

Les cinq sens en action

ÉCOLES, ATELIERS

12–15 ans, 30 min. par exercice, 1 séance

5 exercices sur la perception

Voir, percevoir, sentir, bouger, dessiner

Cours préliminaire, scène, László Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, Paul Klee

Exercices pouvant se combiner avec tous les modules si on les utilise comme exercices d'échauffement

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Papier A4, crayons à papier, surface de protection, ruban adhésif de papier crêpé, papier d'emballage, paire de ciseaux, pelote de laine, peinture au doigt

INSTRUCTIONS

Ces petits exercices servent à éduquer les sens pour mieux percevoir l'espace et l'environnement. Ils sont conçus en référence aux activités du Cours préliminaire et aux cours dispensés dans les ateliers ; ils peuvent être utilisés comme préparation, comme introduction à une activité ou bien comme module à part entière.

EXERCICE 1 : VOIR, SENTIR, DESSINER

Cet exercice est conçu pour former la perception sensorielle et se réalise à deux.

Étape 1 : Les partenaires disposent tous deux de papier et d'un crayon à papier, le partenaire n°1 devra travailler sur une surface rigide.

Étape 2 : Le partenaire n°2 observe des photos de bâtiments réalisés par le Bauhaus et devra ensuite en dessiner un. Le papier est alors posé sur le dos du partenaire n°1 et fixé avec le ruban adhésif de papier crêpé. Le partenaire n°2 réalise un croquis simple sur le dos du partenaire n°1.

Étape 3 : Le partenaire n°1 transpose sur du papier les lignes ressenties sur son dos. Il est ici important que le partenaire n°1 ne regarde pas l'autre dessin, mais qu'il se concentre sur les lignes ressenties dans son dos au passage du crayon.

Étape 4 : On compare finalement les deux dessins. Ont-ils une approche similaire ? Ensuite, on échange les rôles.

Option : Cet exercice peut aussi être réalisé en ville à partir de bâtiments marquants.

EXERCICE 2 : PERCEPTION DU CORPS ET DE L'ESPACE

Cet exercice s'intéresse à la perception spatiale à travers le corps et ses mouvements de même qu'à travers sa transposition en lignes, contours ou figures. Cet exercice se fait en groupe et par deux.

Étape 1 : Les participants se déplacent tout d'abord dans la pièce pendant quelques minutes, avec la conscience de profiter de l'espace dans toutes ses dimensions.

Étape 2 : On répartit au centre de la pièce de grandes feuilles de papier d'emballage, une feuille par équipe de deux. Le partenaire n°1 prend la pose qu'il souhaite sur le sol puis le partenaire n°2 reproduit les contours de son corps au crayon à papier.

Étape 3 : Le partenaire n°1 prend alors une autre pose dont les contours sont à nouveau tracés par le partenaire n°2. La même procédure est répétée plusieurs fois de sorte qu'une série de contours se superposent sur la feuille de papier.

Étape 4 : On échange ensuite les rôles et on recommence.

Étape 5 : Les feuilles sont alors accrochées au mur. Quelle impression produisent les contours ? Ressemblent-ils à des figures en mouvement ? Quelle relation exercent-ils avec l'espace ?

EXERCICE 3 : LIGNES ET STRUCTURES AVEC DE LA LAINE

Cet exercice se réalise en petits groupes de 5 à 10 personnes et s'intéresse à l'effet donné par des structures à deux ou trois dimensions.

Étape 1 : Les participants se disposent en cercle, l'un/e d'entre eux prend une pelote de laine et fixe à sa main le bout du fil.

Étape 2 : Cette personne lance la pelote à un/e autre participant/e pour que le fil les relie. Le fil est à nouveau fixé puis la pelote est relancée.

Étape 3 : Quand tous les participants ont eut au moins une fois la pelote en main, on observe la structure formée par la laine. À quoi ressemble la figure obtenue ? À quoi fait-elle précisément penser ?

Étape 4 : Lors de l'étape suivante, les participants déposent la structure formée par la laine sur le sol et observent à nouveau la forme obtenue. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que la forme qui est à plat donne une impression différente de la forme observée dans l'espace ?

EXERCICE 4 : DESSINER DES DEUX MAINS

Dans cet exercice, on dessine simultanément des deux mains pour explorer l'acte de dessiner de manière ludique et se concentrer sur le processus de réalisation, non sur le résultat.

Étape 1 : On prend un crayon à papier dans chaque main et on pose les deux mains pour dessiner, à partir de mouvements synchrones, des lignes et des figures similaires.

Étape 2 : Pour finir, on observe ensemble les images obtenues. Quels types de lignes, de figures et de formes apparaissent ? Les images sont-elles symétriques ? Quel côté est le plus expressif ? Cet exercice apporte un bel effet de surprise quand les participants réalisent qu'ils savent en réalité dessiner des deux mains.

