

Johannes Itten : l'art, c'est la vie. Utopies du Bauhaus et documents de réalité

En cette année 2019 où l'on célèbre les cent ans du Bauhaus, le Kunstmuseum Bern consacre une exposition à Johannes Itten (1888-1967), grand artiste suisse et maître du Bauhaus. Il s'agit, pour la première fois, de mettre en lumière le projet utopique d'Itten : faire fusionner l'art et la vie.

Pour Johannes Itten, l'art et la vie sont étroitement liés – ce qui est rarement le cas chez les artistes. Ses expériences personnelles et ses réflexions sur le monde se reflètent dans son art de diverses manières. Les journaux et carnets d'esquisses, qui accompagnent la pratique artistique d'Itten à partir de 1913, constituent les pièces principales de l'exposition. Ils ont récemment fait l'objet de nouvelles recherches et donnent lieu à une première présentation de grande ampleur.

Dans cette exposition, l'interaction entre des pièces majeures de l'œuvre picturale d'Itten et de nombreuses pages de ses journaux permet de porter un regard neuf sur une forme jusque-là inconnue d'exploration du monde par le dessin et sur les processus de création reposant sur ces principes. Au cœur de l'exposition se trouvent les journaux d'Itten, qui ont fait l'objet de nouvelles recherches et sont exposés ici dans une ampleur inédite. Ces journaux, qui sont aussi ses carnets d'esquisses – des blocs de plusieurs centaines de pages –, révèlent pour la première fois l'ensemble des thèmes abordés dans ses travaux. Ils permettent de comprendre non seulement les réflexions révolutionnaires d'Itten sur l'art, et notamment sur la théorie des couleurs, mais aussi ses idées concernant un enseignement élémentaire de l'art et ses études encore largement méconnues sur les maîtres anciens. Ils donnent également accès à certaines de ses lectures sur les idées ésotériques et scientifiques de son temps.

« Partant de l'exemple de Johannes Itten, l'exposition remet en cause plusieurs discours établis sur le modernisme en histoire de l'art : rapidement Itten s'oriente, de manière plus conséquente que beaucoup, vers une forme conceptuelle de l'art et vers les idées que propose le mouvement de la Lebensreform (réforme de la vie) pour créer un lien entre l'art et la vie. Ses carnets d'esquisses montrent un artiste pris en permanence dans le processus de la conception, de la réflexion artistique et du passage de l'abstraction à la représentation de l'objet. Et en même temps, Itten propage, un demi-siècle avant Joseph Beuys, l'idée selon laquelle < Tout être humain est doué de facultés artistiques >. »

Christoph Wagner, l'Institut d'histoire de l'art, Universität Regensburg

Ces idées sont en lien avec ses notes sur la vie quotidienne, des notations précises et des croquis – comme la naissance de son fils qu'il documente, en tant qu'artiste et père, en réalisant des esquisses. On y retrouve des idées sur l'alimentation végétarienne, les techniques de respiration, la gymnastique rythmique et d'autres éléments de l'époque censés transformer la vie dans la perspective de la Lebensreform durant les premières décennies du 20ème siècle.

Certaines des conceptions historiques et culturelles d'Itten sur le développement sont inextricablement liées à sa saisie de l'art ; et celles-ci présentent des traits nettement racistes – en particulier dans ses conférences –, comme en témoignent des manuscrits de ces conférences datant des années 1920, également exposés ici.

Dans des formulations déconcertantes pour nous aujourd'hui, évoquant par exemple la « race blanche en qui Dieu se reconnaît », ces conceptions donnent une idée des structures de pensée élitistes alors largement répandues dans les cercles de l'avant-garde européenne. Là Itten se montre influencé, entre autres, par les conceptions théosophiques du monde et par les notions de développement présentes dans la doctrine de Mazdaznan. Au début du 20ème siècle ce type d'idées fleurit en raison des contacts qui s'intensifient, à l'époque du colonialisme, avec d'autres cultures du monde.

« L'œuvre artistique et pédagogique d'Itten, radicalement novatrice, est l'une des plus importantes contributions suisses à l'art moderne et à l'éducation artistique au 20ème siècle. Et en même temps, comme bon nombre d'intellectuels de son temps – Rudolf Steiner joue ici un rôle primordial –, Itten se reconnaît dans des philosophies racistes de la culture. L'exposition présente toutes les facettes de l'artiste à partir d'une abondante documentation, de journaux intimes et de manuscrits de ses conférences, encore jamais montrés ; elle donne l'occasion de se faire une idée nuancée de la personnalité artistique d'Itten. »
Nina Zimmer, Directrice Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

L'exposition est conçue comme un parcours qui retrace les différentes étapes de la vie de Johannes Itten, de 1913 à 1938 ; elle permet de découvrir de nouvelles facettes de l'artiste et la diversité de sa création. L'exposition suit l'évolution d'Itten, de ses débuts en Suisse jusqu'à ses différents lieux de vie - à Stuttgart, Vienne, Weimar et Herrliberg ; elle inclut également ses engagements à Berlin, Krefeld et Amsterdam, avant qu'il ne rentre en Suisse, à une époque où l'Allemagne le considère comme un artiste « dégénéré ».

Exposition du Kunstmuseum Bern. Présentée ensuite au Kunstforum Hermann Stenner, à Bielefeld (du 8 mars au 28 juin 2020).

Commissaires d'exposition

Nina Zimmer, Directrice Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee
Christoph Wagner, l'Institut d'histoire de l'art, Université Regensburg

Avec le soutien de

Kanton Bern, Credit Suisse, Museumsstiftung für Kunst der Burggemeinde Bern, UNIQA
Kunstversicherung Schweiz, Ursula Wirz-Stiftung, Ruth & Arthur Scherbarth Stiftung, die Mobiliar, GVB
Kulturstiftung

Le Bauhaus a cent ans – Capitale suisse du Bauhaus, Berne fête ses maîtres et célèbre le centenaire d'un chapitre majeur de l'histoire de l'architecture et du design**« bauhaus imaginista » au Zentrum Paul Klee**

Le Zentrum Paul Klee présente en parallèle l'exposition « bauhaus imaginista » (du 20 septembre 2019 au 12 janvier 2020).

Exposition conseillée

Au Kunstmuseum Thun se tient du 8 août au 22 novembre 2020 l'exposition « Johannes Itten und Thun: Transformationen der Natur ».

Du matériel vidéo et photo supplémentaire est disponible sur notre [site web](#).

Contact

Maria-Teresa Cano
Directrice Communication et Relations publiques Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee
press@kunstmuseumbern.ch, T +41 (0)31 328 09 44