

JOURNÉES TRANSDISCIPLINAIRES
21-24 Octobre 2019
Saint-Etienne

L'idée bauhaus

1919-1933
2019

D'une révolution à une autre

Art | Architecture | Design | Cinéma | Politique

« Nos Beaux-Arts ont été institués, et leurs types comme leurs usages fixés, dans un temps bien distinct du nôtre, par des hommes dont le pouvoir d'action sur les choses était insignifiant auprès de celui que nous possédons. Mais l'étonnant accroissement de nos moyens, la souplesse et la précision qu'ils atteignent, les idées et les habitudes qu'ils introduisent, nous assurent des changements prochains et très profonds dans l'antique industrie du Beau. Il y a dans tous les arts une partie physique qui ne peut plus être regardée ni traitée comme naguère, qui ne peut plus être soustraite aux entreprises de la connaissance et de la puissance modernes. Ni la matière, ni l'espace, ni le temps ne sont depuis vingt ans ce qu'ils étaient depuis toujours. Il faut s'attendre que de si grandes nouveautés transforment toute la technique des arts, agissent par là-même sur l'invention elle-même, aillent peut-être même jusqu'à modifier la notion même de l'art. »

Paul Valéry/*La Conquête de l'Ubiquité*/Paris 1934

« *Nous laissons les tombes en paix. Nous nous emparons de l'éternellement vivant* » (Friedrich Nietzsche)

1919 : Le lieutenant Walter Gropius revient du front, après quatre années d'une guerre atroce qui a failli lui coûter la vie et sa santé mentale. Elle l'a ruiné professionnellement, dévasté psychologiquement. Le pays sombre dans la violence. Et pourtant, l'architecte refuse de s'abandonner au catastrophisme ; les temps ne sont plus, écrit-il à déplorer « ce qui s'effondre », mais à comprendre le « processus mental qui anime l'humanité », et à saisir « ce qui s'éveille ». L'idée du Bauhaus est sa réponse au désastre, réponse constructive, édifiante d'un créateur partageant l'impérieux besoin vital de l'époque d'explorer les promesses de l'avenir.

Commémorer le centenaire du Bauhaus, n'est donc pas un geste nostalgique : faire retour à l'histoire qui a donné corps, autrement dit matière, forme et sens à un tel projet, c'est questionner l'actualité d'une idée à la fois politique et artistique, dont la mise en oeuvre, avec ses fulgurances, ses aléas et ses échecs, sut faire exister un lieu « hétérotopique » d'enseignement et de création qui de « Arts and Crafts » au Black-Mountain-College marquera définitivement de son empreinte l'aventure moderne des arts, de l'architecture et de la ville.

Les différences qui nous séparent et nous distinguent des années 1920-30 sont considérables. Il n'en demeure pas moins que notre époque connaît des mutations, des crises et des développements anthropologiques du même ordre de réalité (industrialisation, urbanisation, marchandisation) qui, inaugurés hier en termes mécaniciens par la 1ère vague industrialiste anglaise, se voient aujourd'hui amplifiés à l'échelle planétaire, portés à plein régime, à l'échelle planétaire, par une révolution d'un nouveau type : la révolution cybernétique du « tout numérique ». Il se pourrait donc que l'idée du Bauhaus, comme projet pédagogique, transdisciplinaire et créatif visant à articuler pédagogiquement arts, techniques et industrie, se révélât d'une troublante et féconde actualité.

D'où 5 lignes d'interrogation orientant les 4 journées :

Histoire

Interroger l'histoire née de/avec la première révolution industrielle anglaise, histoire complexe, tourmentée, aux multiples facettes, en premier lieu politique et artistique (mouvements sociaux et avant-gardes) qui voit l'architecte allemand Walter Gropius, tenter de concevoir et de mettre en oeuvre, dans une société bordée par le chaos (social, économique, politique, idéologique) une vision pédagogique révolutionnaire, capable de répondre en termes créatifs et constructifs, aux inquiétudes, aspirations, et rêves d'un monde en formation.

Concept

Identifier, interroger les lignes de pensée qui ont marqué et orienté les mouvements et les temps d'une histoire, ayant brisé irréversiblement les rapports millénaires que les sociétés établissaient avec le monde, pour accoucher dans la douleur d'un monde sans précédent, dont les tours et détours, à la fois industriels (la Machine) urbains (la Ville) et marchands (le Capital) soumettent l'existence individuelle, sociale, sensible et intellectuelle des hommes à des épreuves sans précédent. Monde qui à son tour, depuis deux décennies, enveloppe mondialement toutes les formations sociales dans les plis de plus en plus fins et serrés d'un nouvel ordre « cérébral » d'existence et de développement : l'ordre informationnel du Numérique.