EXERCICE 5 : « UNE LIGNE EST UN POINT QUI SE PROMÈNE » PAUL KLEE

Cet exercice permet de former la perception sensorielle et de supprimer les barrières que peuvent avoir les participants à s'exprimer artistiquement.

Étape 1 : Les participants choisissent la couleur de la peinture au doigt utilisée qu'ils préfèrent. Ils peignent ensuite un point sur le papier puis laissent leur doigt glisser sur le papier de sorte qu'apparaisse une ligne, comme si le point « allait se promener ».

Étape 2 : Il est possible de choisir ensuite d'autres couleurs et de poursuivre la ligne existante ou de dessiner de nouveaux points en répétant le processus.

Étape 3 : Pour terminer, on observe ensemble les images obtenues. Quels types de lignes, de figures et de formes sont apparus ? Pourquoi les participants ont-ils choisi ces couleurs en particulier ?

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. Pour se confronter en toute objectivité à la perception de l'espace et de l'environnement, les responsables du Cours préliminaire misent sur une éducation des sens : de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher.

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.

PAUL KLEE

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 en-

seignait sa théorie de la forme picturale dans le 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.

OSKAR SCHLEMMER

En tant que peintre, sculpteur et décorateur de théâtre, Oskar Schlemmer se consacra essentiellement dans son œuvre à la thématique du positionnement de la figure humaine dans l'espace. Dans sa période la plus créative (1920-32), on retrouve de nombreux tableaux présentant des figures stéréométriques et des ensembles montrant des imbrications de formes. Dès 1920 apparurent les premières figurines du *Ballet triadique* qui fut créé à Stuttgart en 1922. En janvier 1921, il avait été l'un des premiers maîtres nommés au Bauhaus de Weimar par Gropius. En tant que maître de la forme, il dirigea tout d'abord le département de peinture murale et donna des cours de dessin d'après modèle vivant. De 1922 à 1923, il dirigea la section de sculpture sur pierre et sur bois et, de manière temporaire, l'atelier de métal. Pour l'exposition du Bauhaus, Schlemmer créa en 1923 à Weimar de nombreuses œuvres relevant de la décoration murale, de la peinture, de la sculpture, de l'impression graphique, de la réclame et de la scène. De 1923 à 1929, il dirigea l'atelier théâtre. En 1926, une nouvelle version du *Ballet triadique* fut donnée dans plusieurs villes allemandes, accompagnée de musique pour orgue de Paul Hindemith. Ces représentations rendirent Schlemmer célèbre au plan international et le spectacle fut invité à Paris et New York. À partir d'avril 1928, il prit de plus larges responsabilités dans l'enseignement du Bauhaus. Parallèlement au cours de dessin et de théorie scénique, Schlemmer ajouta une matière inédite au programme pédagogique intitulée "L'être humain" qui explora des sujets liés à la forme picturale, à la biologie et à la philosophie. En 1928 et 1929 eut lieu à travers l'Allemagne une tournée de la troupe du Bauhaus dirigée par Schlemmer. Il quitta le Bauhaus à l'été 1929 et fut nommé en juin à l'académie des beaux-arts de Breslau où il enseigna jusqu'à sa fermeture en 1932.

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY

À côté de la peinture non figurative, László Moholy-Nagy s'est illustré dans la photographie, le cinéma, la typographie et la décoration scénique. Ses tra-

vaux en tant que designer graphique étaient fortement influencés par les mouvements *De Stijl* et Dada (Merz) ainsi que par le constructivisme. Dans les années 1920, il était considéré comme l'un des plus grands créateurs de photogrammes et il mit au point le concept de photoplastique. Ses tableaux téléphoniques des années 20 peuvent être considérés comme des précurseurs de l'art conceptuel et de l'art des nouveaux médias. En 1923, il fut nommé par Walter Gropius au Bauhaus où il s'occupa surtout de photographie expérimentale, de cinéma et de typographie. De 1923 à 1925, il dirigea le Cours préliminaire et l'atelier de métal à Weimar, puis de 1925 à 1928 à Dessau. Il publia avec Walter Gropius la première série de livres du Bauhaus. Moholy-Nagy quitta le Bauhaus en 1928 et fonda son propre atelier de typographie, de conception d'expositions, de photo-montages et de collages à Berlin. Interdit de travailler en Allemagne, il émigra en 1934 d'abord à Amsterdam puis en Angleterre et enfin aux USA où il créa et dirigea le *New Bauhaus* à Chicago puis, après la fermeture de celui-ci, la *School of Design* qui lui succéda en 1938-39.