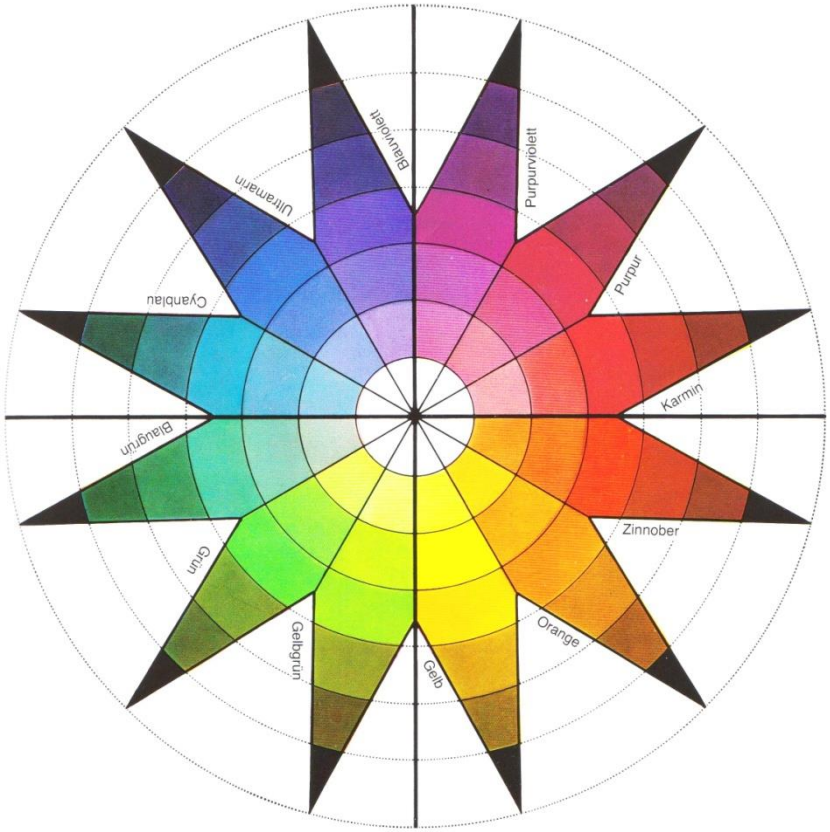
Luminosité de la couleur goethéenne et dialogue des arts au Bauhaus

Damien Ehrhardt & Hélène Fleury
Université d'Evry / Paris-Saclay, SLAM



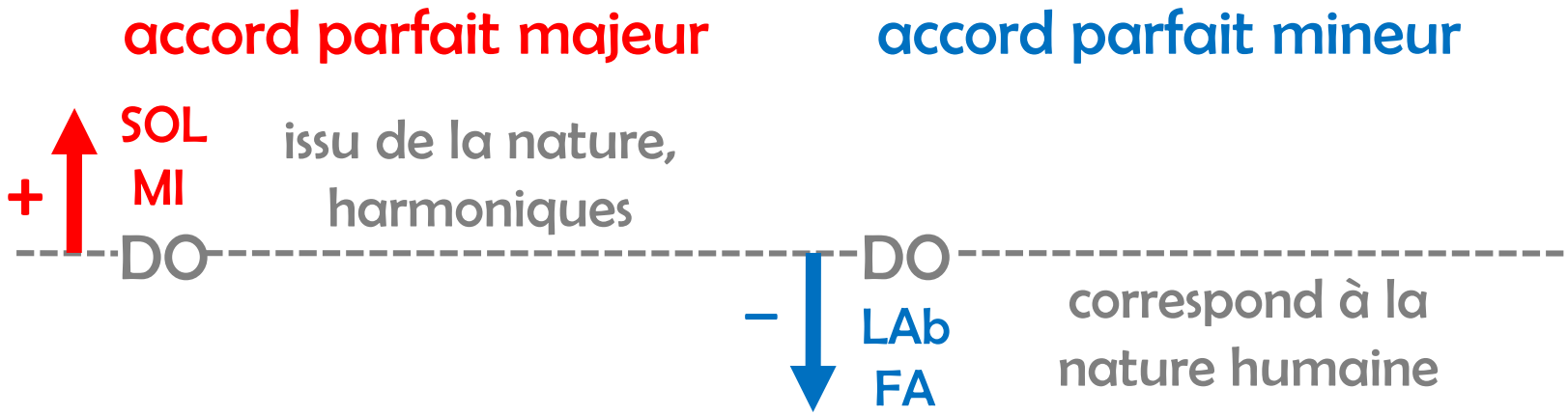
Johannes Itten, *Farbenkugel in sieben Lichtstufen und zwölf Tönen*, 1921

La *Tonlehre* de Goethe

- Traite des lois de l'audible musical : bruit, son, langue
- 2 esquisses : 28 juillet 1810 & 6-9 septembre 1826, correspondance Goethe / Zelter
- 3 catégories :
  - organique → *musica humana*
  - mécanique → *musica instrumentis*
  - mathématique → *musica mundana*

La *Tonlehre* de Goethe

- Organique
  - Traité du chant (*Gesangslehre*)
  - Acoustique
  - Étude rythmique
- Mécanique : timbres des instruments de musique
- Mathématique : polarité majeur /mineur, sons harmoniques



La *Farbenlehre* de Goethe

- Polarité + / -

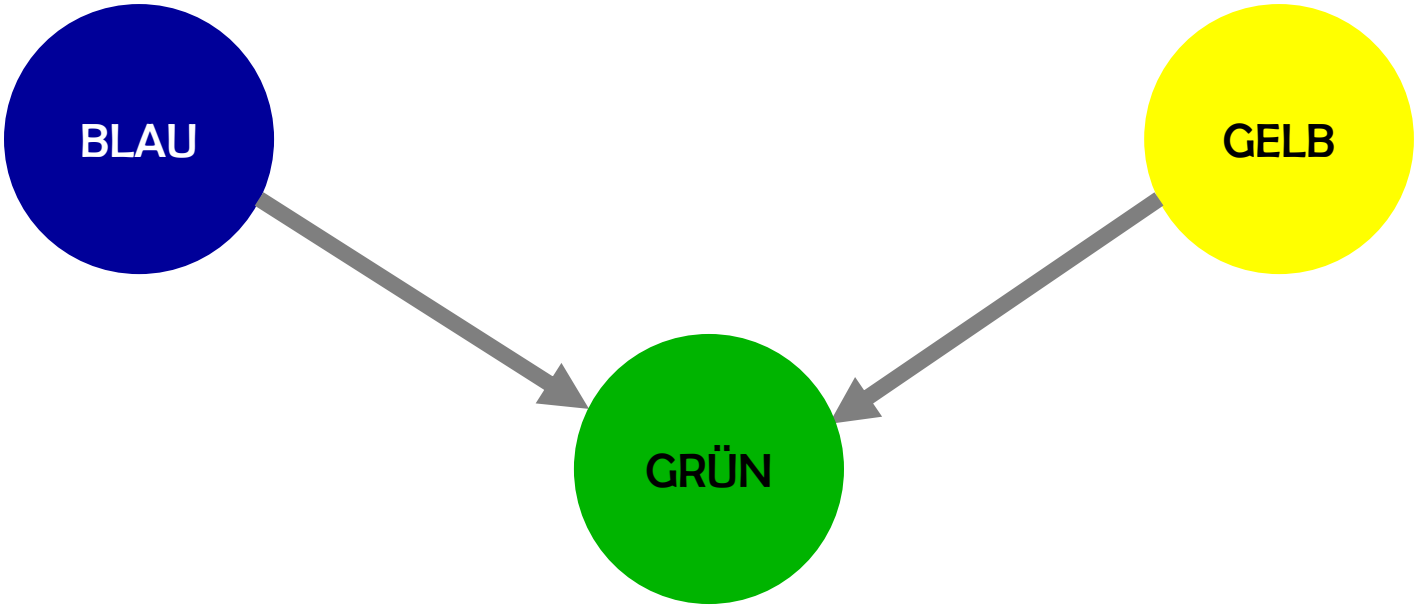
+	-
Jaune	Bleu
Activité	Passivité
Lumière	Ombre
Clair	Foncé
Force	Faiblesse
Chaleur	Froideur
Proximité	Éloignement
Repousser	Attirer
Affinité avec les acides	Affinité avec les bases

La *Farbenlehre* de Goethe

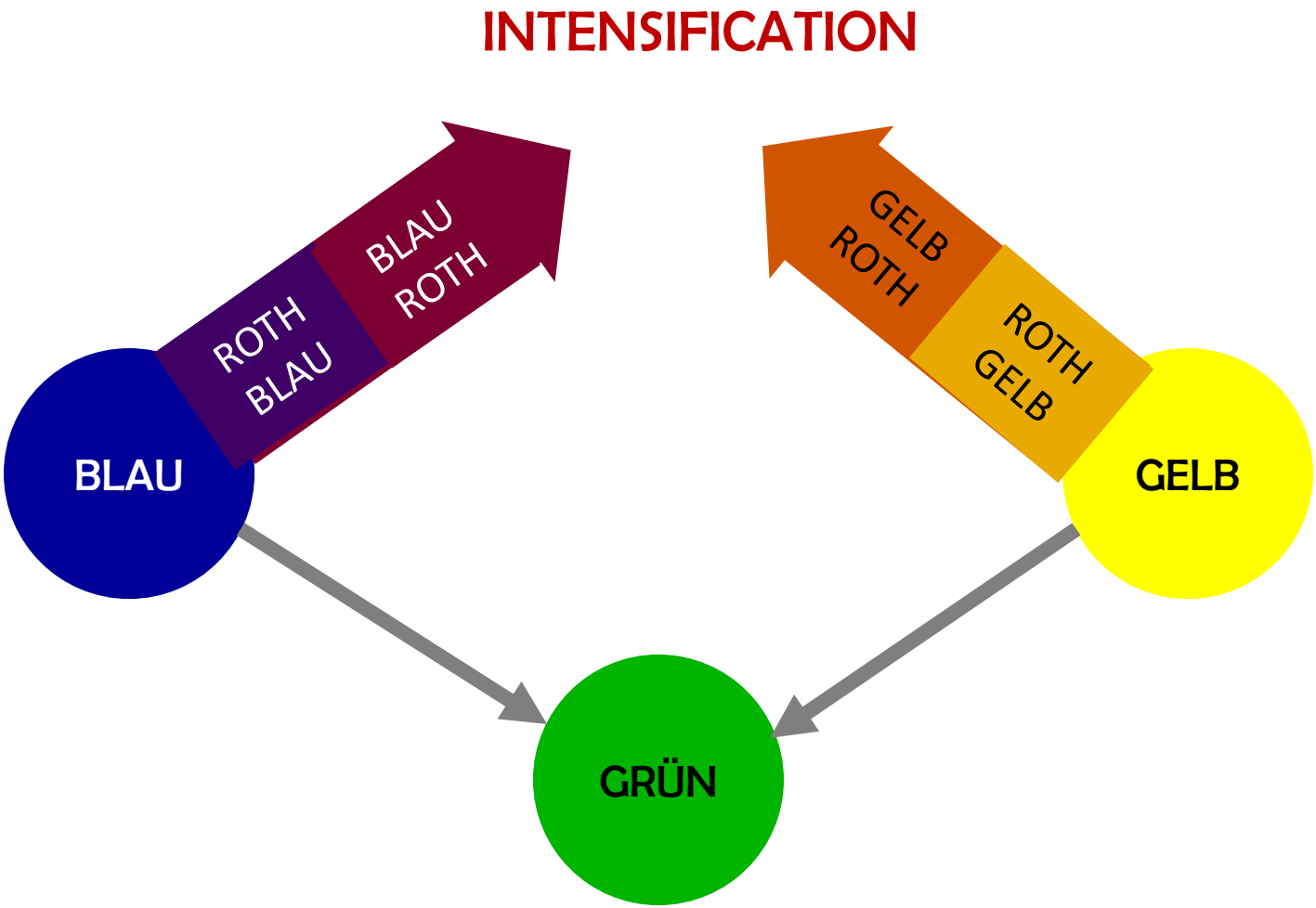
Observation à travers un prisme : les couleurs apparaissent aux confins de l'ombre et de la lumière, photo : Uwe Dettmar, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/goethes-farbenlehre-reloaded/

