

Des choses venues du Bauhaus – Exercices sur les matériaux

ÉCOLES, ATELIERS

12–15 ans, 2 heures, 3 séances

Bricoler, sentir, expérimenter, exposer

Cours préliminaire, matériel, apprentissage des formes, peut se combiner avec les modules 1 et 2

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour les exercices de pliage, sur les formes : **papiers et transparents de différentes épaisseurs et couleurs, paire de ciseaux, règle, pointes de pliage, perforatrice, ficelle**

Pour les expérimentations sur des matériaux : **papiers de diverses structures et épaisseurs, feuillages, herbes, bois, laine, tissus, éponges, etc., paire de ciseaux, bâtons de colle, ruban adhésif**

INSTRUCTIONS

Dans ce module, les participants travaillent au moyen de divers matériaux, en référence au Cours préliminaire. Avec des papiers en couleur de différentes épaisseurs, on s'exerce au pliage en étudiant la texture du papier, l'évolution de la stabilité avec les plis et les différentes formes possibles. On pourra continuer l'expérimentation à partir d'un large choix de matériaux comme le papier, le bois, le textile, la laine, le métal, le plastique, des feuillages ou des herbes. Peut-on reconnaître les matières au toucher ? Peut-on facilement les combiner entre elles pour former de nouveaux objets ?

Pendant le Cours préliminaire du Bauhaus, les étudiants mettaient au point des objets en trois dimensions dont la cohésion des matériaux, de la construction, de la fonction et de la fabrication était de première importance et tendait à produire au mieux, en utilisant un minimum de matériaux, de temps et d'énergie. Avec ce module, on reprend cette approche : les participants peuvent ainsi, comme dans le cours du Bauhaus, être au plus près des matières pour fabriquer leurs propres objets ou oeuvres d'art.

Étape 1 : On demande aux participants de choisir un papier à plier et de tout d'abord examiner sa texture. Que remarque-t-on au toucher ? Qu'en est-il de la stabilité ? Peut-on mettre la feuille en position verticale sans qu'elle ne tombe ?

Étape 2 : On va ensuite plier le papier selon les instructions. Les participants pourront se référer à plusieurs exemples donnés ; en fonction de leur âge et du degré de difficulté, les formes et structures à réaliser seront plus ou moins complexes. Il faut ici tenir compte du fait qu'il s'agit d'exercices libres et qu'on n'essaiera pas de réaliser une forme précise définie au préalable. Place à l'imagination, sans limites !

Étape 3 : On va ensuite à nouveau examiner le papier : la papier lisse s'est transformé en une structure ou un objet en trois dimensions. Qu'en est-il désormais de la stabilité ? Quels sont les effets de l'ombre et de la lumière sur la forme ? Comment réagissent d'autres papiers ou transparents lors du pliage ? Comment pourrait-on compléter l'objet ?

Étape 4 : Afin de se familiariser avec les autres matériaux, on demande aux participants de fermer les yeux et de toucher des échantillons de ceux-ci. Que sent-on en touchant la laine ? Le tissu ? Un morceau de métal ? Qu'est-ce qui est moelleux ? Qu'est-ce qui est froid au toucher ? Qu'est-ce qui réagit ou ne réagit pas à ce geste ?

Étape 5 : Ensuite, à partir des divers matériaux, on pourra réaliser individuellement des objets ou des collages ; les participants seront particulièrement vigilants à la manière dont les différents matériaux, les diverses surfaces s'assembleront.

Étape 6 : Lorsque les objets sont terminés, ils sont installés sur un support (un socle, une table ou une étagère) et exposés dans l'endroit où a lieu l'atelier (par exemple, dans la bibliothèque). Ils forment une petite collection, qui pourra être complétée lors d'autres ateliers, de ces choses venues du Bauhaus.

Option : Pour cette collection, les participants pourraient reprendre les maquettes en carton du module 1 ou les sculptures d'ombre et de lumière du module 2.

UN PEU D'HISTOIRE

L'architecte Walter Gropius fonda le Bauhaus 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 à produire au mieux, en économisant les matériaux, 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 prélimi-

naire 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.

PHOTOS, RÉFÉRENCES, LIVRES, LIENS

Dossier 1 : instructions pour le pliage
Dossier 2 : photos avec des exemples

Plus d'informations sur le cours préliminaire et ses différents directeurs :

<https://www.bauhaus100.com/the-bauhaus/training/preliminary-course/>