

Couleur, forme, peinture

ÉCOLES, ATELIERS

12–15 ans, 2 heures, 3 leçons

Peinture, collage

Théorie des couleurs et des formes, Vassily Kandinsky, Paul Klee

**B
A
U
H
A
U
S
S19**

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Papier A4, papier A3, papier de couleur, crayons de couleur, peinture à l'eau, paires de ciseau, bâtons de colle, copies couleur de tableaux de Vassily Kandinsky et Paul Klee

INSTRUCTIONS

Dans ce module, les participants sont en présence des théories des couleurs et des formes ainsi que de l'œuvre picturale de célèbres artistes, maîtres du Bauhaus et des pionniers de l'art abstrait, Vassily Kandinsky et Paul Klee. Ils observent une sélection d'œuvres des deux artistes et examinent l'effet et l'impression que donnent les couleurs et les formes avant de proposer leurs propres interprétations à travers des travaux de peinture et de collage.

Étape 1 : Les participants observent ensemble des tableaux de Kandinsky et de Klee en décrivant ce qu'ils voient et en disant quelles figures ils peuvent y découvrir. On laisse ici le champ libre à l'imagination.

Étape 2 : On porte ensuite son attention sur les couleurs, les lignes et les formes géométriques de base. Quels éléments apparaissent ? Comment sont-ils combinés ? Les tableaux se réduisent-ils strictement à des formes géométriques, à des cercles, des triangles, des carrés et des rectangles ?

Étape 3 : On distribue des copies couleur des tableaux et les participants peuvent découper les formes de base à partir desquelles ils réaliseront leurs propres collages en réarrangeant ces formes à leur guise ; ils combinent les éléments de différents tableaux et utilisent des crayons de couleur ou de la peinture à l'eau pour créer leurs propres figures. Ils peuvent aussi découper d'autres formes de base dans du papier couleur et les intégrer à leurs collages.

Étape 4 : Pour terminer, on affiche les dessins et on les regarde ensemble. Quels effets ont les couleurs ? Quelles formes nouvelles sont apparues ? À quoi pourrait ressembler une étape de plus vers l'abstraction ?

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. Une formation était ensuite au sein des ateliers qui étaient dirigés chacun par un 'maître de forme' et par un 'maître artisan'.

Walter Gropius nomma Paul Klee en 1920 au Bauhaus de Weimar. On classe ses œuvres parmi des courants artistiques variés comme l'expressionnisme, le constructivisme, le cubisme, le primitivisme et le surréalisme ; il est l'un des artistes majeurs du modernisme classique au XXe siècle. Il fut nommé directeur de l'atelier de reliure en 1921 et de l'atelier de métal en 1922 avant de prendre la tête de l'atelier de peinture sur verre de 1922-23 à 1925. Klee enseignait sa théorie de la forme picturale dans le cadre du Cours préliminaire, aussi bien à Weimar qu'à Dessau. En 1925 parurent ses *Esquisses pédagogiques*, deuxième volume d'une série d'ouvrages sur le Bauhaus, publiée aux éditions du Bauhaus. De 1926-27 à 1930, il dirigea le cours sur les formes plastiques et picturales libres et à partir de 1927, il dirigea l'atelier et la classe de peinture. De 1927 à 1929-30, il enseigna la théorie du design dans la section de tissage. Klee quitta le Bauhaus le 1er avril 1931 et prit en charge une chaire à l'académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Après la prise de pouvoir par les nazis, il fut toutefois licencié sans préavis.

En juin 1922, Gropius nomma au Bauhaus un ami de Paul Klee, Vassily Kandinsky qui enseigna à Berlin jusqu'à la fermeture de l'école en 1933. Kandinsky était un artiste expressionniste et l'un des pionniers de l'art abstrait. On le cite souvent comme celui qui a revendiqué la paternité du tout premier tableau abstrait. Lorsqu'il fut nommé au Bauhaus, il faisait déjà partie des plus grands représentants de l'art moderne. Pendant cette période au Bauhaus, il fut en contact avec le constructivisme russe ; les structures géométriques trouvèrent alors définitivement leur place dans ses tableaux. À Weimar, il dirigea l'atelier de peinture murale et assura, sur les trois sites de l'école, des cours sur les « principes fondateurs de l'art abstrait » et sur le « dessin analytique » dans le cadre du Cours préliminaire. À Dessau, il fut responsable des cours de peinture ; à partir de 1927, il dirigea l'atelier et la classe de peinture. En 1926, il publia un important ouvrage du Bauhaus, intitulé *Point et ligne sur plan*. En 1933, il émigra à Paris.