La *Farbenlehre* de Goethe

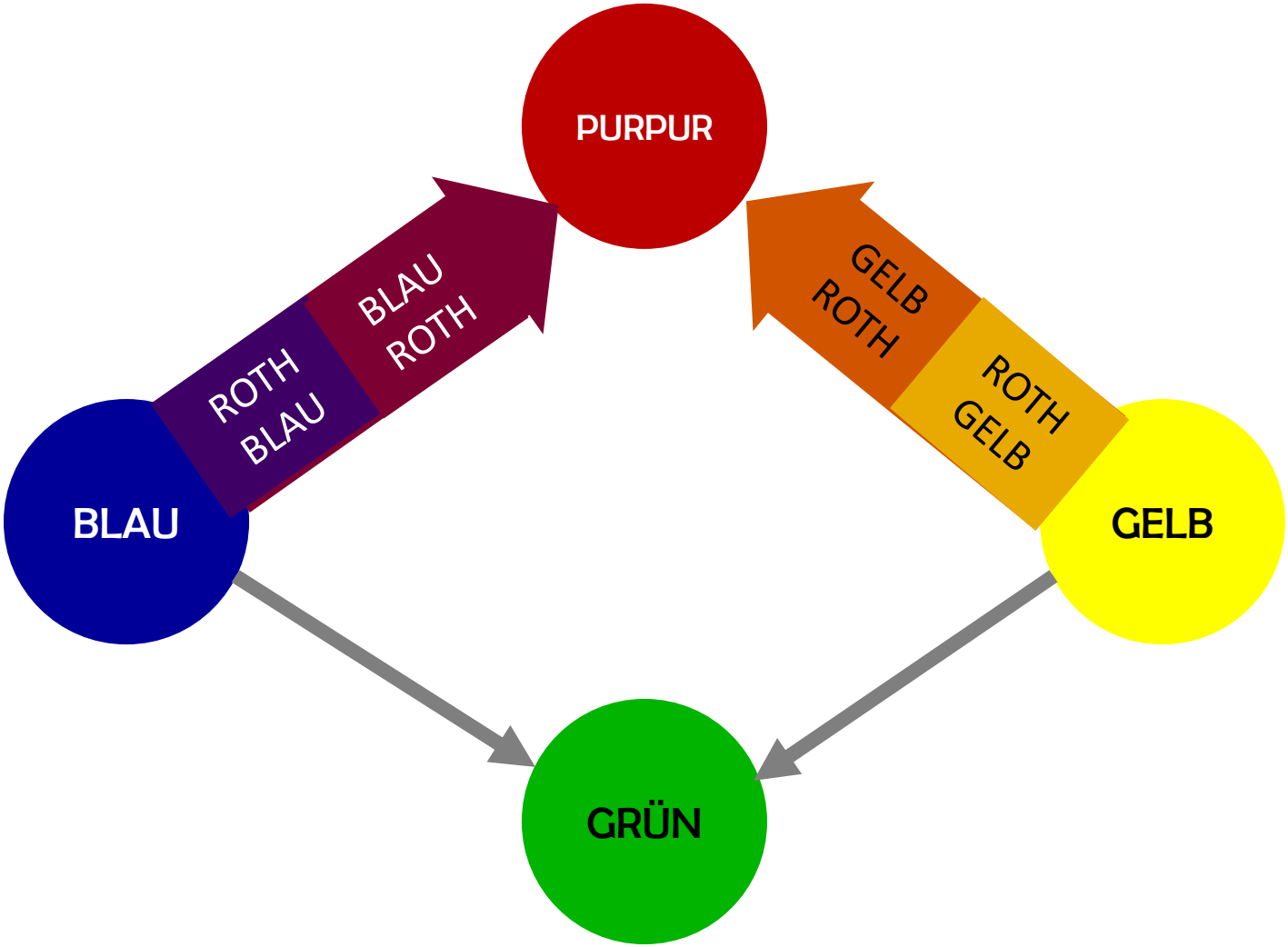
La *Farbenlehre* de Goethe



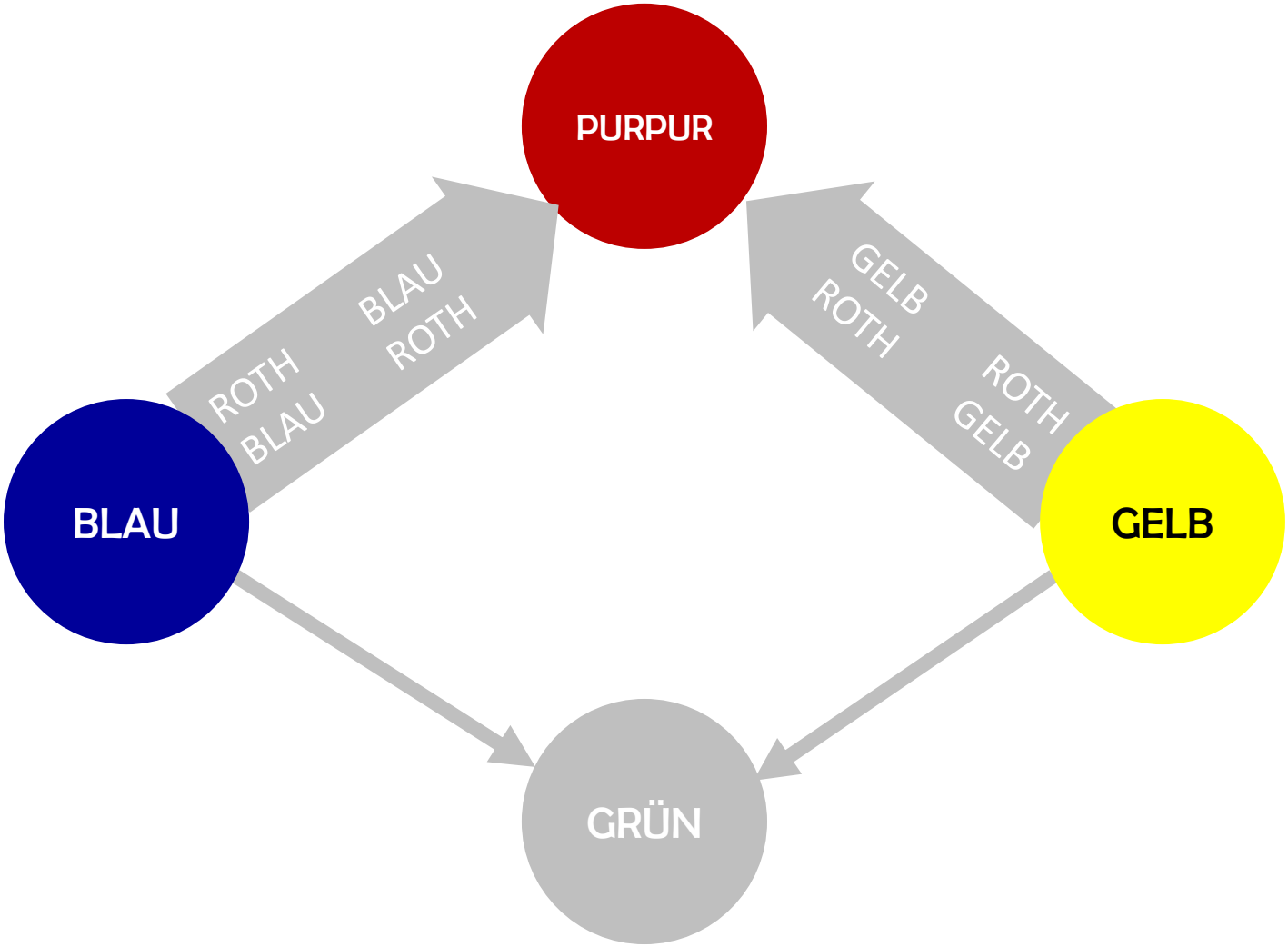
La *Farbenlehre* de Goethe



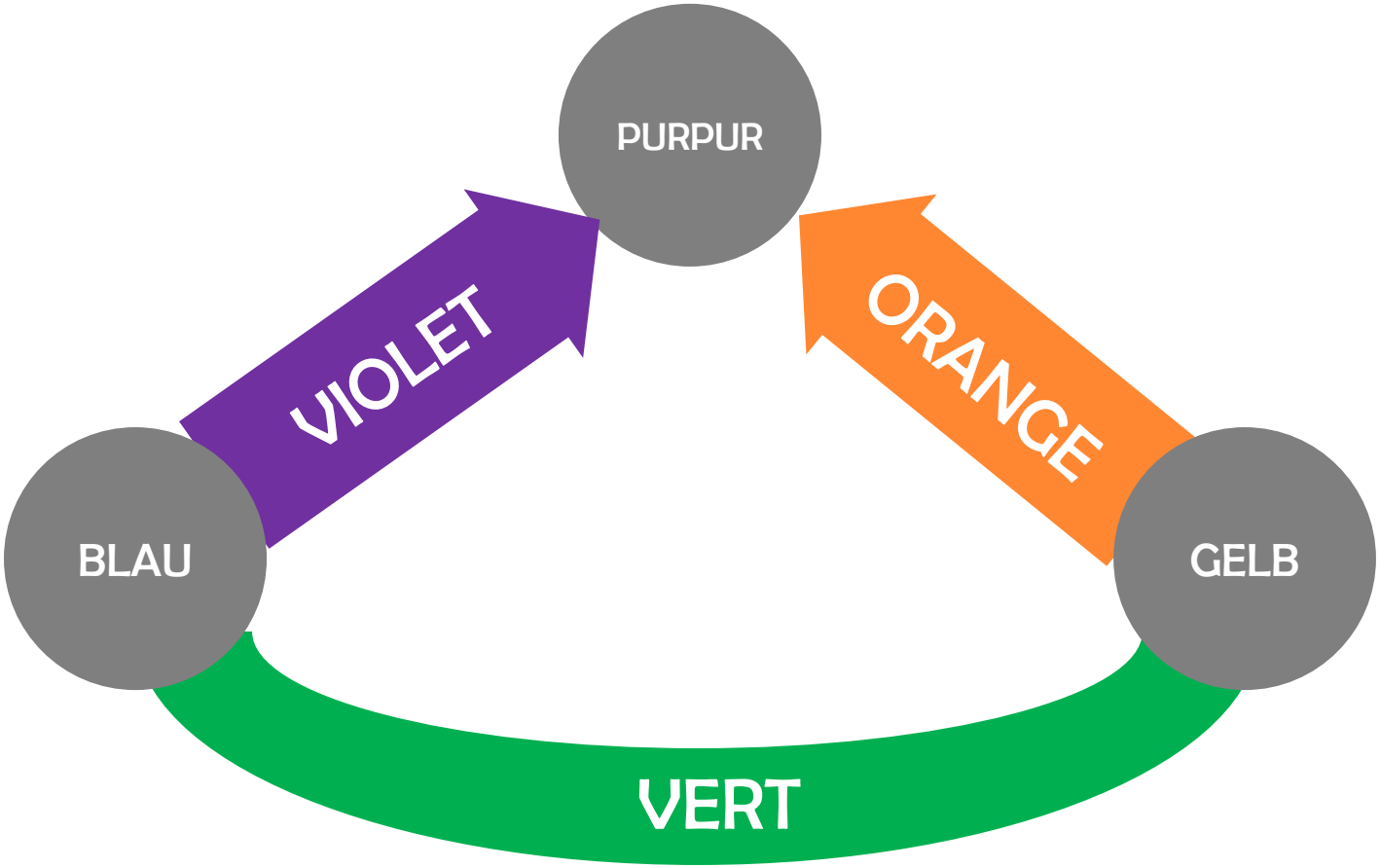
La *Farbenlehre* de Goethe



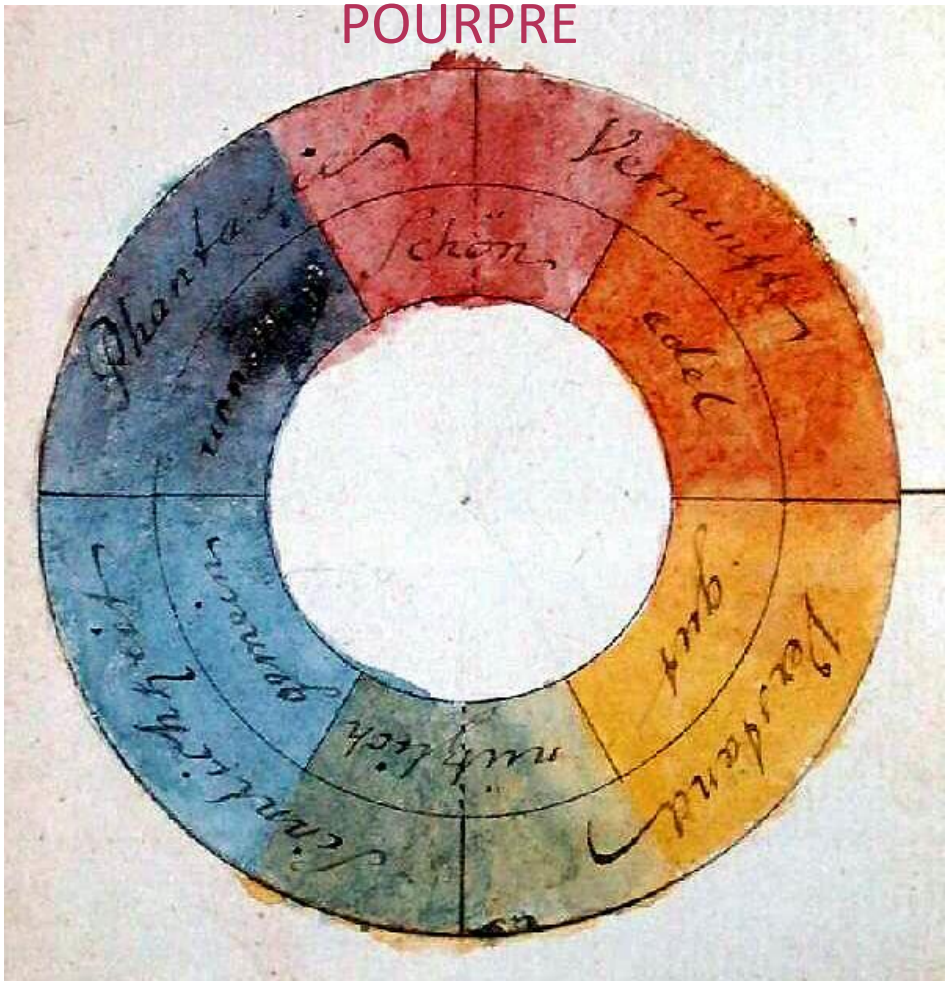
Trois couleurs pures



Couleurs transitoires



Cercle chromatique de Goethe



Goethe, roue des couleurs, aquarelle de 1809,
Musée Goethe, Francfort/M.

Effet sensible et moral de la couleur

+
activité & vie,
aspiration à...

pourpre
contentement idéel,
équilibre

–
douceur, fébrilité,
soupir & mélancolie

rouge-jaune ou cinabre
intense, pathétique, agressif

rouge-bleu
insupportable

jaune-rouge
chaleureux, joyeux,
gagne en puissance

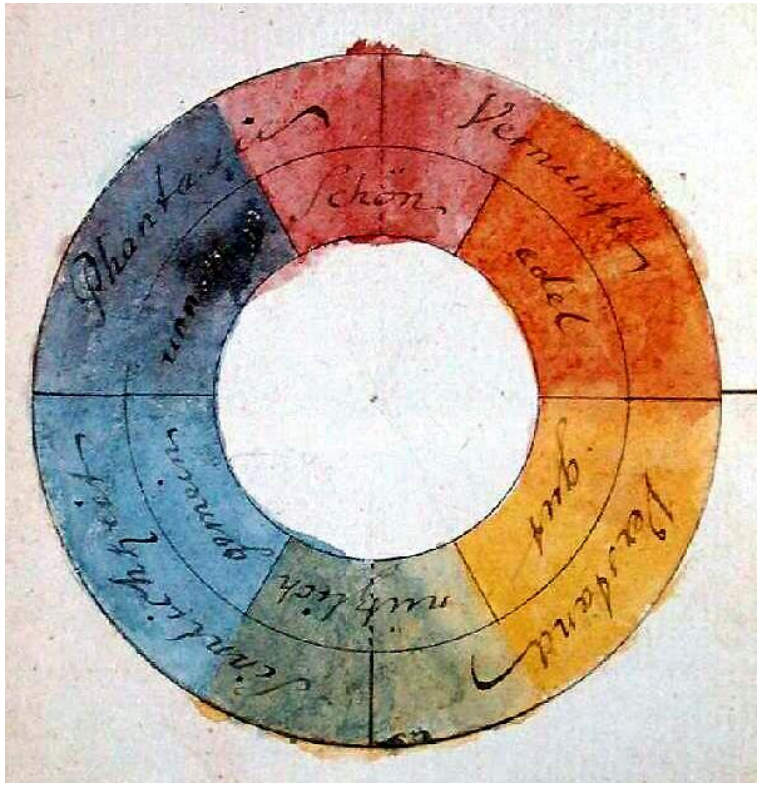
bleu-rouge
activation et anxiété

jaune
agréable, chaud & puissant

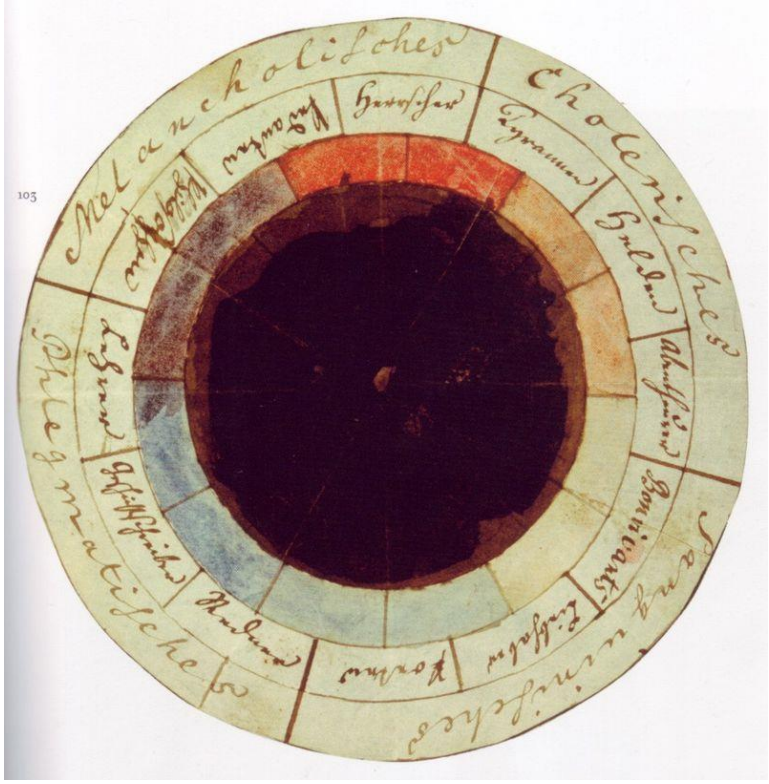
bleu
attraction, activité et repos

vert
Contentement réel, repos de
l'œil et de l'âme

Cercle chromatique de Goethe



Goethe, roue des couleurs, aquarelle de 1809, Musée Goethe, Francfort/M.



