Le Bauhaus

Volker Saux nous raconte maintenant l'histoire d'un grand mouvement artistique allemand – l'histoire du Bauhaus.

Weimar. Si vous connaissez un peu l'histoire allemande, cette ville vous dit forcément quelque chose. Weimar, c'est un peu grandeur et décadence de l'Allemagne. Elle a accueilli Goethe, a vu naître la fameuse république de Weimar, le régime politique de l'Allemagne entre 1919 et l'élection d'Hitler, et a abrité dans ses environs le tristement célèbre camp de Buchenwald. Et c'est aussi à Weimar qu'est né une des plus importantes écoles artistiques allemandes du vingtième siècle — le Bauhaus.

Bauhaus. Pour un Français, c'est un mot qui sonne un peu austère, un peu froid. Il cache pourtant une véritable révolution artistique, sans laquelle le design et l'architecture du vingtième siècle n'auraient pas eu le même visage. Il a vu passé les artistes très célèbres comme Wassily Kandinsky et Paul Klee, tous deux professeurs à l'école du Bauhaus. Car, oui, le Bauhaus – que l'on pourrait traduire par la maison de la construction – c'est avant tout le nom d'une école. Elle fut créé à Weimar en 1919 par Walter Gropius, un architecte de trente-six ans connu pour son style audacieux, des lignes et des angles droits, des façades en verre, pas d'ornement. Cela nous semble banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'est carrément novateur. Nommé directeur des deux écoles d'art à Weimar, l'école des arts appliqués et l'école des beaux-arts, Gropius décide de les faire fusionner pour créer le Staatliches Bauhaus zu Weimar que l'on appellera Bauhaus. La grande idée du Bauhaus, c'est de ne plus faire la distinction entre les beaux-arts, c'est-à-dire l'art pour l'art, et les arts appliqués, c'est-à-dire l'art pour les objets. C'est une philosophie, qui était déjà en germe au dix-neuvième siècle avec des mouvements comme Arts and Crafts en Angleterre ou encore l'Art nouveau. Au Bauhaus, on apprend donc à créer des objets à la fois esthétiques, fonctionnels et innovants, destinés à une production en série, pour que l'art puisse entrer dans la vie quotidienne. Les élèves suivent et des cours de théorie artistique où ils apprennent la forme, la couleur avec les professeurs comme Paul Klee et Kandinsky, et des ateliers techniques de tissage, de poterie, de métal, de menuiserie, d'imprimerie. Là, ils apprennent les techniques et créent aussi des prototypes des objets.

Dans le style, le Bauhaus est très novateur. L'esthétique est simple, épurée, avec beaucoup de matériaux modernes comme l'acier et le verre. Il y a peu de fioritures. On est dans la lignée des courants d'avant-garde de l'époque, notamment l'art abstrait géométrique — les toiles de Piet Mondrian ou le constructivisme russe. Regardez par exemple cette lampe de 1924 ou encore la chaise Wassily de Marcel Breuer en 1922. C'est la première chaise en tube d'acier jamais imaginée. La grande affaire du Bauhaus, toutefois, la discipline ultime, c'est architecture. D'ailleurs, tous les directeurs de l'école du Bauhaus étaient architectes. Là aussi, l'idée est de simplifier les formes, d'épurer, de standardiser.

Pour avoir une idée de l'architecture Bauhaus, regardez par exemple le Haus am Horn, construit à Weimar en 1923. Le but était de faire quelque chose de confortable, d'économique, et de fonctionnel. À l'époque, vous imaginez le choc. Regardez aussi ces bâtiments de l'école à Dessau. Vous remarquez l'importance des grandes ouvertures vitrées? C'est l'une des caractéristiques de l'architecture Bauhaus.

Dessau, c'est la ville où l'école du Bauhaus déménage en 1924. À Weimar, le Bauhaus et ses étudiants, avec leurs idées d'avant-gardes et leurs tendances communistes, étaient plutôt mal vus. Ils finirent donc par aller s'installer ailleurs. Au fil des années, l'école du Bauhaus évolue. Avec son nouveau directeur Hannes Mayer, qui arrive en 1928, elle se radicalise. Meyer veut aller vers les créations encore plus simples et plus fonctionnelles, accessible même aux couches pauvres de la société. Puis, arrive le dernier directeur, Ludwig Mies van der Rohe. En 1932, l'école quitte enfin Dessau pour Berlin. Elle ferme un an plus tard quand les Nazis prennent le pouvoir. L'école du Bauhaus est morte, mais pas son esprit. Beaucoup d'étudiants et de professeurs fuient l'Allemagne pendant le nazisme et propagent leurs idées dans le monde entier. Ainsi, la plus grande concentration de bâtiment Bauhaus au monde se trouve à Tel Aviv. Bien d'autres partent vers les États-Unis. Ainsi, Mies van der Rohe dirige l'École de l'architecture de Chicago et contribue à l'apparition des grands gratte-ciels en verre, métal et béton, que nous connaissons tous. C'est lui qui dessine, dans les années 1950, le Seagram Building de New York. Walter Gropius, premier directeur – on se le rappelle, se retrouve à la tête de l'école de design d'Harvard. Quant à László Moholy-Nagy, l'un des célèbres enseignants de l'école, il fonde à Chicago le New Bauhaus. L'influence du Bauhaus a été déterminante pour l'architecture. Il l'a introduite dans la modernité, quitte à l'amener parfois vers ce côté froid inhumain qu'on lui a reproché. Il a imposé de nouveaux matériaux. Il a aussi développé l'idée qu'un objet pouvait être à la fois simple, esthétique, fonctionnel, et accessible au plus grand nombre – c'est l'idée de design, aujourd'hui omniprésente.

Comment s'appelait le deuxième directeur du Bauhaus?
Pourquoi le Bauhaus a-t-il déménagé de Weimar?
Quelle est l'idée principale développée par Bauhaus?
Comment les idées du Bauhaus ont-elles été propagées dans le monde?
Comment l'école du Bauhaus a été fondée? Par qui?
Quel est le rapport entre les Arts and Crafts, l'Art Nouveau et le Bauhaus?