Forme

Manifestation d'architecture : cadre de l'atelier d'architecture (1 semestre/1ère année) : sous la direction d'enseignants architectes et d'une artiste professionnelle (danseuse, chorégraphe) travail collectif sur un projet de type scénographique - création de costumes, défilé dans le quartier - inspiré du travail scénographique d'Oskar Schlemmer, afin de permettre aux étudiants de s'impliquer pratiquement dans ce qui, dans l'histoire pédagogique du Bauhaus, fut une formidable expérience d'expression créatrice et collective.

Littérature

Extraits d'écrits et textes d'auteurs parties prenantes de l'histoire du Bauhaus dans la diversité des formes d'expression : poésie, lettres, cours et conférences

Cinéma

En partenariat avec le Goethe Institut de Lyon, grâce à Plan(s) Libre(s), ciné-club des institutions d'enseignement supérieur de Saint-Etienne, le cinéma Art & Essai Le Méliès, et la Cinémathèque Municipale, les journées Bauhaus donneront lieu à la projection d'une sélection exceptionnelle de films expressionnistes emblématiques de l'histoire du Bauhaus (cf. programme ci-après).

Exposition

En relation avec Benjamin Subtil et en parallèle avec le Goethe-Institut de Lyon, une exposition des livres d'architecture sera organisée à l'Ensase, qui fait écho à l'exposition en parallèle au Goethe-Institut à Lyon.

Organisation / Direction scientifique

Initiative

Alain Renaud, philosophe, professeur agrégé, docteur en philosophie, ancien enseignant de l'ENSASE

Coordination/organisation

Jörn Garleff, historien de l'architecture, maître de conférences
ENSASE/EVS-Isthme

Collectif scientifique

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne

Jörn Garleff, historien de l'architecture, maître de conférences,
ENSASE/EVS-ISTHME

Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, architecte, maître de conférences,
Ensase/CIEREC

Alain Renaud, philosophe, ancien enseignant ENSASE

Xavier Wrona, architecte, maître de conférences ENSASE/CIEREC

-

Université Jean Monnet Faculté Arts, Lettres, Langues

Gwenaëlle Bertrand, designer, maître de conférences en design,
UJM/CIEREC

Carole Nosella, artiste, maître de conférences en arts plastiques,
UJM/CIEREC

-

Ecole supérieure d'art & design de Saint-Etienne

Romain Mathieu, historien de l'art, maître de conférences ESADSE/LEM

Kader Mokaddem, professeur de philosophie et esthétique,
ESADSE/IRD

Philippe Roux, enseignant de culture générale, ESADSE/LEM

-

Cité du Design

Olivier Peyricot, directeur de la recherche, Cité du design

Chorégraphie

Hélène Iratchev, danseuse, chorégraphe

Lectures

Lynda Devanneaux, comédienne, Conservatoire d'art dramatique de
Saint-Etienne

Cinéma

Sylvain Pichon, directeur cinéma d'art et d'essai le Méliès

Antoine Ravat, responsable Cinémathèque de Saint-Etienne

Lieux

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne -
Amphithéâtre et atelier - 1, rue Buisson

-

École supérieure d'art et design de Saint-Etienne - Auditorium
3, rue Javelin Pagnon

-

Cinémathèque municipale de Saint-Etienne
24 rue Jo Goutteborge

-

Cinéma le Méliès Jean-Jaurès
10, place Jean Jaurès

Inscription

Entrée gratuite sur inscription auprès de

Julie Colombier, assistante directeur de la recherche, ENSASE
julie.colombier@st-etienne.archi.fr

Responsables institutionnels associés

Thierry Mandon, directeur Général de la Cité du Design de Saint-
Etienne

Danièle Méaux, professeur des Universités, Esthétique et Sciences de
l'art, directrice du CIEREC, UJM Saint-Etienne

Claire Peillod, directrice de l'École supérieure d'art et design de
Saint-Etienne

Jacques Porte, architecte, directeur de l'École nationale supérieure
d'architecture de Saint-Etienne

Aurélie Voltz, directrice générale du Musée d'art moderne et
contemporain de Saint-Etienne Métropole

Programme

Lundi 21 octobre 2019

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne

8h30 Accueil des participants

9h00 Ouverture des journées

Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne

Jacques Porte, directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne

Danièle Méaux, directrice du CIEREC/Université Jean Monnet de Saint-Etienne

Claire Peillod, directrice de l'Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne

