

LE TEMPS DU DESIGN / BAUHAUS

Le Bauhaus, un tournant esthétique

Mouvement d'avant-garde allemand apparu durant l'entre-deux-guerres, le Bauhaus continue d'avoir une influence considérable sur le design, l'architecture et bien d'autres domaines. Pour le centenaire de cette école artistique, de nombreux éditeurs rendent naturellement hommage à ce courant à travers leurs collections 2019, qui revisitent ces classiques du design. Retour sur un mouvement esthétique essentiel du XXe siècle.

David Kabla

Revêtement Bauhaus, Créations Métaphores. © Emilie Albert

Courant indissociable du contexte politique particulier de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, l'existence du Bauhaus suit précisément celle de la république de Weimar puisqu'il apparaît un an seulement après son instauration, en 1919, et disparaîtra en 1933 avec l'arrivée des nazis au pouvoir. Le mouvement naît dans la ville de Weimar elle-même, haut lieu culturel européen qui a abrité nombre de grands écrivains, philosophes ou compositeurs (Goethe, Schiller, Liszt, Wagner, Nietzsche...). Le Bauhaus fut avant tout conçu comme une école. Fondée par Walter Gropius, son organisation imitait celle des confréries d'artisans du Moyen Âge. On y retrouve ainsi un « maître » et des « apprentis » qui devenaient ensuite « compagnons » et « jeunes maîtres ». Une des particularités de l'enseignement tenait à son caractère interdisciplinaire. Les élèves bénéficiaient de cours théoriques traditionnels mais également de cours pratiques (tissage, poterie, menuiserie...). Cette distinction trouve son origine dans une idée fondamentale au cœur du mouvement : la division entre les beaux-arts et les arts appliqués ne doit plus exister. Il n'est plus question de séparer les deux mais de les conjuguer afin de créer des objets à la fois fonctionnels et esthétiques. La création artistique ne peut plus être de l'ordre de « l'art pour l'art » mais doit toucher à la vie quotidienne. Pour cette raison, la production doit cesser d'être marginale et emprunter les techniques de son temps en recourant à des moyens industriels. Il s'agit désormais de produire des

pièces en série pour toucher l'ensemble de la population. On retrouve ces mêmes considérations dans d'autres mouvements artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle (l'Art nouveau en France, les Arts and Crafts en Angleterre...). Une différence majeure les distingue cependant. Si l'ornementation est souvent

Tecta, fauteuil F51, Katrin Greiling, modèle original Walter Gropius. © HG Esch

très présente dans les écoles évoquées précédemment, celle-ci est évincée avec le Bauhaus. Il s'agit de créer des objets esthétiques et épurés. La forme doit suivre la fonction, comme le rappelle la devise du mouvement. On privilégie dès lors les formes géométriques simples et les couleurs primaires. On choisit également des matériaux plus modernes, industriels, comme l'acier, le verre... À la fermeture de l'école, la plupart de ses membres fuient l'Allemagne pour s'installer dans différentes régions du monde et contribuent ainsi au rayonnement du mouvement par-delà les frontières.

100 ANS DU BAUHAUS

Pour son centenaire, le Bauhaus revient au cœur de l'actualité. De nombreuses expositions, émissions et publications lui sont consacrées, et deux nouveaux musées dédiés au mouvement ont été créés. Le Bauhaus Museum Weimar (dessiné par l'architecte Heike Hanada) ouvrira ses portes en avril, tandis que Dessau, autre ville ayant abrité l'école, dévoilera son Bauhaus Museum en septembre prochain (bâtiment réalisé par González Hinz Zabala d'addenda architects).

Ce mouvement artistique est naturellement célébré cette année dans le monde du design. Tecta, éditeur de mobilier allemand, a décidé de lancer la collection Bauhaus Nowhaus. Cette série, comme son nom l'indique, a pour objectif d'inscrire dans le présent des meubles iconiques de cette école et, par là, de témoigner du caractère toujours vivant, actuel, de cet héritage culturel. Pour Tecta, la designer Katrin Greiling a ainsi décidé de revisiter le fameux fauteuil F51 de Walter Gropius. Elle a conservé la structure du meuble, mais a décidé de modifier sa texture et ses couleurs. Les fauteuils sont disponibles en quatre coloris

Revêtement Vassily, Créations Métaphores.

MARCEL BREUER

Designer et architecte, Marcel Breuer est une figure importante du Bauhaus. D'abord élève puis plus tard professeur dans cette école, il crée certaines des pièces les plus célèbres issues de ce mouvement (la chaise Wassily, la chaise Cesca...). En 1936, il quitte l'Allemagne et, après un passage par Londres, s'installe à New York où il fonde son cabinet d'architecture. Il fait aujourd'hui partie des maîtres de l'architecture moderne.

© Jon Naar

Revêtement
collections
Mouvement et
Bauhaus, Créations
Métaphores.

Thonet, chaise 64 VDR,
Christophe Marchand,
modèle original Marcel Breuer.

