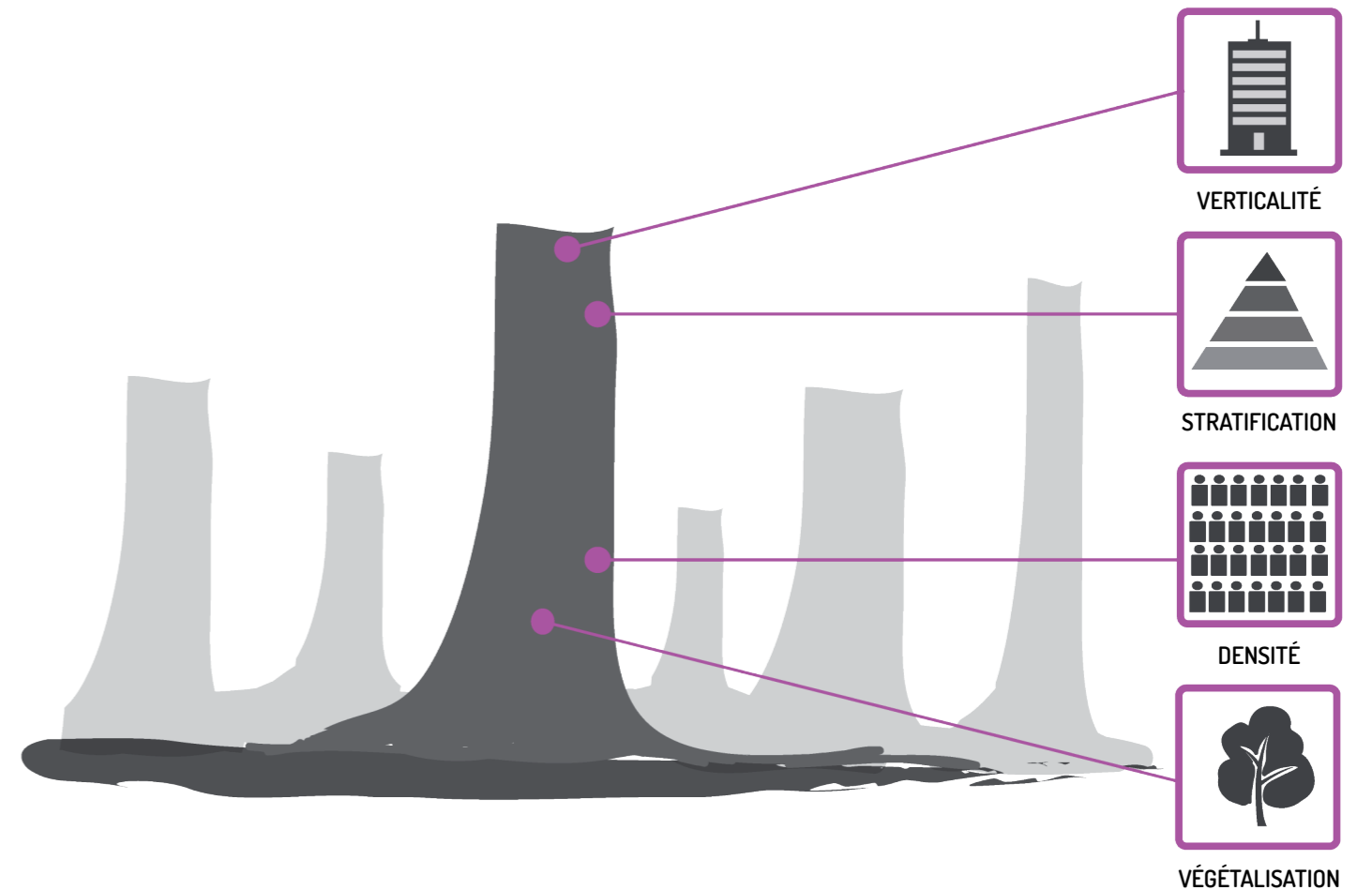

HIÉRARCHIE

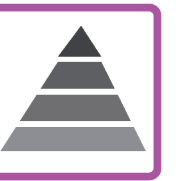

ÉCOLOGIE

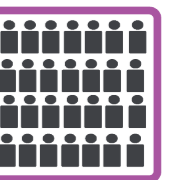
Personnalité ■
Représentation ■

VERTICALITÉ

STRATIFICATION

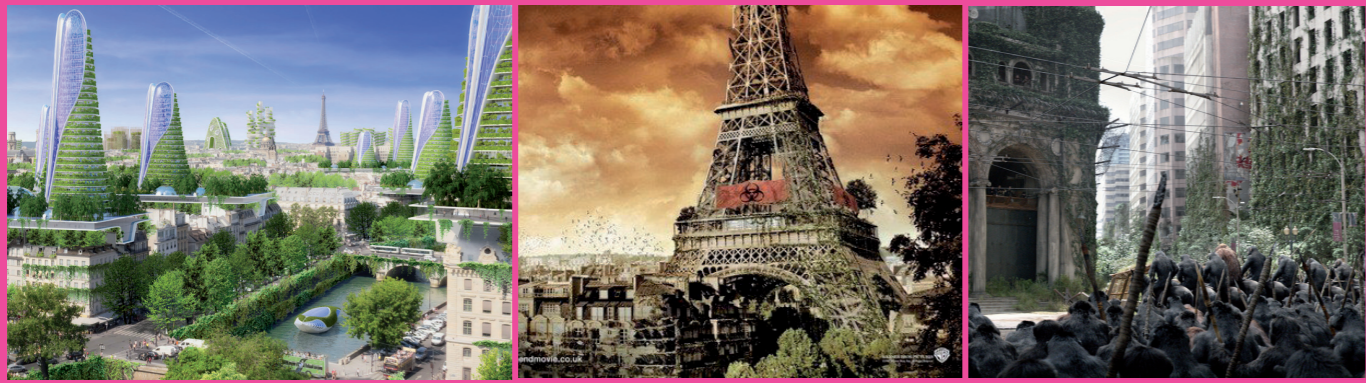
DENSITÉ

VÉGÉTALISATION

LA VILLE FERTILE

Si elle n'est pas encore au même niveau de "réel" que la ville verticale, la ville fertile s'inscrit dans une indubitable contemporanéité. Les enjeux écologiques font ainsi émerger de nouvelles problématiques urbaines, telles que la réintégration de la nature en ville ou la consommation de produits alimentaires locaux.

Vincent Callebaut

Je suis une légende

La planète des singes l'affrontement

FOCUS POP CULTURE

A l'instar d'autres archétypes, la ville fertile est d'abord une sorte de caricature, ou du moins une version poussée à l'excès, de ces problématiques écologiques. La nature prend donc des formes luxuriantes, tandis que les toits et rues se transforment en véritable pâturage, dans lesquels paissent plus ou moins paisiblement de nombreux animaux sauvages...

The last of us

Princesse Mononoké

Tokyo Jungle

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES

La ville fertile étant presque toujours le symptôme d'une ville laissée à l'abandon par les humains, on y retrouve logiquement une faune et une flore abondantes et sauvages, souvent menaçantes quand elles ne sont pas carrément hostiles. En fond, on aperçoit les ruines d'une civilisation déchu : l'humanité, qui n'aura pas su prendre acte à temps des injonctions à changer de modèle...