Moment I

Le Bauhaus : l'Idée et l'histoire

Présidence : Jacques Porte, Directeur de l'Ensase

9h30 Alain Renaud, professeur agrégé, docteur en philosophie, ancien enseignant à l'ENSASE

« *L'idée Bauhaus* »

10h Conférence Inaugurale

Itzhak Goldberg, Professeur émérite, Université Jean Monnet, critique d'art, commissaire d'exposition

« *L'expressionnisme et le Bauhaus* »

10h45 Pause

11h15 Jörn Garleff, historien de l'architecture, maître de conférences ENSASE/EVS-Isthme

« *Le Bauhaus, entre architecture et politique* »

Lecture : Lynda Devanneaux, comédienne Conservatoire d'art dramatique de Saint-Étienne

Walter Gropius « *Manifeste du Bauhaus* » avril 1919

12h00 Table-ronde

Modération : Thierry Mandon, directeur général de la Cité du design de Saint-Etienne (sous réserve)

Moment II

Le Bauhaus : influences filiations parentés

Présidence : Philippe Roux, enseignant de culture générale, ESADSE/LEM et Aurélie Voltz, directrice générale du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole (sous réserve)

14h00 Romain Mathieu, enseignant Histoire de l'art ESADSE/LEM et Philippe Roux, enseignant de culture générale, ESADSE/LEM
«*Du mouvement Arts and Crafts au Bauhaus, continuités et discontinuités*»

14h30 Marjolaine Levy, docteure en histoire de l'art de l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et professeure d'histoire et de théorie de l'art et du design graphique à l'EESAB
«*Girls on Girls - A propos de quelques femmes oubliées du Bauhaus*»

15h00 Denis Bousch, maître de conférences HDR, UPEC Créteil
«*La tour Becker (1925-1931). Une rencontre de l'expressionnisme et du Bauhaus dans la Sarre sous mandat de la Société des Nations.*»

15h30 Pause

16h00 Benjamin Subtil architecte, enseignant, collectionneur
«*La production livresque autour du Bauhaus*»

16h30 Pierre-Albert Perrillat architecte, maître de conférences, Ensase
«*Siegfried Ebeling : Raum als Membran 1926*»

16h50 Michel Depeyre, historien, maître de conférences (HDR) UJM/EVS
«*1930-1933 : Les années "tournant" du Bauhaus*»

17h10 Table-ronde

Modération : Jörn Garleff, historien de l'architecture, maître de conférences ENSASE/EVS-Isthme

18h00 Clôture de la journée

19h30 Cinémathèque Saint-Etienne

L'écran démoniaque : Regards sur le cinéma expressionniste (I)

Projection de «*Der Golem, wie er in die Welt kam*» de Paul Wegener et Carl Boese, 1920 (1h16)

Mardi 22 octobre

Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne

Auditorium

8h30 Accueil des participants

Moment III

Le Bauhaus et les techniques artistiques

Présidence : Claire Peillod, directrice de l'ESADSE (sous réserve)

9h00 Jana Revedin, architecte, écrivaine, Allemagne

«*Les innovations du Bauhaus : Écologie urbaine, pédagogie interdisciplinaire, émancipation civique*»

10h00 Pause

10h30 Interventions présentées par Kader Mokaddem, professeur de philosophie et d'esthétique et Jean-Claude Paillason, professeur en arts, ESADSE/IRD

10h30 Emilie Perotto, artiste, professeure de sculpture à l'ESADSE

«*La Sculpture... ça au Bauhaus !?!?*»

11h00 Emmanuelle Bequemin, designer, artiste et enseignante à l'ESADSE. Doctorante à l'institut Acte, Paris Sorbonne et ENSCI.

«*D'Oskar Schlemmer à Wieki Somers: pour une poésie de l'objet performé*»

11h30 Kader Mokaddem, professeur de philosophie et d'esthétique, ESADSE/IRD

«*Espace typo-photographique*»

11h50 Table-ronde

Modération : Kader Mokaddem, professeur de philosophie et d'esthétique, ESADSE/IRD

Moment IV

Paideia : Le Bauhaus, une autre idée de l'école et des apprentissages

Présidence : Jacques Porte, directeur de l'ENSASE

14h00 Tiphaine Kazi-Tani, designer-associée au CoDesign lab Telecom Paristech et Cité du Design de Saint-Etienne
«*BAUHAUS BISSAU. Colonialisme, design, modernité*»

14h30 Xavier Wrona, architecte, maître de conférences, ENSASE/CIEREC
«*Un réseau d'écoles de réforme des moyens de production*»