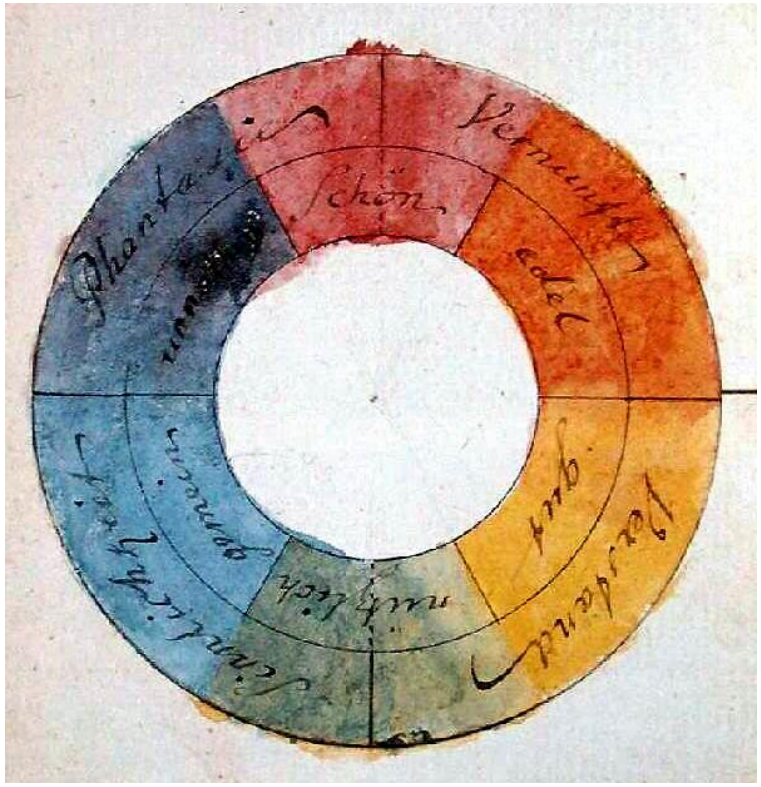
Rose des tempéraments de Goethe annotée par Schiller

Correspondance lumière-son selon Johann Leonhard Hoffmann

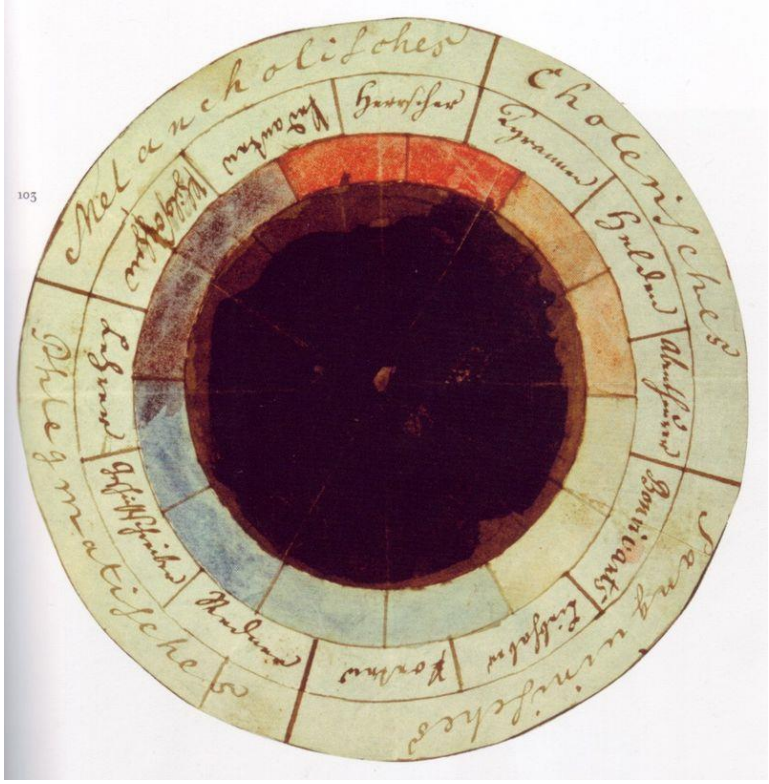
Licht	Laut
Dunkelheit	Schweigen
Schatten	
Lichtstrahlen	Schallstrahlen
Farbe	Ton
Farbenkörper	Instrument
Ganze Farben	Ganze Töne
Gemischte Farben	Halbe Töne
Gebrochene Farbe	Abweichung des Tons
Helle	Höhe
Dunkel	Tiefe
Farbenreihe	Octave
Wiederholte Farbenreihe	Mehrere Octaven.
Helldunkel	Unisono
Himmlische Farben	Hohe Töne
Irdische (braune) Farben	Contra-Töne

Herrschender Ton	Solostimme
Licht und Halbschatten	Prime und Secundstimme
Indig	Violoncell
Ultramarin	Viole und Violine
Grün	Menschenkehle
Gelb	Clarinette
Hochroth	Trompete
Rosenroth	Hoboe
Kermesroth	Querflöte
Purpur	Waldhorn
Violett	Fagott
Zurichtung der Palette	Stimmung der Instrumente
Tractement	Applicatur
Bunte lavierte Zeichnung	Clavier-Conzert
Impastirtes Gemälde.	Symphonie.

Cercle chromatique de Goethe

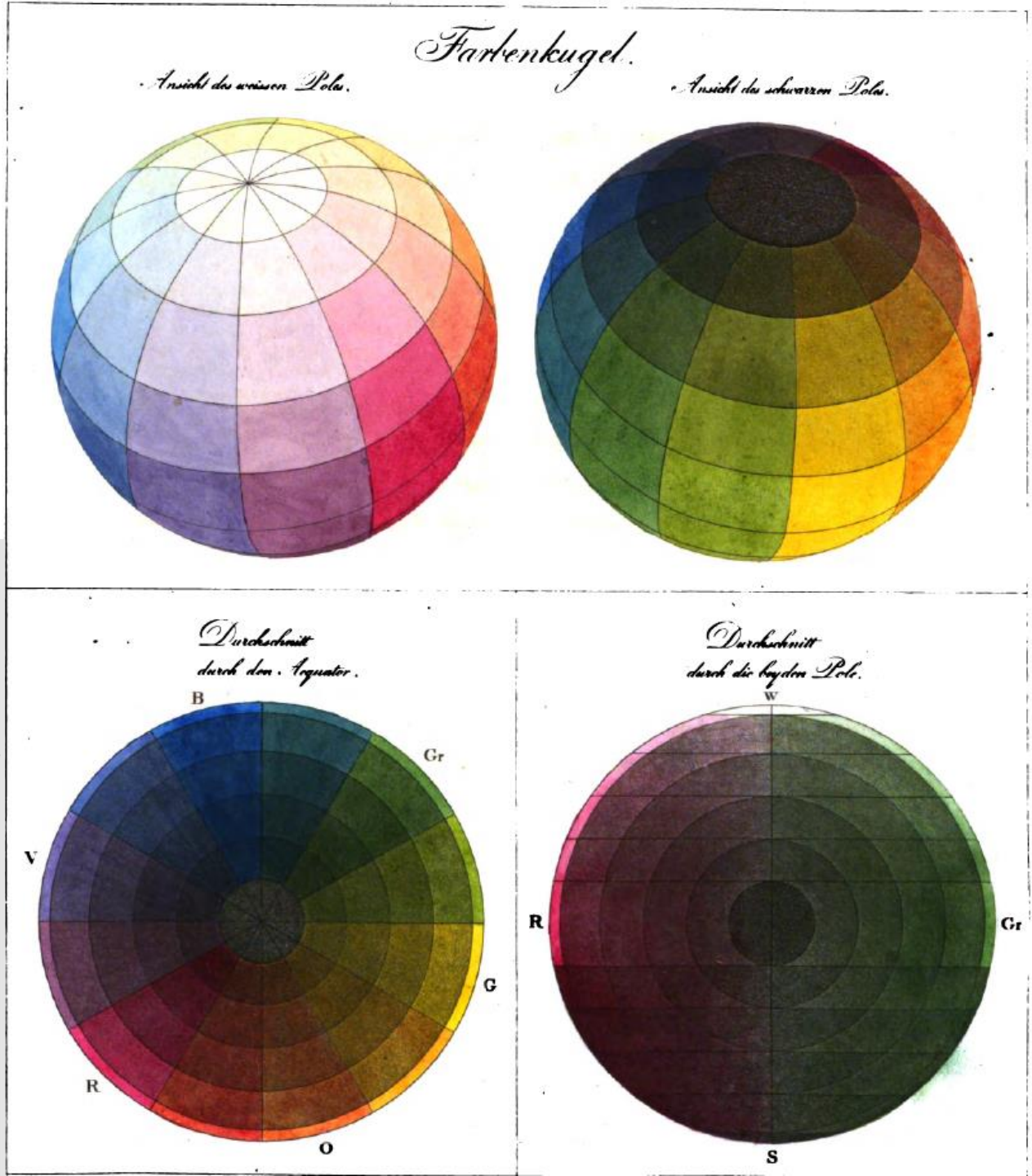


Goethe, roue des couleurs, aquarelle de 1809, Musée Goethe, Francfort/M.



Rose des tempéraments de Goethe annotée par Schiller

Sphère chromatique de Runge



FARBEN-KUGEL

oder

Construction des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zu einander, und ihrer vollständigen Affinität,

mit angehängtem

Versuch einer Ableitung der Harmonie in den Zusammenstellungen der Farben.

Von

Philipp Otto Runge, Mahler.

Nebst einer Abhandlung

über die Bedeutung der Farben in der Natur,

von Hrn. Prof. Henrik Steffens in Halle.

Mit einem Kupfer, und einer beygelegten Farbentafel.

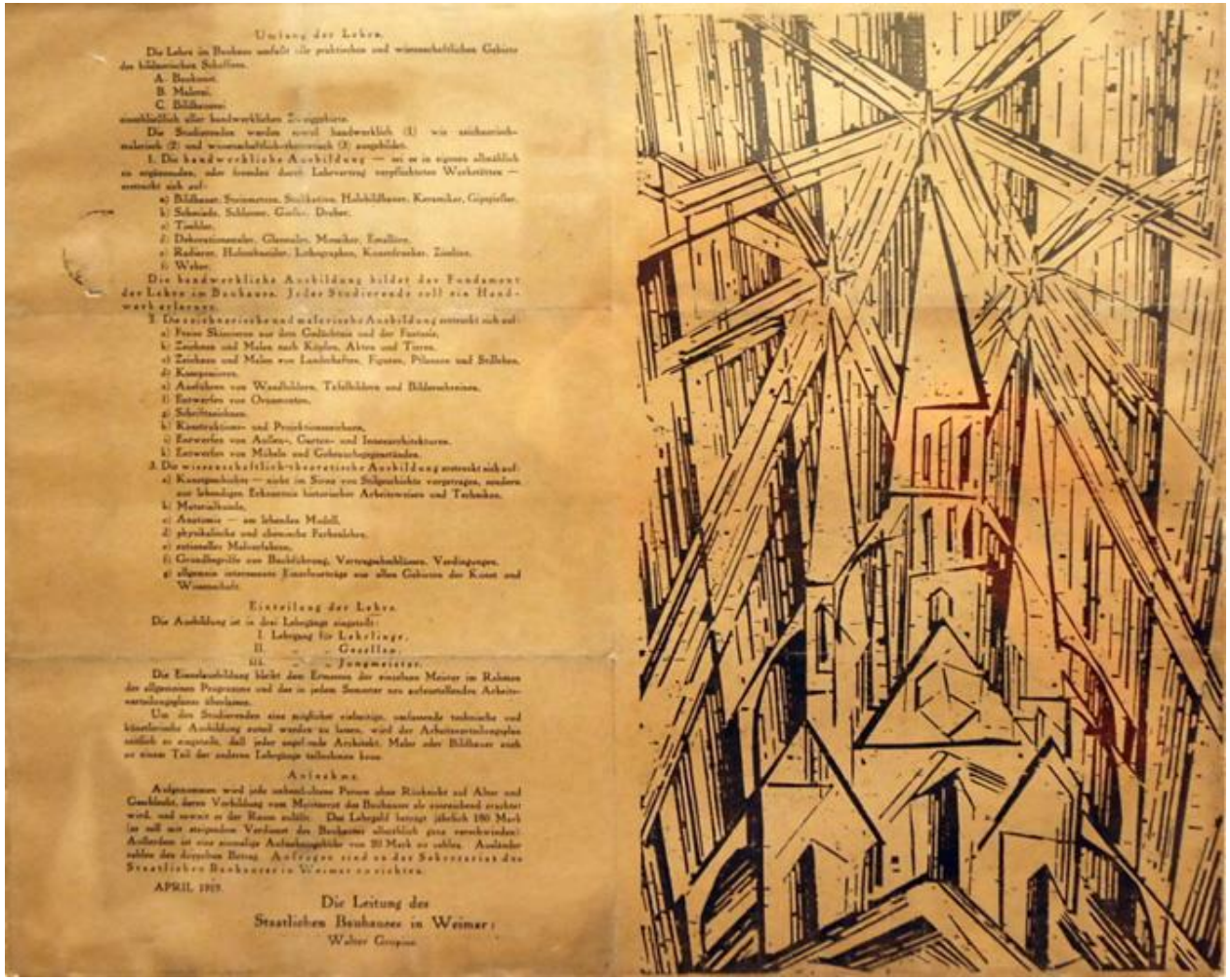
Hamburg,

bey Friedrich Perthes.

1810.

Le Bauhaus

entre arts, artisanat, design & industrie



Umfang der Lehre.

Die Lehre im Bauhaus umfaßt alle praktischen und wissenschaftlichen Gebiete der bildnerischen Schaffens.

A. Baukunst.
B. Malerei.
C. Bildhauerei.

einschließlich aller handwerklichen Zweiggebiete.

Die Studierenden werden sowohl handwerklich (1) wie künstlerisch-malerisch (2) und wissenschaftlich-theoretisch (3) ausgebildet.

1. Die handwerkliche Ausbildung — sei es in eigenen allmählich zu ergänzenden, oder besonders durch Lehrvertrag empfohlenen Werkstätten — erstreckt sich auf:

a) Bildhauer: Steinmetzen, Steinhauer, Holzbildhauer, Kunstler, Gipsgießer.
b) Schmiede, Schlosser, Gießer, Drucker.
c) Tischler.
d) Dekorationsmaler, Glasmaler, Monteur, Emailleur.
e) Radierer, Holzschneider, Lithographen, Kupferstecher, Ziseleur.
f) Weber.

