

JEUX D'OMBRE ET DE LUMIÈRE : LE JARDIN DE SCULPTURES

ÉCOLES, ATELIERS

12–18 ans, 2 heures, 3 séances

Bricoler, dessiner, mettre en scène

Cours préliminaire, collectif, matériaux, Josef Albers,

Lumière, ombre, peut se combiner au module 4

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Fil d'aluminium, feuilles transparentes de couleur, paire de ciseaux, ruban adhésif, pince coupante, matériel de bricolage, projecteur, surface de projection

INSTRUCTIONS

En référence aux exercices sur les matériaux et aux études sur l'ombre et la lumière issus du Cours préliminaire ainsi qu'à la peinture sur verre et sur vitraux de Josef Albers, on fabrique dans ce module des sculptures colorées à partir de fil d'aluminium et de transparents. On s'intéresse à leurs propriétés et on les met en scène dans des jeux d'ombre et de lumière. Il ne s'agit pas de réaliser ici des sculptures parfaites mais de voir ce qu'en fait la lumière et comment les objets particuliers se laissent mettre en scène collectivement dans la lumière.

Étape 1 : Les participants réalisent une forme stable, constituant une sculpture, à partir du fil d'aluminium.

Étape 2 : Cette structure sert de modèle pour réaliser d'autres objets en couleur faisant appel à l'imagination et qui, lors du processus de création, seront toujours observés à nouveau dans la lumière afin d'examiner l'effet obtenu.

Étape 3 : Dès que les participants ont terminé un objet, ceux-ci sont tous disposés devant la source de lumière pour former un tableau. En fonction de leur position devant la source lumineuse, grandeur et contours varieront.

Étape 4 : en option : il est possible d'animer assez simplement les projections des sculptures sous la forme d'un film, par exemple au moyen d'un smartphone ou d'une application (utiliser au choix *Stop Motion Studio, Lapse It, ou iMotion, etc.*)

UN PEU D'HISTOIRE

Walter Gropius fonda l'école en 1919 avec la volonté de créer des ponts entre l'art et l'artisanat. Le but était de former une nouvelle catégorie d'artistes qui associerait les domaines de la décoration et de l'architecture, et créerait des produits adaptés à la production industrielle de masse. L'école entendait améliorer les pratiques de la vie quotidienne et structurer la société comme un tout. Il s'agissait par conséquent de créer des œuvres totales (Gesamtkunstwerke) en travaillant de manière collective et, en même temps, de donner à l'interdisciplinarité et à l'expérimentation un rôle important dans la démarche pédagogique.

Au début de leur cursus au Bauhaus, tous les étudiants devaient assister à un "cours préliminaire" d'un semestre qui montrait, d'une manière nouvelle et expérimentale au plan pédagogique, la façon de manier les matériaux ainsi que les principes de base du design. Les étudiants créaient des structures en trois dimensions, donnant une importance particulière à la cohésion des matériaux, de la construction, de la fonction et de la fabrication; ils cherchaient ainsi à produire au mieux, en économisant aussi bien les matériaux, que l'énergie et le temps.

Johannes Itten, peintre et pédagogue suisse, conçut le Cours préliminaire au Bauhaus de Weimar. Il voyait dans le ressenti individuel, l'exploration subjective et la saisie objective les fondements du design créatif. En tant que responsable du Cours préliminaire (1919-23), il plaçait l'étude de la nature et des matériaux, celle des couleurs et des formes au cœur de l'apprentissage ; les analyses des maîtres anciens et le dessin à partir de l'observation de modèles vivants faisaient également partie de son enseignement. Itten quitta le Bauhaus en 1923 et László Moholy-Nagy lui succéda à la tête du Cours préliminaire en compagnie de Josef Albers. Moholy-Nagy délaissa les aspects artistiques au profit des questions techniques. Il reprit la démarche pédagogique de Itten dans le sens où il laissa les étudiants réaliser en autonomie des exercices sur les matériaux. Mais il ne voulait pas seulement entretenir l'individualité de ses élèves, il souhaitait aussi les initier systématiquement, dans une synthèse des sens, aux bases de la technique, c'est-à-dire à la statique, la dynamique et l'équilibre. En 1928, Josef Albers devint le directeur officiel du Cours préliminaire. Il enseignait au moyen d'outils simples les propriétés des matériaux composant les matières comme le métal, le bois, le papier en se concentrant sur la représentation et sur les effets de la lumière, des ombres et de la perspective.

Josef Albers

Étudiant, Josef Albers quitta en 1920 l'Académie royale des beaux-arts de Bavière à Munich pour le Bauhaus de Weimar. Il suivit le Cours préliminaire de Johannes Itten et fréquenta l'atelier de peinture sur verre. En 1923, il fut nommé professeur au Bauhaus par Walter Gropius et responsable du Cours préliminaire ; avec le statut de compagnon, il devint chef de l'atelier de peinture sur verre. En 1925, il fut nommé maître ; de 1925 à 1927-28, il dirigea le Cours préliminaire en compagnie de László Moholy-Nagy. Après le départ de celui-ci en 1928, Albers resta l'unique responsable du cours et il dirigea jusqu'en 1929 l'atelier de menuiserie. Au Bauhaus de Berlin, Albers fut directeur du Cours préliminaire et professeur de dessin jusqu'à la dissolution de l'école en 1932-33. Après la fermeture de l'école en 1933, Josef et Anni Albers émigrèrent aux USA. Là-bas, ils furent nommés au *Black Mountain College* de

Ashville en Caroline du Nord sur la recommandation du Museum of Modern Art. Albers y fut professeur d'éducation artistique jusqu'en 1949. Ses cours attirèrent beaucoup de jeunes artistes à Ashville. Parmi eux, on compte notamment Willem de Kooning, Robert Motherwell und Robert Rauschenberg.

PHOTOS, RÉFÉRENCES, LIENS

Dossier 1 : photos montrant des exemples de structures et d'arrangements possibles

Liens vers le site de la *Josef & Anni Albers Foundation* pour voir les travaux de Josef Albers :

<https://albersfoundation.org/art/josef-albers/glass/index/>

<https://albersfoundation.org/art/josef-albers/paintings/homages-to-the-square/index/>