15h00 Anna Colin, directrice d'open school East Margate
«*Open school east : un espace d'apprentissage, collaboratif, gratuit, inclusif, polyvalent*»

15h30 Pause

16h00 Gilles Epale, président de la ligue d'enseignement de la Loire
«*Réflexions sur un nouveau Bauhaus*»

16h30 Pierre Caye, philosophe, ENS Paris
«*Réflexions sur la place de l'architecture dans le système productif*»

17h00 Table-ronde

Modération : Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, architecte, maître de conférences, ENSASE/CIEREC

18h00 Clôture de la journée

19h30 Cinémathèque de Saint-Etienne

L'écran démoniaque : Regards sur le cinéma expressionniste (II)

Projection de *Nosferatu, eine Symphonie des Grauens* de F. W. Murnau, Allemagne, 1922, 1h34. Avec Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schroeder.

Mercredi 23 octobre

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne

Amphithéâtre

8h30 Accueil des participants

Moment V

Le Bauhaus : Entre techniques et société

Présidence : Danièle Meaux, professeur des Universités, Esthétique et Sciences de l'art, directrice du CIEREC, UJM Saint-Etienne (sous réserve)

9h00 Gwenaëlle Bertrand et Maxime Favard, designers associés, maîtres de conférences en design, UJM CIEREC / Université de Strasbourg ACCRA

«Le prototype industriel»

9h30 Catherine Geel, historienne du design, professeur des Ecoles nationales d'art, Ensad Nancy, l'Ens Paris-Saclay et Sciences-po Paris, chercheur associé au CRD- ENS Paris-Saclay, Ensci Les Ateliers et David Bihainc, maître de conférences à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, chercheur permanent à l'Institut ACTE)

«Staatliches Bauhaus cent pour cent 1919-2019 ; prismes, incises et analyses : que peuvent suggérer des points de vue fragmentaires ?»

10h00 Pause

10h30 Joanne Pouzenc, architecte coordinatrice du projet «Projekt Bauhaus»

«Le programme Projekt Bauhaus»

11h00 Carole Nosella, artiste, maître de conférences en arts plastiques UJM/CIEREC

«Le Bauhaus terrain d'émergence d'un environnement multimédia»

11h30 Table-ronde

Modération : Olivier Peyricot, directeur de la recherche, Cité du design de Saint-Etienne (sous réserve)

Moment VI

Mutations Numériques

Présidence : Xavier Wrona, architecte, maître de conférences, ENSASE

14h00 Alain Renaud, professeur agrégé, Docteur en philosophie, ancien enseignant ENSASE

«D'une révolution industrielle à une autre : le numérique»

14h30 Lionel Ray, infographiste, BIM Manager / Revit Enseignant, ENSASE

«La mutation numérique des pratiques en architecture et design : l'exemple du Building Information Modeling (BIM), règne de la Data»

15h00 Damien Poyet, architecte afaaland, associé (à confirmer)

15h30 Pause

16h00 Table-ronde

Modération: Jacques Porte, directeur de l'ENSASE

Jeudi 24 octobre

Ecole d'architecture / Quartier Jacquard / Place Jean-Jaurès / Cinéma Le Méliès

Moment VII

Ateliers Bauhaus : du côté d'Oskar

Schlemmer

scénographie / défilé urbain

8h30 Création de costumes en atelier / conception scénographique

Enseignants : Pierre-Albert Perrillat-Charlaz / Evelyne Chalaye, architectes

Scénographe : Helene Iratchev, danseuse, chorégraphe

14h00 Défilé urbain «*De l'Ecole au Cinéma*»

Départ de l'ENSASE jusqu'au cinéma Le Méliès Jean Jaurès

17h00 Soirées plan(s) libre(s) Cinéma / Méliès Jean-Jaurès

Expressionnisme et cinéma, l'écran fantastique

Programmation / présentation : Alain Renaud

L'écran démoniaque : Regards sur le cinéma expressionniste (III)

17h00 «Entre peinture arts graphiques et cinéma»

Robert Wiene «*Das Kabinett des Doktor Caligari*» (Le cabinet du docteur Caligari) Allemagne 1919

Décorateurs : Hermann Warm, Walter Reimann, Walter Röhrig

Directeur de la photographie : Walter Hameister

18h30 Entre Expressionnisme et Futurisme

Fritz Lang «*Metropolis*» Allemagne (1927)

Photographie : Karl Freund et Günther Rittau Karl Freund

Peintures : Erich Kettelhut

Sculpture et costumes : Walter Schultze-Mittendorff