Die handwerkliche Ausbildung bildet das Fundament der Lehre im Bauhaus. Jeder Studierende soll ein Handwerk erlernen.

2. Die künstlerische und malerische Ausbildung erstreckt sich auf:

a) Freie Skizzen aus dem Gedächtnis und der Fantasie,
b) Zeichnen und Malen nach Körpern, Akten und Tieren,
c) Zeichnen und Malen von Landschaften, Figuren, Pflanzen und Stillleben,
d) Komponieren,
e) Ausführen von Wandbildern, Tafelbildern und Bildnerischem,
f) Entwerfen von Ornamenten,
g) Schriftzeichnen,
h) Konstruktions- und Projektionszeichnen,
i) Entwerfen von Außen-, Garten- und Innenarchitekturen,
k) Entwerfen von Möbeln und Gebrauchsgegenständen.

3. Die wissenschaftlich-theoretische Ausbildung erstreckt sich auf:

a) Kunstgeschichte — nicht im Sinne von Stilgeschichte vorgetragen, sondern zur lebendigen Erkenntnis historischer Arbeitsweisen und Techniken,
b) Materialkunde,
c) Anatomie — am lebenden Modell,
d) physikalische und chemische Farbenlehre,
e) rationelle Malerlehre,
f) Grundbegriffe von Buchführung, Vertragsabschlüssen, Verdingungen,
g) allgemein orientierende Einzelvorträge aus allen Gebieten der Kunst und Wissenschaft.

Einteilung der Lehre.

Die Ausbildung ist in drei Lehrgänge eingeteilt:

I. Lehrgang für Lehrlinge,
II. — — Gesellen,
III. — — Jungmeister.

Die Einzelausbildung bleibt dem Ermessen der einzelnen Meister im Rahmen des allgemeinen Programms und des in jedem Semester zu aufstellenden Arbeitsverteilungsplanes überlassen.

Um den Studierenden eine möglichst vielseitige, umfassende technische und künstlerische Ausbildung zuteil werden zu lassen, wird der Arbeitsverteilungsplan zeitlich so eingeteilt, daß jeder angehende Architekt, Maler oder Bildhauer auch an einem Teil der anderen Lehrgänge teilnehmen kann.

Aufnahme.

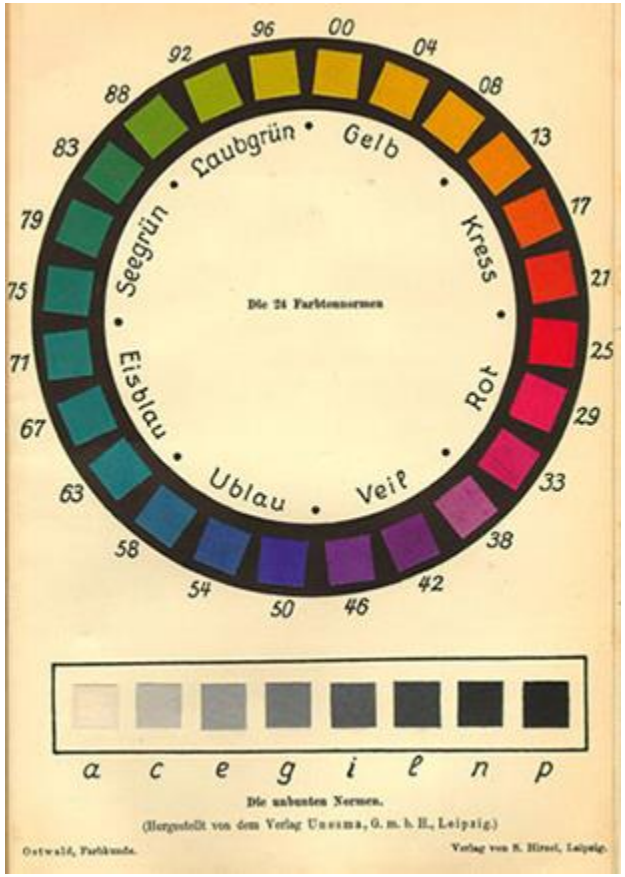
Aufgenommen wird jede unbescholtene Person ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, deren Vorbildung vom Meisterrat des Bauhauses als ausreichend erachtet wird, und soweit es der Raum erlaubt. Das Lehrgeld beträgt jährlich 180 Mark (es soll mit steigendem Verdienst des Bauhauses allmählich ganz verschwinden). Außerdem ist eine einmalige Aufnahmegebühr von 20 Mark zu zahlen. Ausländer zahlen den doppelten Betrag. Anfragen sind an das Sekretariat des Staatlichen Bauhauses in Weimar zu richten.

APRIL 1919.

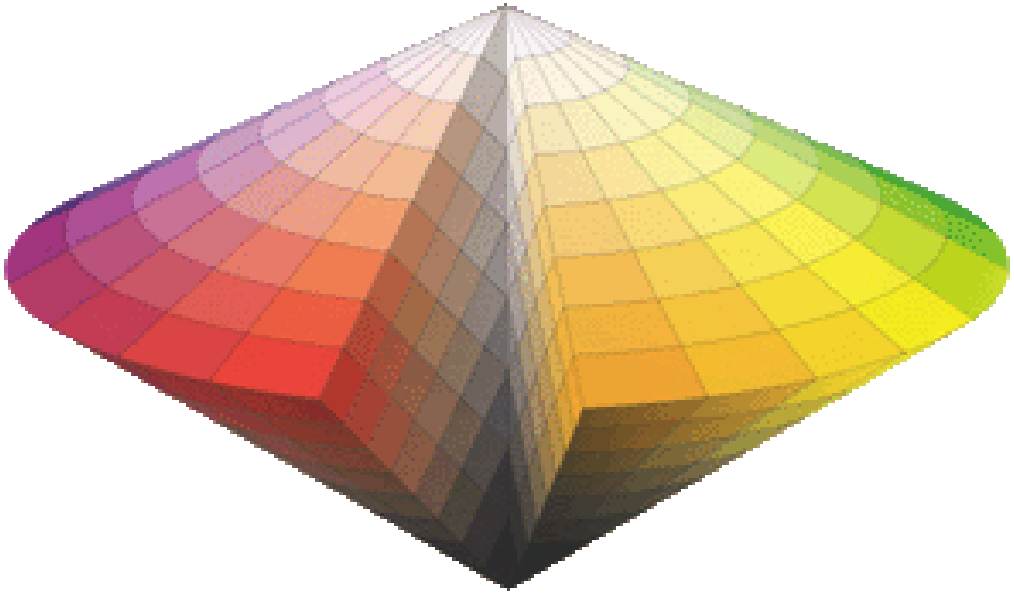
Die Leitung des
Staatlichen Bauhauses in Weimar:
Walter Gropius.

Walter Gropius, extrait du programme du Bauhaus, 1919

Système chromatique d'Ostwald



Cercle chromatique et nuances de gris

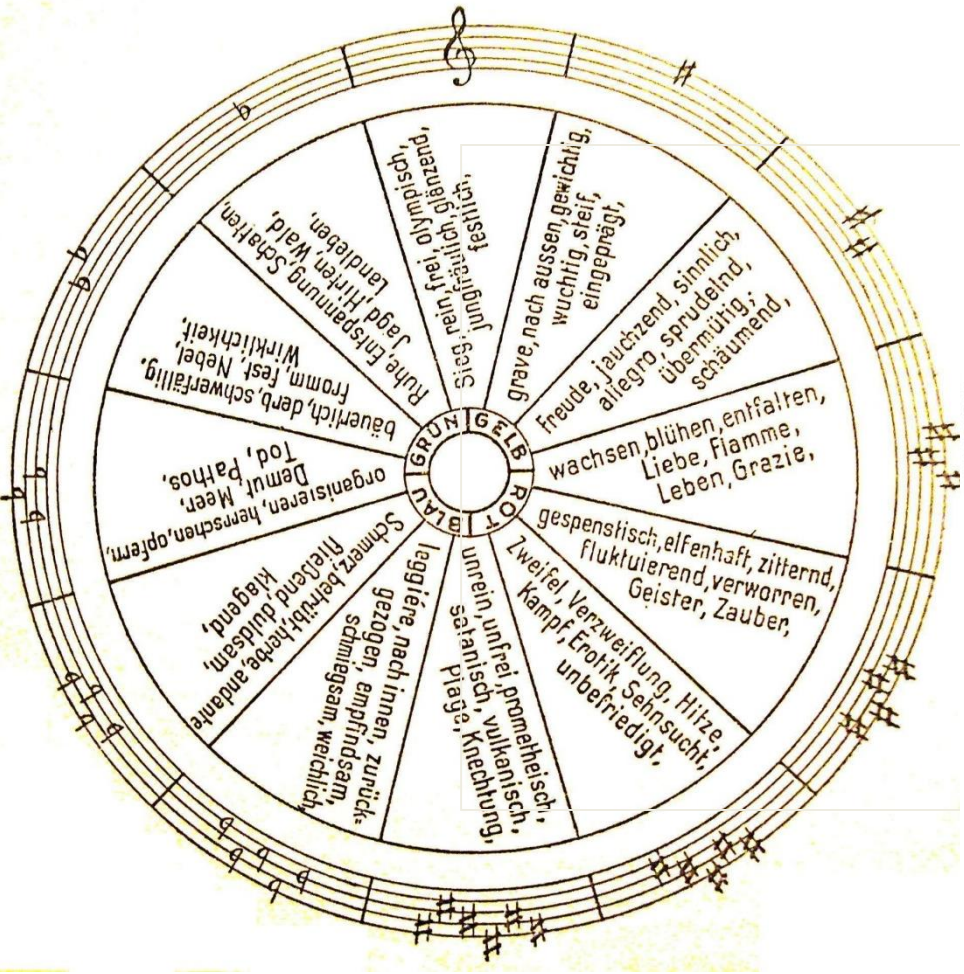


Double cône symétrique d'Ostwald

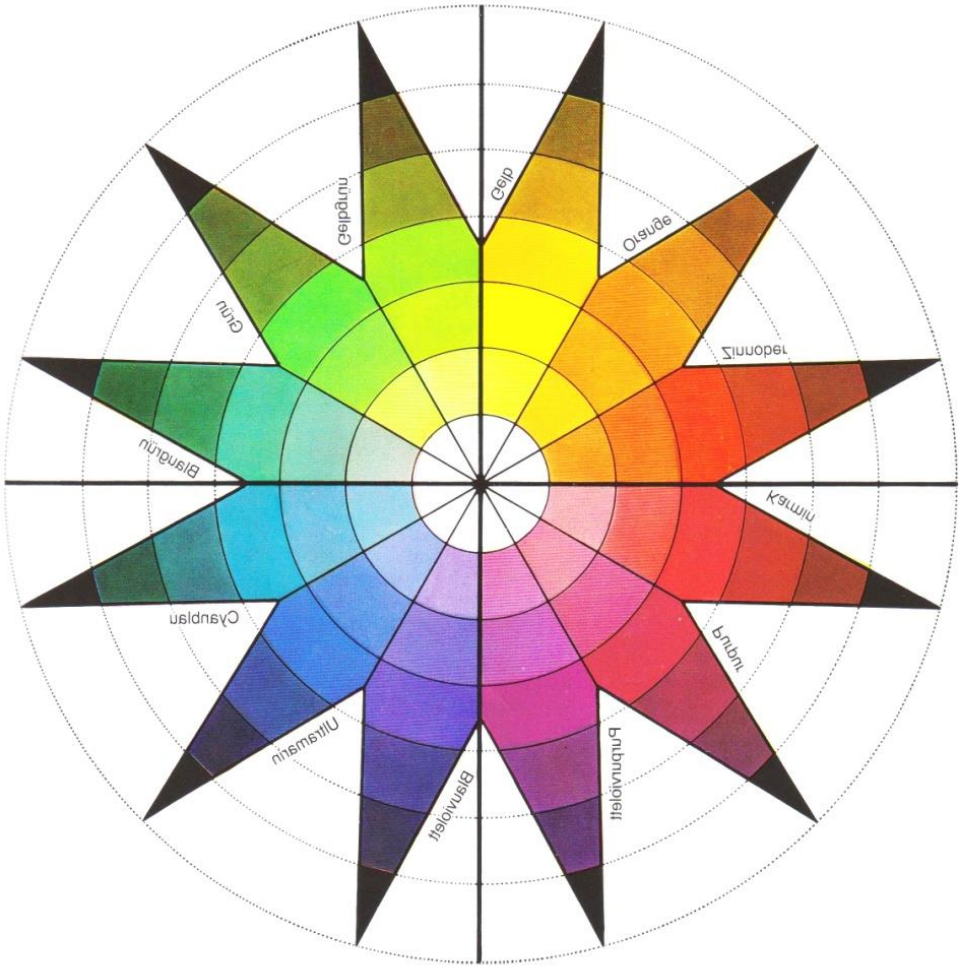
La réception d'Ostwald au Bauhaus

Villes	Visions de l'art	Réception de la théorie d'Ostwald
Weimar 1919-1925	romantique expressionniste spirituelle	○ Débat sur l'harmonie des couleurs ○ Prévalence de la vision goethéenne. Klee sur Ostwald: «ici, nous ne sommes ni une industrie de colorants ni une usine de chimie pour teinturiers»
Dessau 1925-1932	éthique fonctionnaliste constructiviste	○ Meilleure réception

Cercle chromatique de Hauer



Etoile chromatique d'Itten



Über die Klangfarbe de M. Hauer

- Correspondance entre intervalles, tonalités, timbres et couleurs, fondée sur les caractéristiques attribuées par celles-ci dans la *Farbenlehre* de Goethe

Goethe

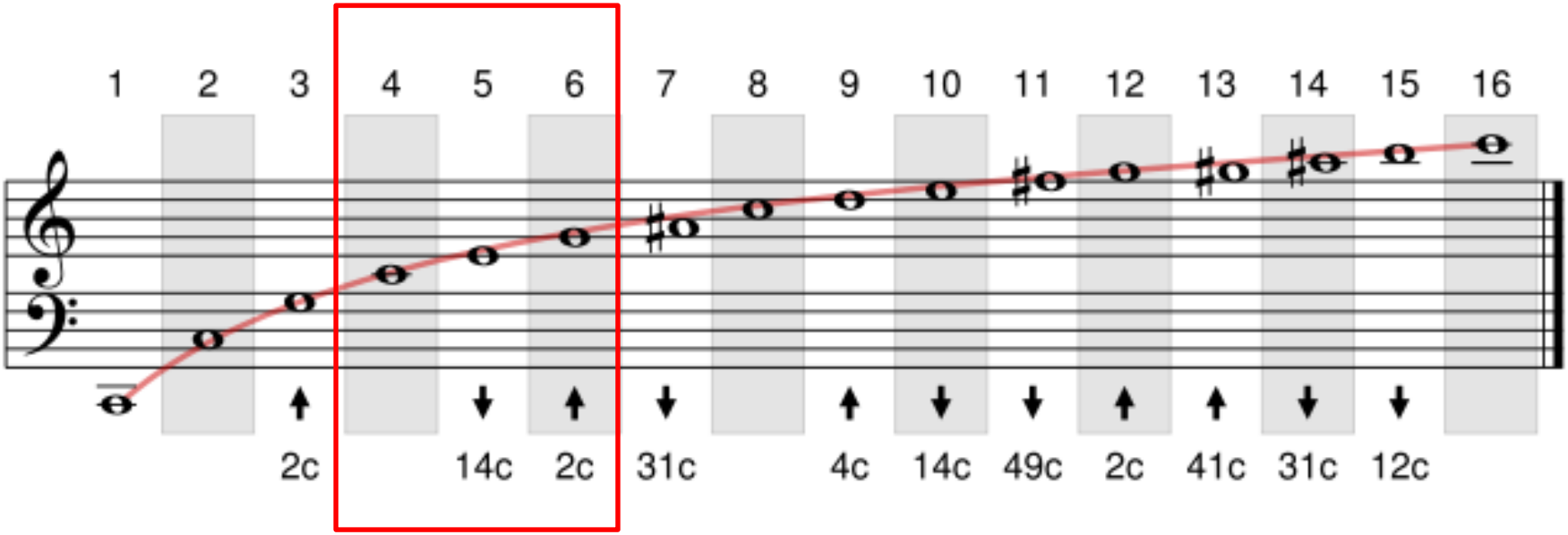
affinités émotionnelles entre l'observateur et les couleurs