...
différents et chaque élément (le dossier, le siège, les pieds) offre une nuance différente avec un revêtement non plus uniforme mais composé de striures régulières (textile fabriqué par le styliste belge Raf Simons pour Kvadrat). Ici l'hommage est ici de l'ordre de la « variation sur un concept invariable », d'autres designers n'ont pas hésité à se lancer dans la réinterprétation du modèle original. Pour Thonet, Christophe Marchand a réinventé une pièce de mobilier classique créée par Marcel Breuer en 1928 :

le siège S 64. Devant la diversification des lieux de travail, le designer suisse a décidé de le rendre plus « souple ». Il a rendu la structure en acier tubulaire ainsi que les éléments d'assise pivotants et a monté le pied central sur des roulettes, le transformant ainsi en un siège mobile. Si le centenaire de ce mouvement est largement célébré chez les éditeurs de mobilier, un hommage lui est également rendu dans d'autres secteurs du design. L'éditeur de tissus d'ameublement Créations Métaphores

MIES VAN DER ROHE

Personnalité essentielle du Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe fut le directeur de l'école de 1930 à 1933. Durant cette période, il dessine le pavillon allemand de l'Exposition internationale de Barcelone en 1929 ou encore la villa Tugendhat, située à Brno en République tchèque. Parallèlement à ses projets architecturaux, il crée également du mobilier avec sa compagne, Lilly Reich, célèbre designer allemande, telle la chaise Barcelona. En 1937, il émigre aux États-Unis où il dirige le département d'architecture de la Chicago's Armour Institute of Technology (actuel Illinois Institute of Technology). Il vivra le reste de sa vie dans ce pays où il poursuivra son travail d'architecte avec des réalisations éblouissantes, comme la Farnsworth House, les immeubles d'appartements du 860 et 880 Lake Shore Drive ou encore le Seagram Building à New York. Il est aujourd'hui reconnu comme une figure majeure de l'architecture moderne.

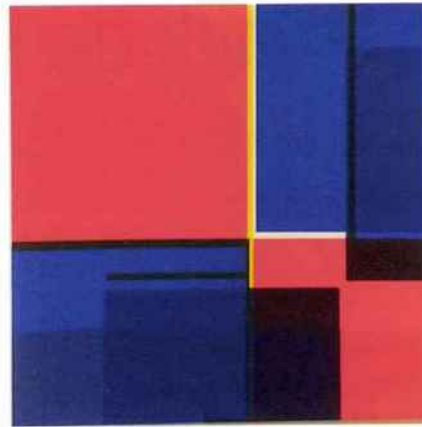

© Knoll

...
s'est ainsi inspiré du travail de ses figures majeures pour sa nouvelle collection. La série Vassily reprend des éléments caractéristiques de l'œuvre du peintre Kandinsky, qui enseigna au Bauhaus. Le tissu est orné de triangles, figure géométrique chère à l'artiste russe, et se décline en différentes couleurs primaires (vert, jaune et rouge) qu'affectionnaient les artistes de cette école. De la même façon, la série Bauhaus semble s'inspirer du travail d'un Paul Klee, autre fameux peintre lié au mouvement, avec cet enchevêtrement de motifs colorés où l'on retrouve sa palette chromatique. À l'occasion de son centenaire, on constate donc que le Bauhaus provoque toujours un attrait chez les designers qui, chacun à sa manière, retravaillent cet héritage essentiel dans l'histoire de leur pratique. /

Amelie Maison d'Art, œuvre FP2, artiste Pascal Fancory, lithographie.

KNOLL ET LE BAUHAUS

L'éditeur américain Knoll rend hommage cette année à ce mouvement avec lequel il entretient une relation particulière. Son histoire est intrinsèquement liée à une de ses grandes figures : Ludwig Mies van der Rohe. Directeur du Bauhaus de 1930 à 1933, installé ensuite aux États-Unis, il travailla avec l'entreprise à partir des années 1940. Plusieurs pièces issues de cette collaboration sont rééditées cette année : la chaise Barcelona et la collection MR. La Barcelona fut dessinée à l'origine par Mies van der Rohe et Lilly Reich pour l'Exposition internationale de 1929 à Barcelone. En 1950, il cède les droits à Knoll qui en produit

pour cette année 2019 une version en série limitée (365 pièces). La collection MR est également le fruit de l'association entre l'artiste allemand et l'éditeur américain. Produite par l'entreprise depuis 1964, elle s'enrichit cette année avec l'ajout de nouvelles variantes de revêtements en tissu et en cuir. Dès la dernière édition de l'IMM de Cologne et au Salon du meuble de Milan, Knoll fête à sa façon le centenaire du Bauhaus. L'éditeur a ainsi fait appel à OMA, le studio cofondé par l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, afin de réaliser une scénographie

Chaise Barcelona, Mies van der Rohe. © Knoll

rendant hommage à cette école. L'installation célèbre les travaux du Bauhaus avec un espace divisé en quatre surfaces dont les matériaux et l'ambiance ont été choisis afin de renvoyer à de grandes réalisations architecturales de Mies van der Rohe : la maison de Krefeld (1927), le domaine Weissenhof à Stuttgart (1927), le Pavillon de Barcelone (1929) et la villa Tugendhat (1930).

Collection MR, Mies van der Rohe. © Knoll