Texte de référence sur la peinture au Bauhaus :

Texte de Flora Selunka à propos de la section 'Arts plastiques' du Bauhaus :

« Il est difficile de concilier l'orientation fonctionnaliste du Bauhaus avec les beaux-arts. Pourtant, nous associons aujourd'hui le Bauhaus à de grands noms tels que Paul Klee, Vassily Kandinsky, Lyonel Feininger, Gerhard Marcks, Oskar Schlemmer, Johannes Itten ou encore Georg Muche. Bien qu'une formation en arts plastiques ne constituât pas un objectif déclaré de l'école, ce sont bien les artistes plasticiens qui formaient en majorité le corps enseignant du Bauhaus. Parallèlement aux cours sur les théories des couleurs et des formes et à la conception du Cours préliminaire, ils enseignaient en tant que 'maîtres de la forme' dans les ateliers. Bien que les ateliers fussent dirigés à la fois par un 'maître de la forme' et par un 'maître artisan', on attribua de plus en plus d'importance au rôle du 'maître de la forme'. Ce déséquilibre put être en partie dépassé lorsque les premiers diplômés de l'école devinrent eux-mêmes 'maîtres' à Dessau. L'influence et le poids des arts plastiques au Bauhaus ne cessèrent d'être un thème de discorde. À Dessau, les enseignants se limitaient à dispenser aux étudiants une formation de base en arts plastiques. Kandinsky et Klee proposaient en parallèle des cours libres de peinture, qui avaient même parfois lieu dans leurs propres ateliers. Mais le Bauhaus a toujours été un lieu de rencontre et un élément moteur pour l'avant-garde artistique et il profita de la renommée de ses 'grands' peintres. À côté des nombreuses conférences qui y furent données, une série de livres du Bauhaus furent publiés, notamment *Point et ligne sur plan* de Kandinsky et *Le monde sans objet* de Kasimir Malevitch. »

PHOTOS, RÉFÉRENCES, LIVRES, LIENS

Dossier 1 : photos de tableaux de Kandinsky et Klee

Paul Klee : die Kunst des Sichtbarmachens : Materialien zu Klees Unterricht am Bauhaus (L'art de rendre visible : contenu des cours de Paul Klee au Bauhaus ; [Exposition au Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon SZ, Fondation Charles et Agnes Vögele, 14 mai – 30 juillet 2000], Auteur : Klee, Paul ; Baumgartner, Michael ; Fondation Paul Klee ; Seedamm-Kulturzentrum, ISBN: 3716512192, publié par : Benteli, 272 pages, Année de publication : 2000
<https://www.amazon.com/Sichtbarmachens-Materialien-Unterricht-Bauhaus-Lernmaterialien/dp/3716512192>

50 Bauhaus-Ikonen, die man kennen sollte, (50 icônes du Bauhaus que l'on devrait connaître) ; auteur : Straßer, Josef, ISBN: 9783791341972, publié

par : Prestel, 157 pages, année de publication : 2009
sur Amazon.ca: <https://amzn.to/2kEUQOd>

Paul Klee, 1920–1931 Bauhaus master: <https://www.bauhaus100.com/the-bauhaus/people/masters-and-teachers/paul-klee/>

Wassily Kandinsky - Wege zur Abstraktion (Les voies de l'abstraction), de :
Brucher, Günter, Kandinsky, éditions : Prestel, München / London / New York
1999, ISBN: 3791320564
<https://www.amazon.com/Wassily-Kandinsky-Wege-Abstraktion-German/dp/3791320564>