→

Hauer

affinités émotionnelles entre l'auditeur et les intervalles donnés par les harmoniques

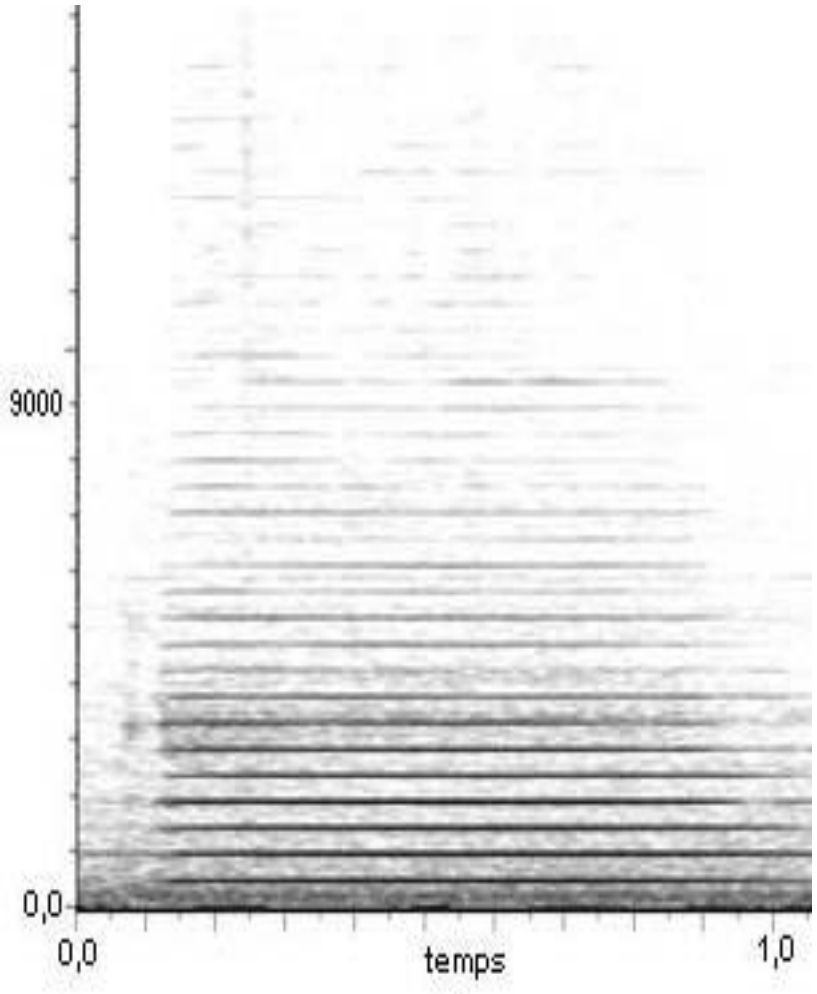
Harmoniques et accord parfait majeur



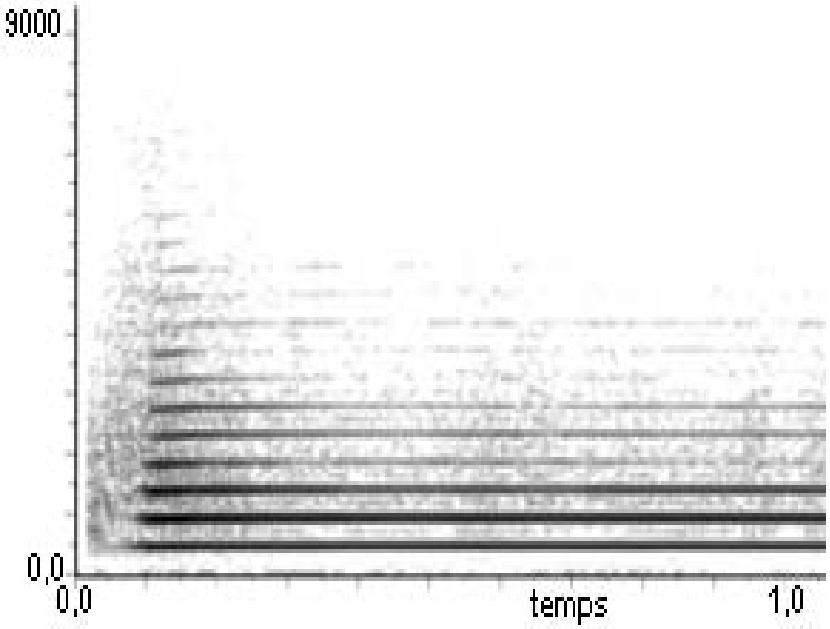
accord parfait majeur

Harmoniques et timbre instrumental

Chaque trait horizontal correspond à un harmonique



Sonagramme d'une note de violon



Sonagramme d'une note de trompette

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable
Jaune BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement
Violet pourpre					

Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable
Jaune BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement
Violet pourpre					

Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable +
Jaune					
BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement —
Violet pourpre					

Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable
Jaune BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement
Violet pourpre					

Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable
Jaune BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement
Violet pourpre					

Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable
Jaune BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement
Violet pourpre					

Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable
Jaune BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement
Violet pourpre					

Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

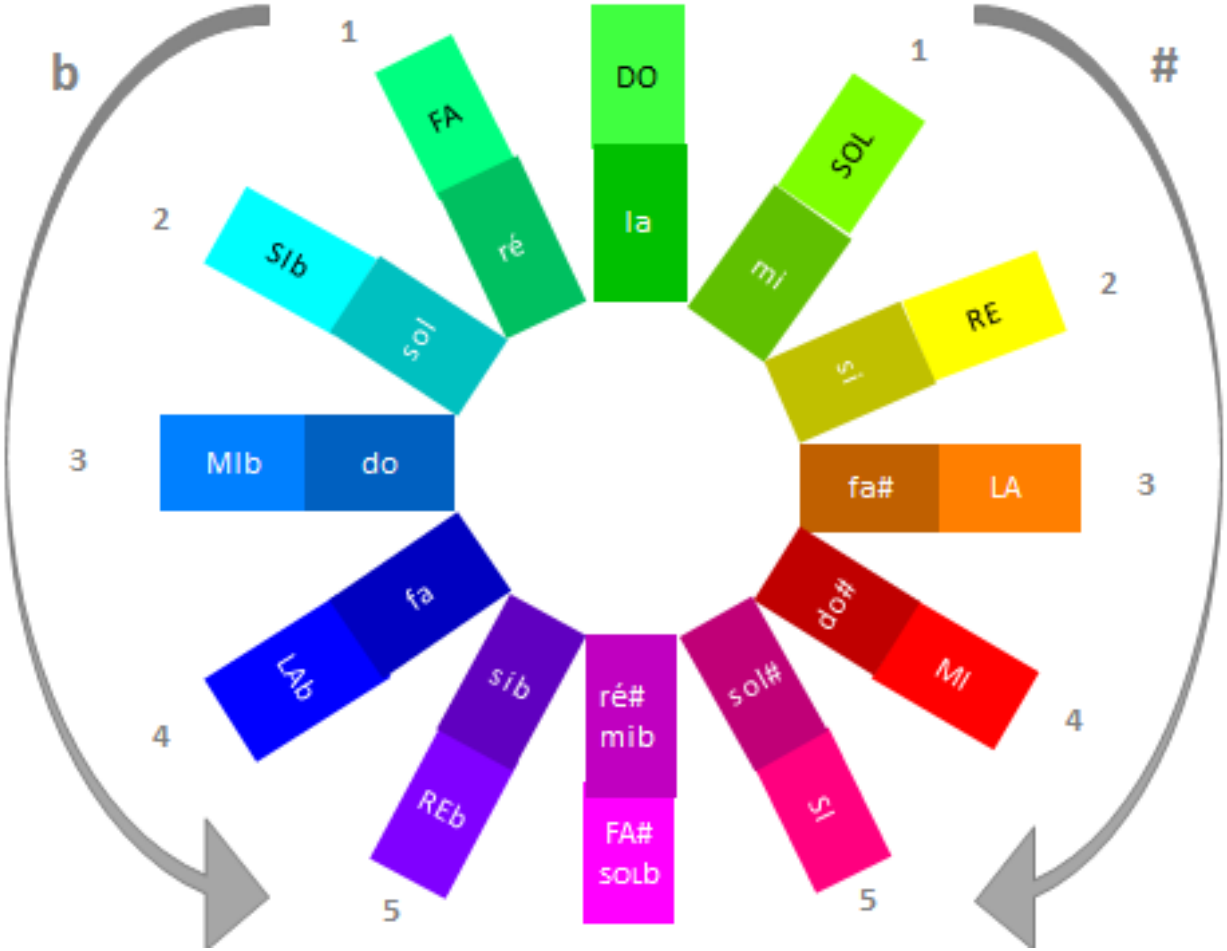
Caractéristique des tonalités

Schubart
1784/85

innocence &
niaiserie

sentiments
doux &
mélancoliques

sentiments
sauvages
& forts



Hand 1837

DO pure et guerrière
SOL intériorité, fidélité, ironie
RE lumière magique
LA intériorité, apaisement
MI la plus vive, libre, joie divine
SI la plus molle, mort, diabolique, ironique
FA#/SOLb courage, solennité
REb excentricité & humour
LAb infini, nostalgie
Mib la plus ambiguë
SIb contemplation calme, joie et force
FA paix & joie

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable +
Jaune					
BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement —
Violet pourpre					

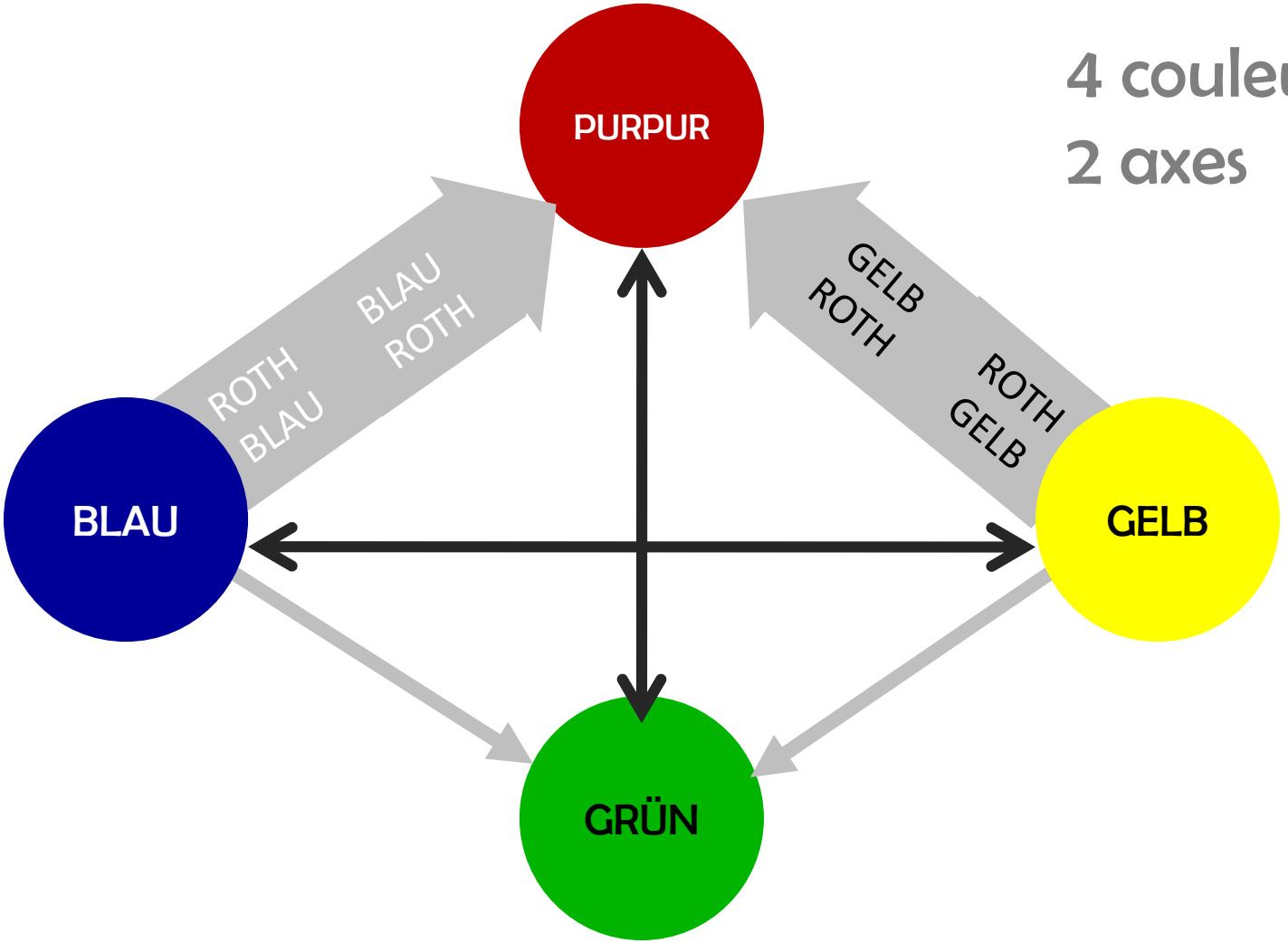
Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable +
Jaune					
BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement —
Violet pourpre					

Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

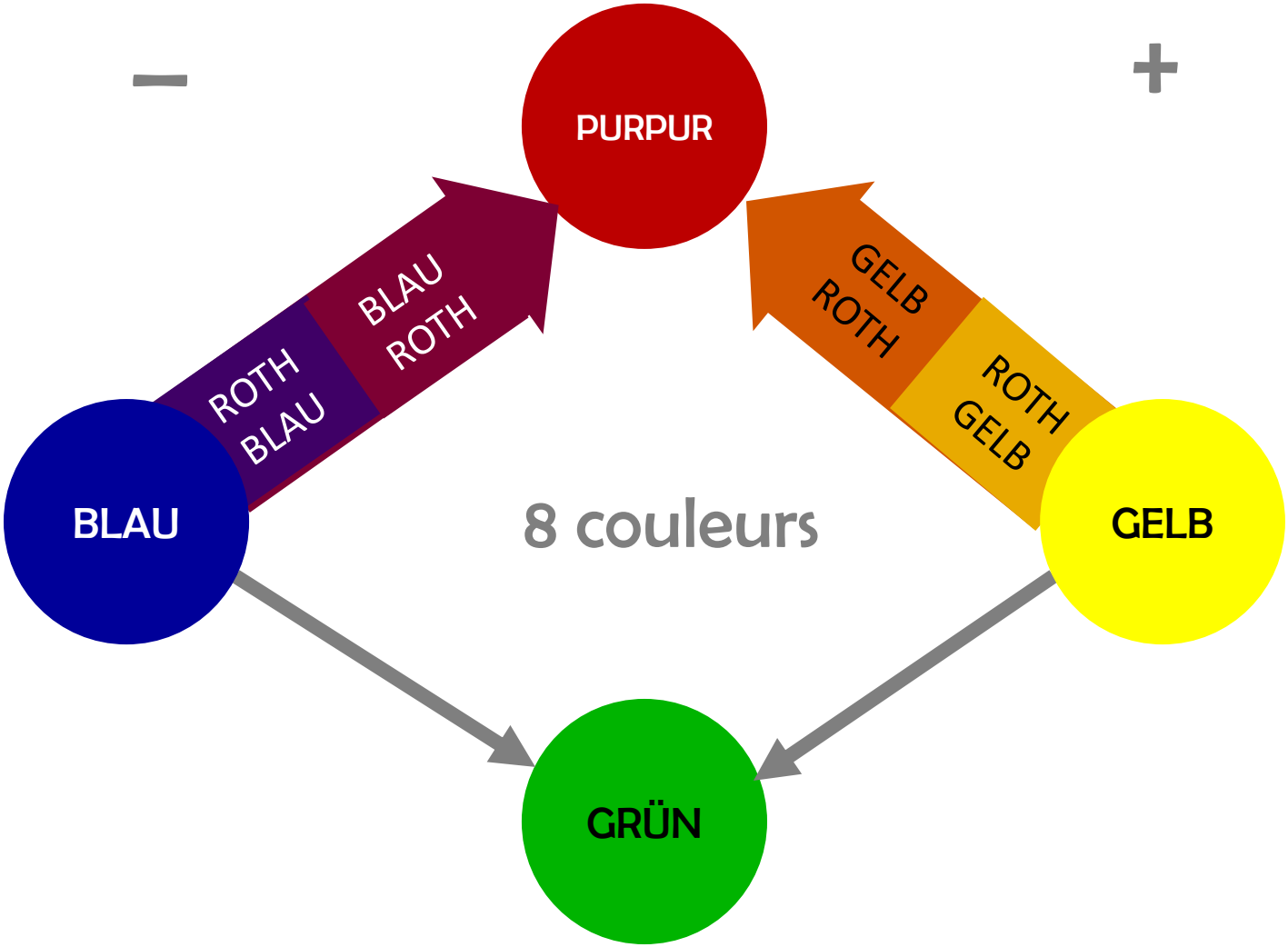
La *Farbenlehre* de Goethe



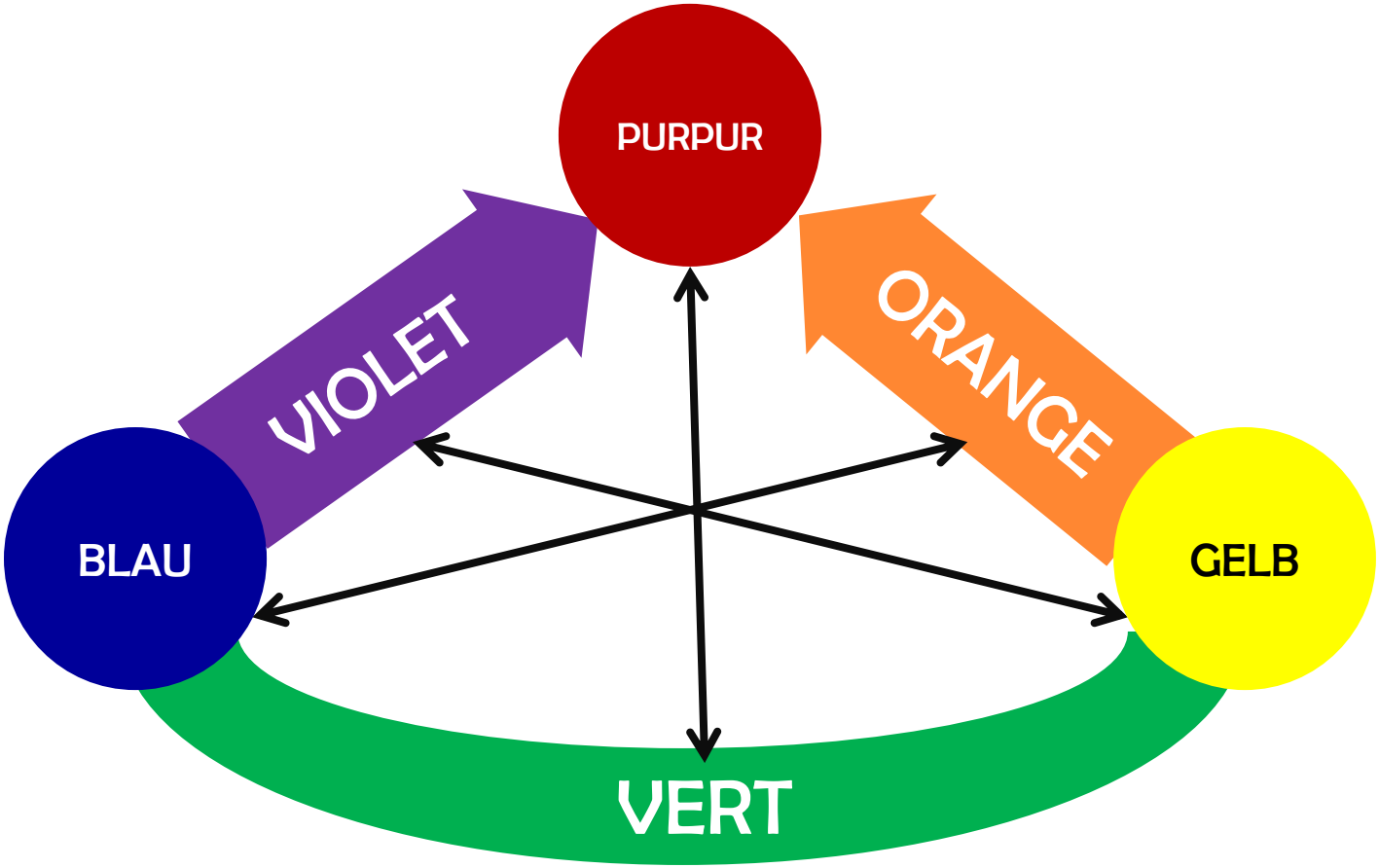
4 couleurs

2 axes

La *Farbenlehre* de Goethe



La *Farbenlehre* de Goethe



6 couleurs, complémentarité

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	7M		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	3M		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	6M	5tes	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	2M		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	5J		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable
Jaune					
BLANC	8J		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	4J		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	7m		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	3m	4tes	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	6m		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	2m		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	Triton		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement
Violet pourpre					

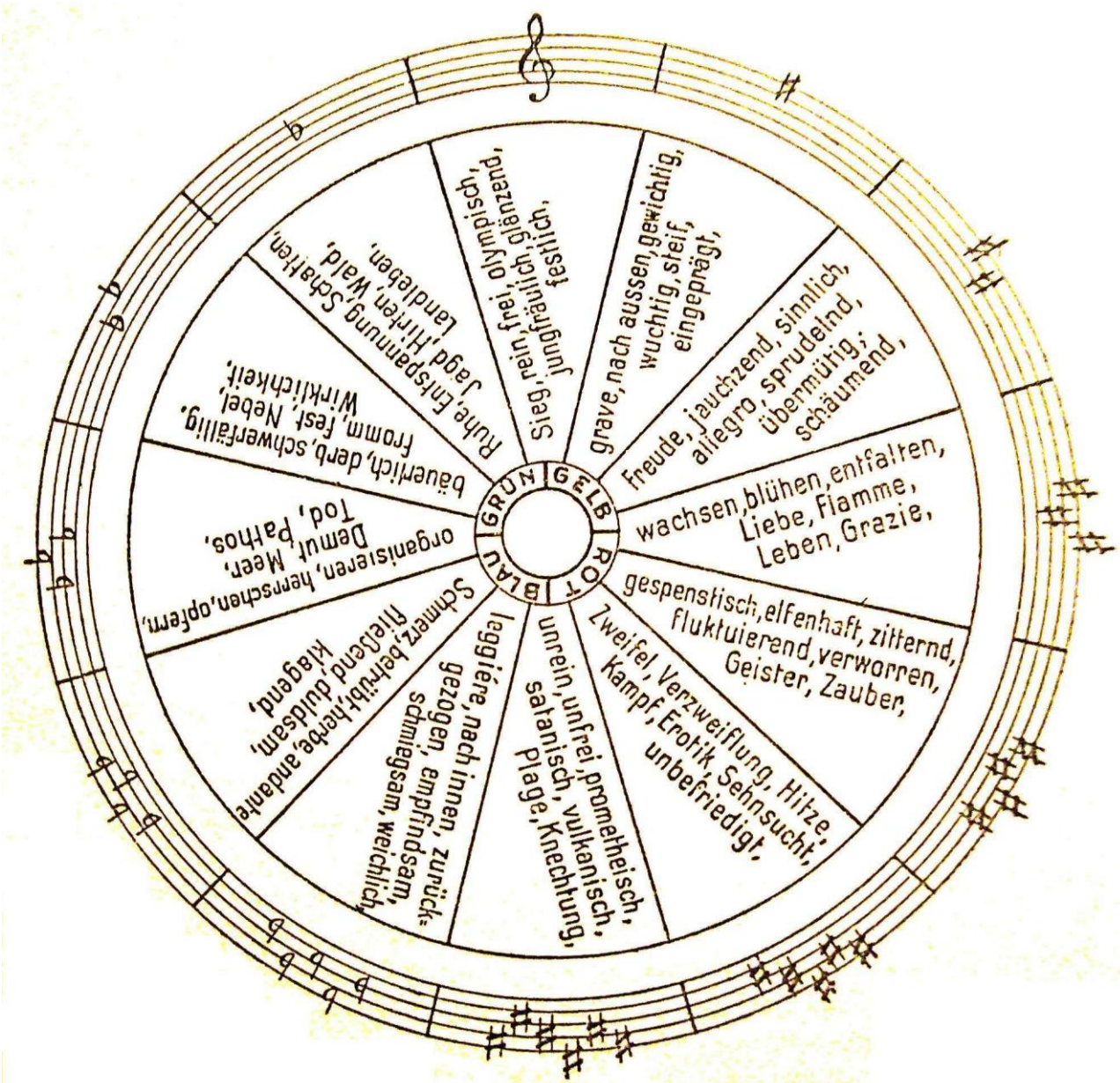
Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

Correspondances chez Hauer

COULEUR	INTERV.		TON	INSTRUMENT	CARACTERISTIQUE
Pourpre	**7M**		SI		doute, désespoir, chaleur, lutte, érotique, *Sehnsucht*, inassouvi
Rouge pourpre					
Rouge-jaune & Pourpre	**3M**		MI		fantomatique, d'elfe, vibrant, fluctuant, embrouillé, esprit, magie
Carmin					
Jaune-rouge	**6M**	**5tes**	LA		croître, fleurir, s'épanouir, amour, flamme, vie, grâce
Rouge cinabre					
jaune-rouge	**2M**		RE	violon	joie, exultant, voluptueux, *allegro*, pétillant, exubérant, mousseux
Orange					
Jaune	**5J**		SOL	trompette	*grave*, vers l'extérieur, important, imposant, raide, mémorable +
Jaune					
BLANC	**8J**		DO	hautbois	triomphe, pur, libre, olympique, vierge, brillant, festif
Vert lumineux					
Vert	**4J**		FA	cor de chasse	**repos**, détente, ombre, chasse, pâtre, forêt, vie à la campagne
Vert cinabre					
Vert	**7m**		SIb	clarinette	campagnard, rude, lourd, pieux, solide, brouillard, réalité
Vert-bleu					
Vert marin	**3m**	**4tes**	MIb		organiser, dominer, sacrifier, humiliation, mer, mort, *pathos*
Bleu turquoise					
Bleu	**6m**		LAb	harpe	douleur, chagrin, âpreté, *andante*, flottant, tolérant, plaintif
Bleu outremer					
Bleu-rouge	**2m**		REb		*leggiere*, vers l'intérieur, replié sur soi-même, sentimental, flexible, mou
Violet-bleu					
Rouge-bleu NOIR	**Triton**		FA# / SOLb		impur, captif, prométhéen, satanique, volcanique, tourmenté, asservissement —
Violet pourpre					

Couleurs en italique : citations de Goethe présentées pour chaque couleur par Hauer, *Vom Wesen des Musikalischen*, 1920.

Le cercle de Hauer



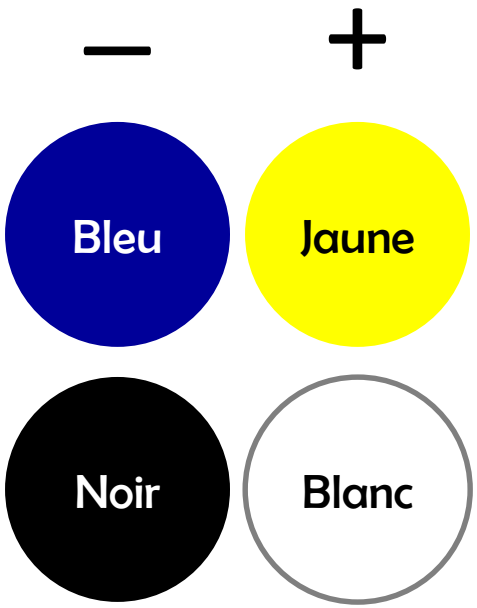
Pôles tonal et atonal chez Hauer

- **pôle tonal, rythmique** : celui de la musique tonale, fondé sur l'emploi des premiers sons harmoniques ;
- **pôle atonal** : lié au *melos*, s'appuie sur les douze demi-tons du tempérament égal et l'équilibre entre les sons et les intervalles dans une musique essentiellement monodique

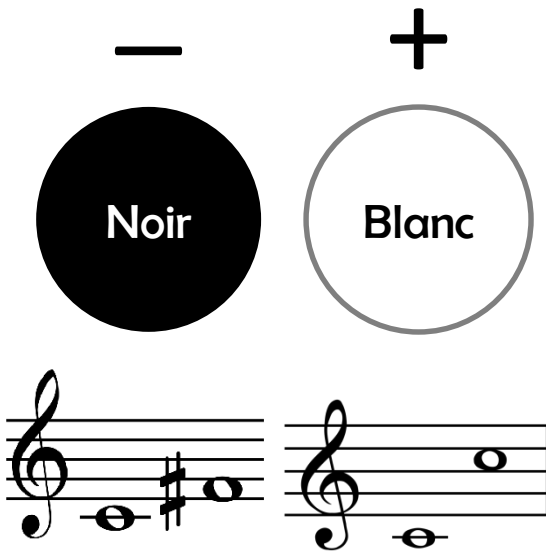
« Le *melos* atonal est là du début jusqu'à la fin de tous les temps.
Une mélodie atonale ne peut pas être inventée, mais seulement 'écoutée'.
Le musicien atonal n'est pas un faiseur de musique, ni un musicien, (...) mais un 'écoutant', quelqu'un qui perçoit l'immuable, l'intangible, l'éternel dans l'essence des choses ('tao')... » (Hauer, 1922)

« La musique à douze sons n'est pas un art au sens classique, romantique, moderne, mais un jeu cosmique avec les douze demi-tons tempérés » (Hauer, 1946)

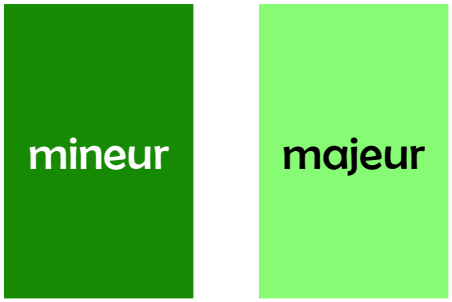
Polarités chez Goethe et Hauer



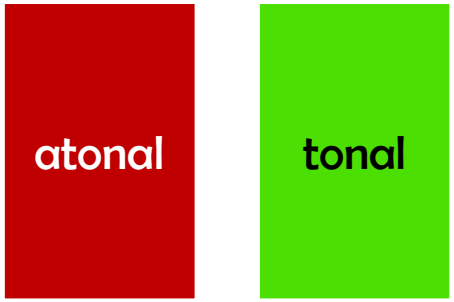
Goethe, Farbenlehre



Hauer, *Über die Klangfarbe*



Goethe, Tonlehre



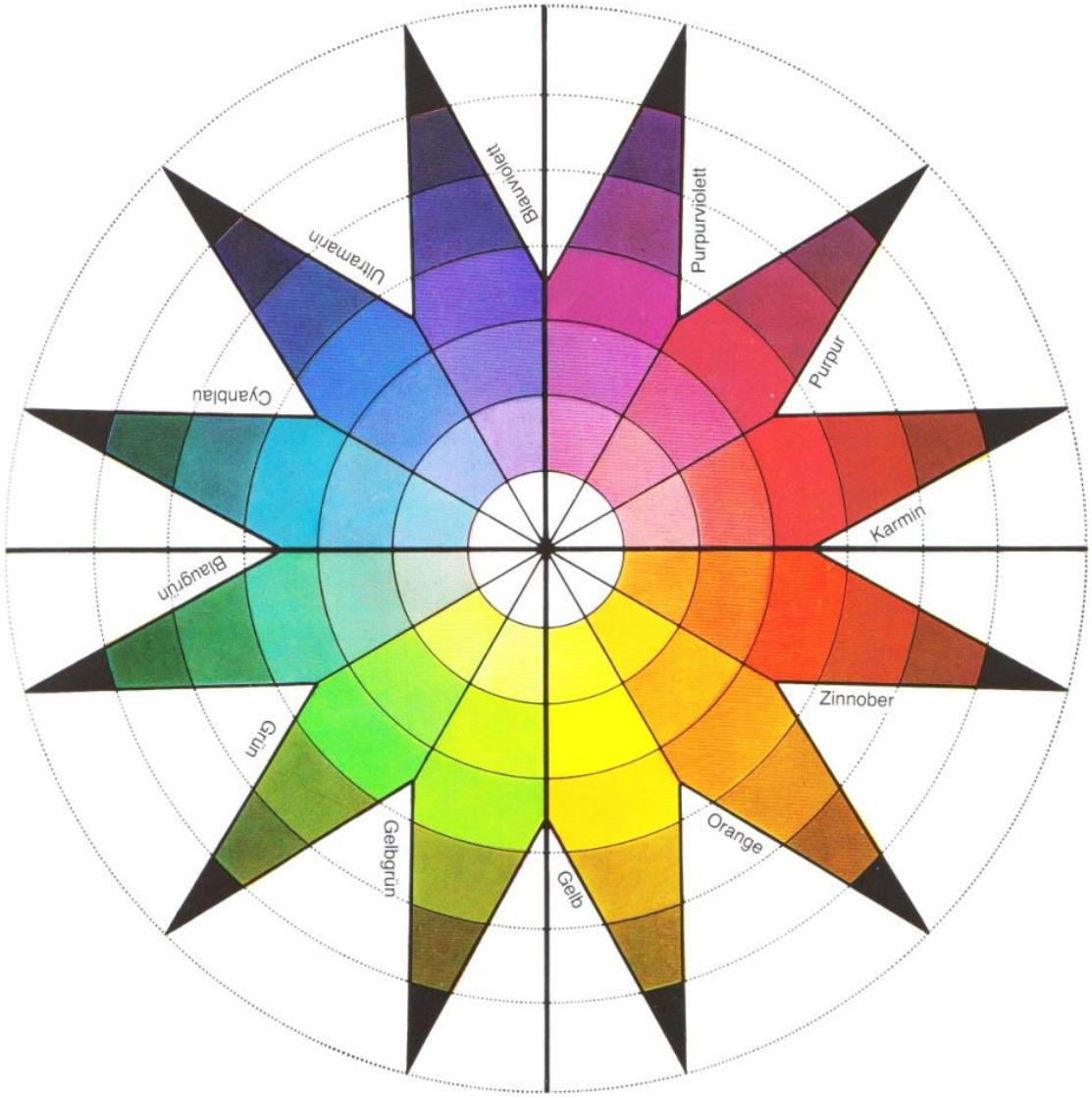
Hauer, *Atonalität*

Hauer - Itten

- Vienne, mai 1919: rencontre à l'occasion d'une exposition de peintures consacrée à Itten.
- Itten impressionné par le cercle chromatique de Hauer
- Ebner, *Lebenserinnerungen* :

  « Itten arriva au piano – j'étais présent – et il écouta la *Fantaisie apocalyptique*. Itten déclare avec beaucoup d'enthousiasme : ce que Hauer compose, ce sont mes tableaux (...). Itten avait offert à Hauer sa grande fantaisie de couleurs 'apocalyptique', qui est désormais accrochée au-dessus du piano – au plus grand effroi de tous les visiteurs bourgeois »

L'étoile chromatique d'Itten



Johannes Itten*, Farbenkugel in sieben Lichtstufen und zwölf Tönen,* 1921

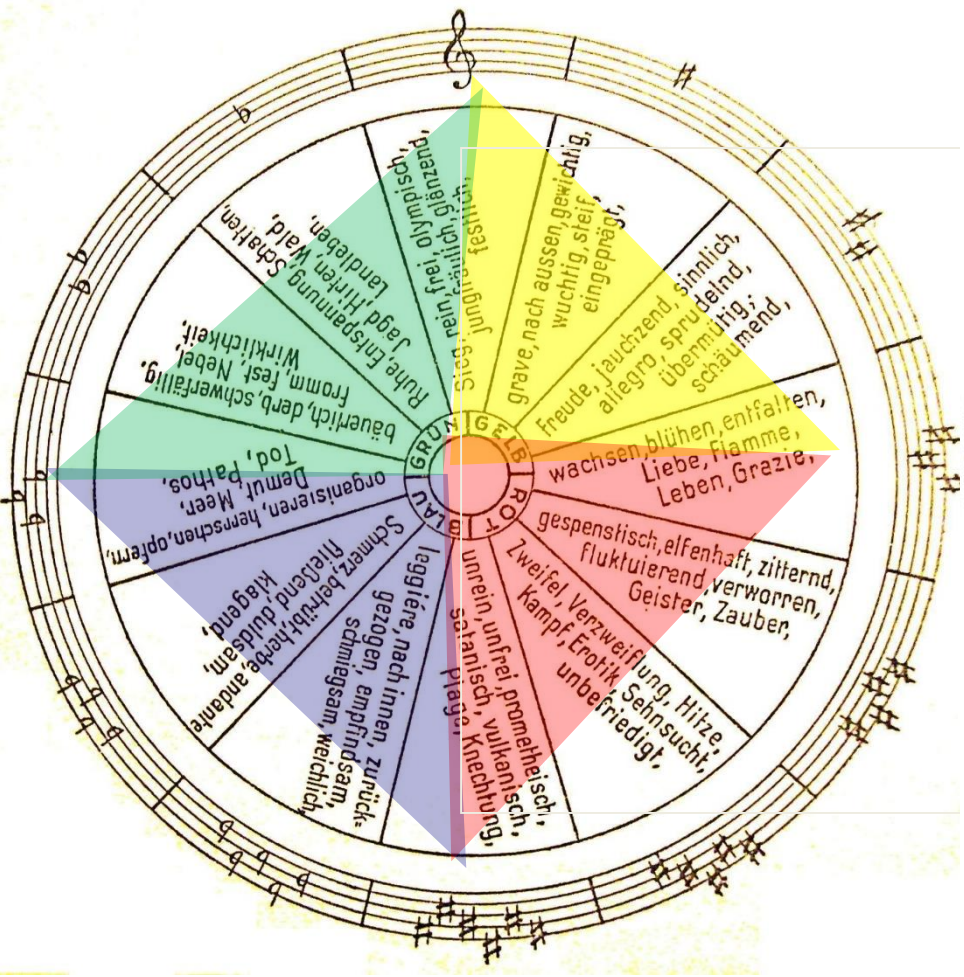
Le Globe chromatique d'Itten

Johannes Itte*n, Art de la couleur,* 1961, p. 116.

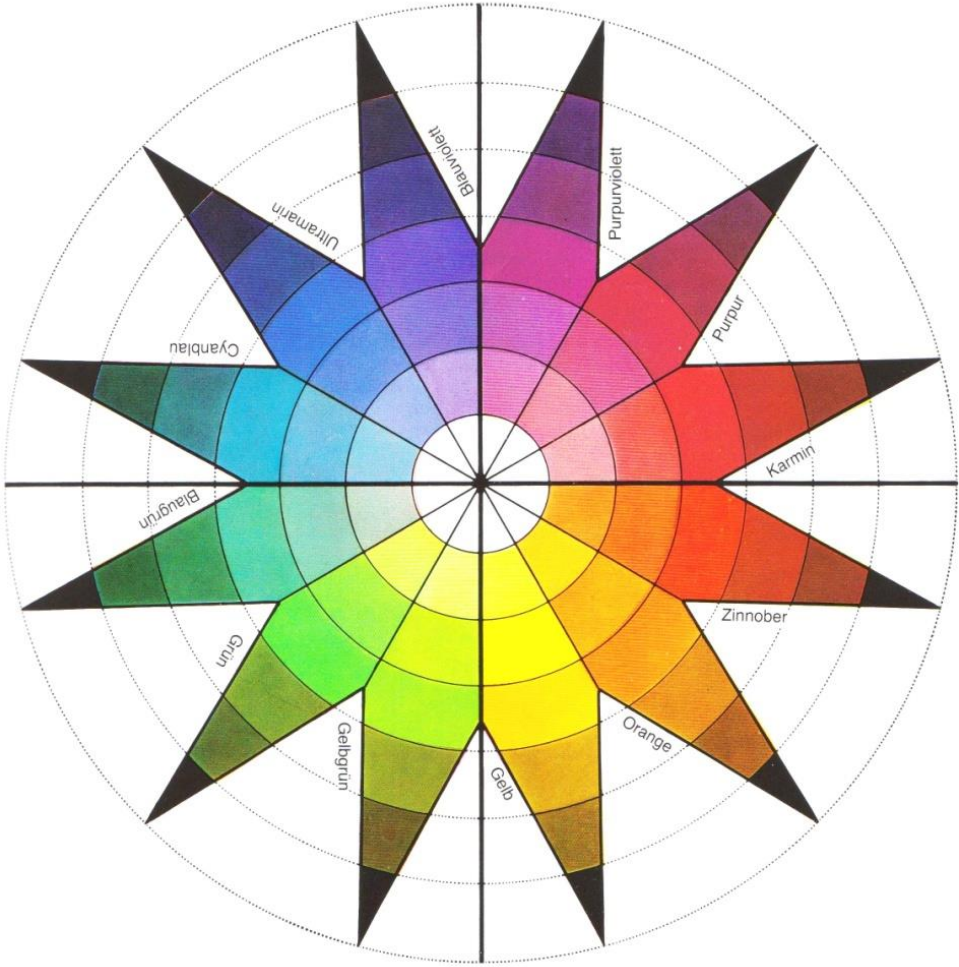
Dénomination des couleurs

HAUER		ITTEN
Rouge pourpre	*rouge*	Pourpre
Carmin		Carmin
Rouge cinabre		Rouge cinabre
Orange	*jaune*	Orange
Jaune		Jaune
Jaune-vert ou vert lumineux	**Blanc**	Jaune-vert
Vert cinabre	*vert*	Vert
Vert-bleu		Vert-bleu
Bleu turquoise	*bleu*	Bleu cyan
Bleu outremer		Outremer
Violet-bleu		Violet-bleu
	Noir	
Violet pourpre	*rouge*	Violet pourpre

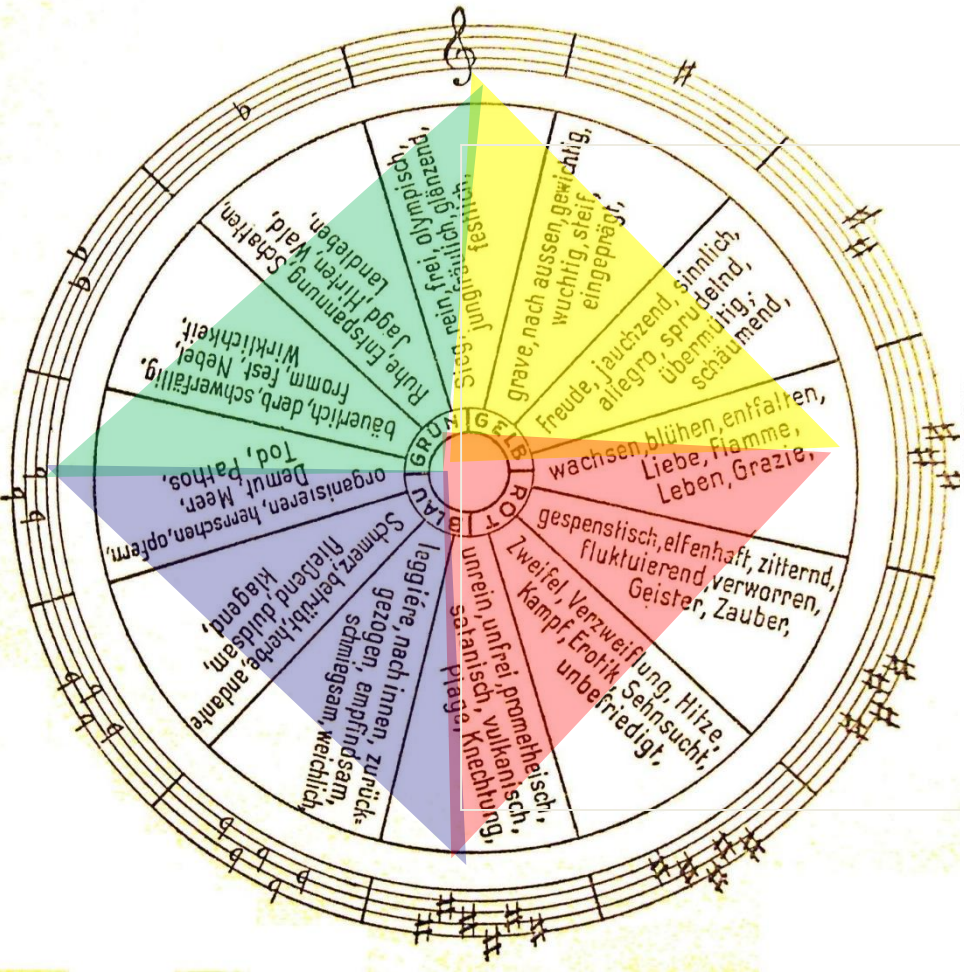
Cercle chromatique de Hauer



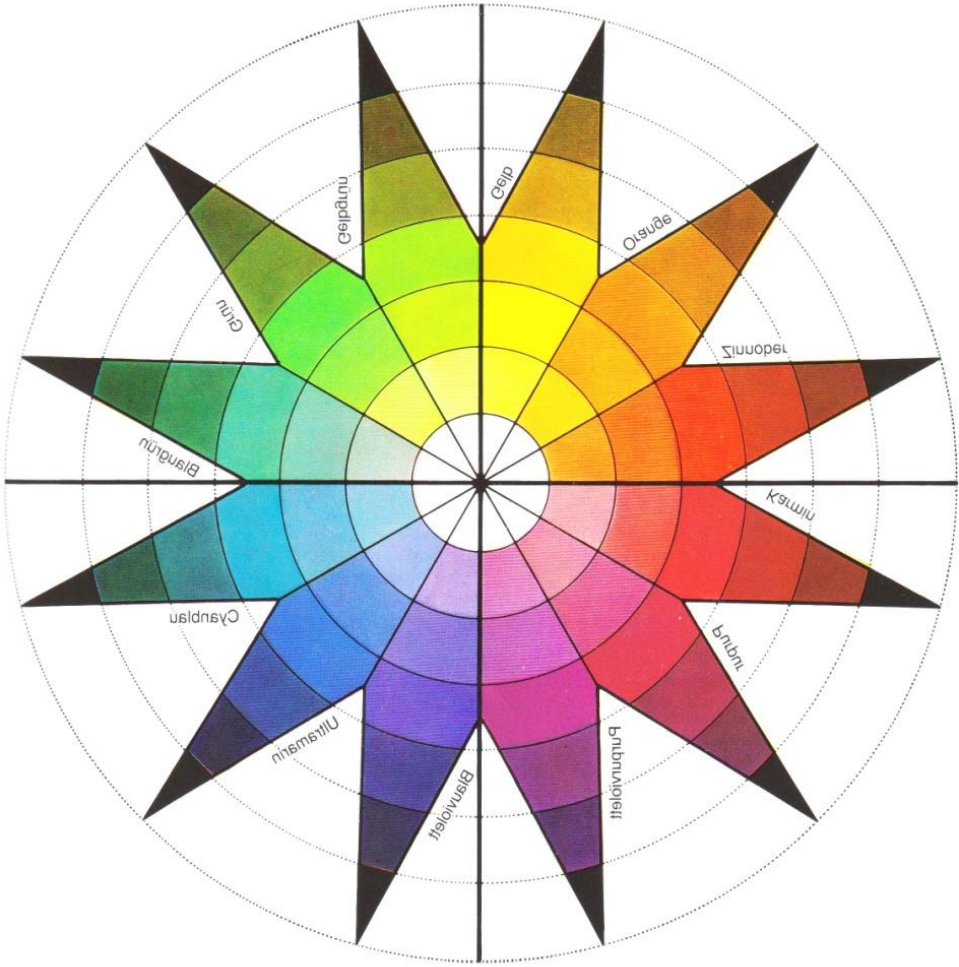
Etoile chromatique d'Itten



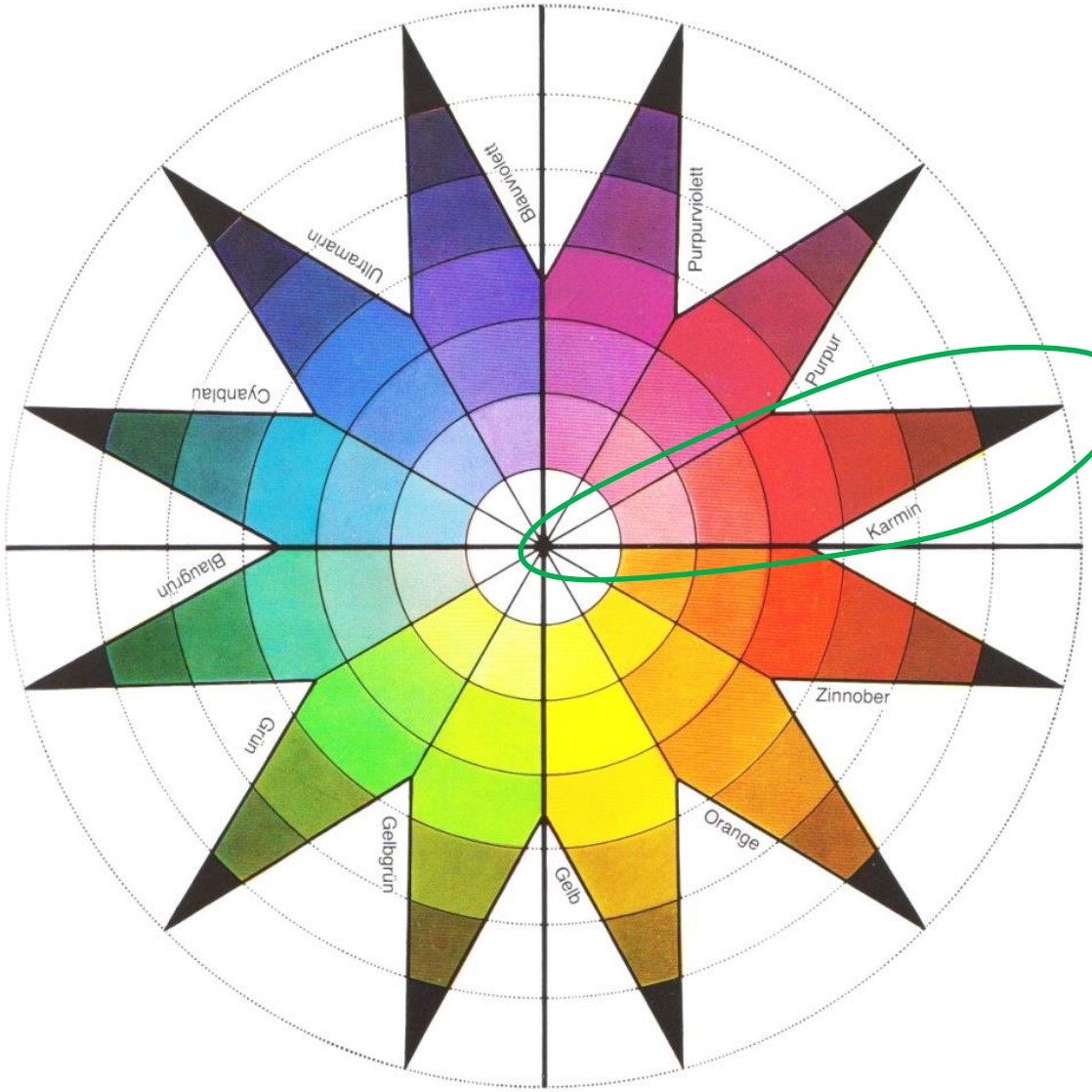
Cercle chromatique de Hauer



Etoile chromatique d'Itten, symétrie axiale d'axe horizontal



L'étoile chromatique d'Itten

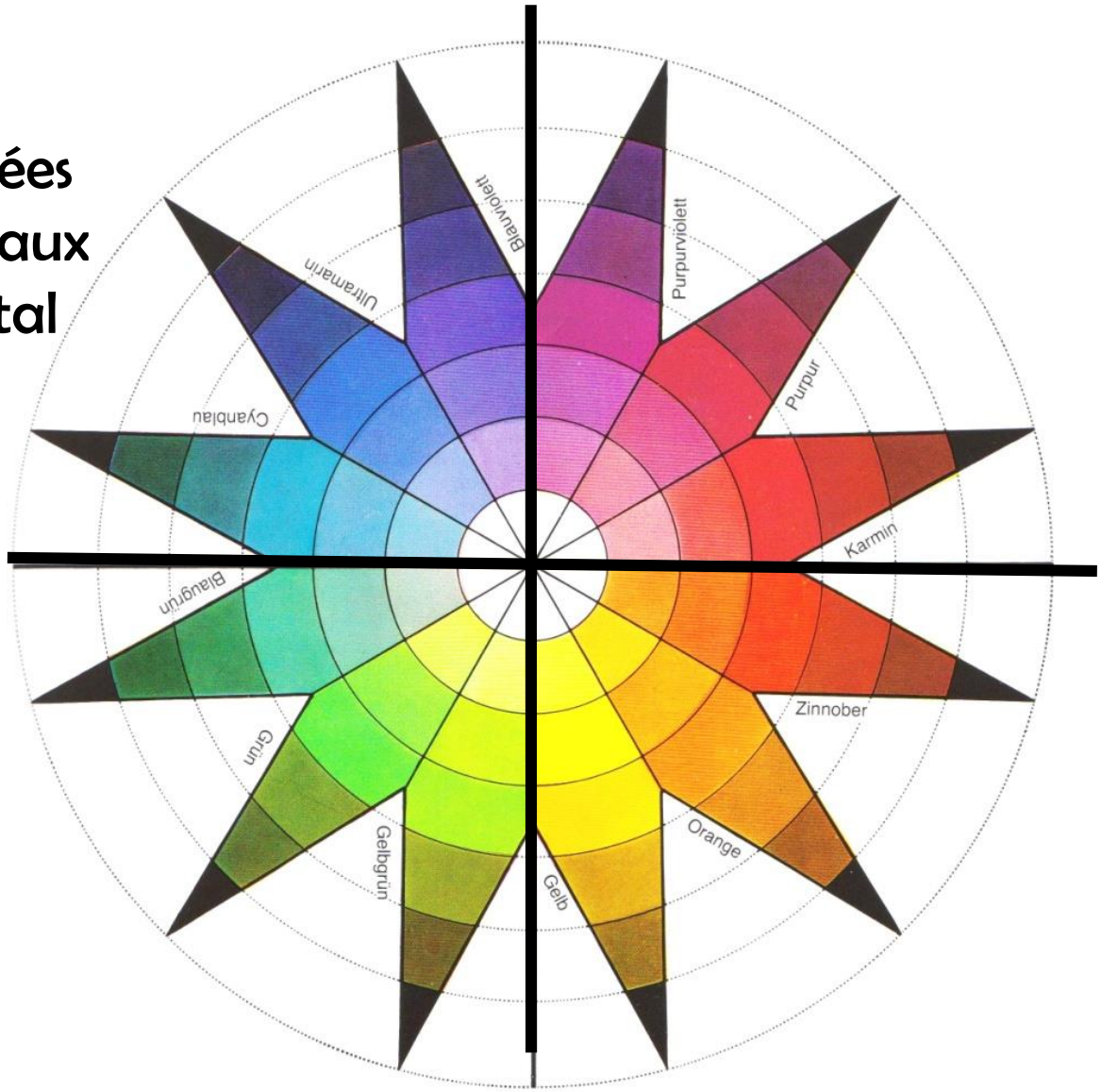


7 niveaux d'intensité lumineuse

Johannes Itten, *Farbenkugel in sieben Lichtstufen und zwölf Tönen*, 1921

L'étoile chromatique d'Itten

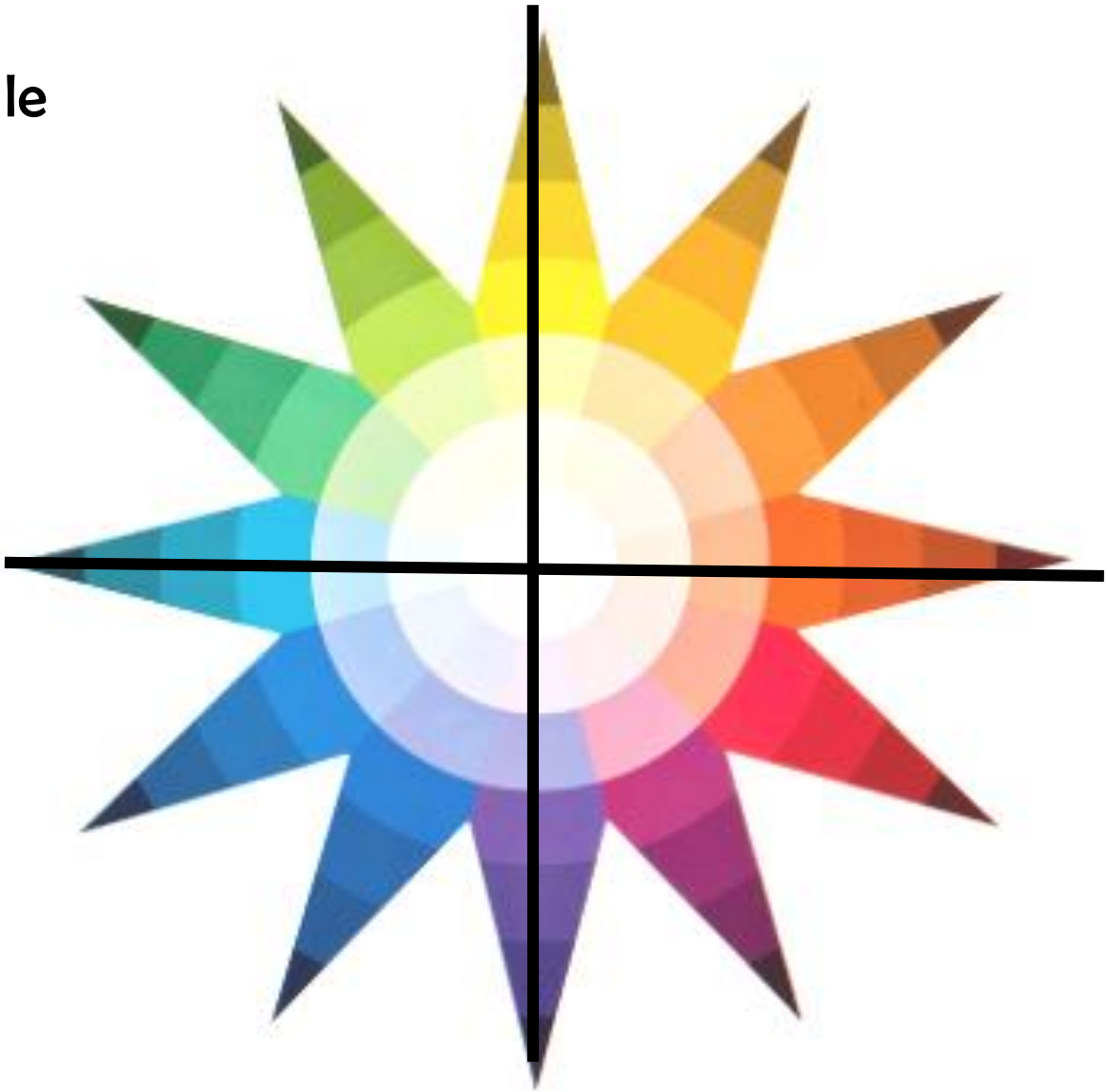
Branches de l'étoile décalées par rapport aux axes horizontal et vertical



Johannes Itten*, Farbenkugel in sieben Lichtstufen und zwölf Tönen,* 1921

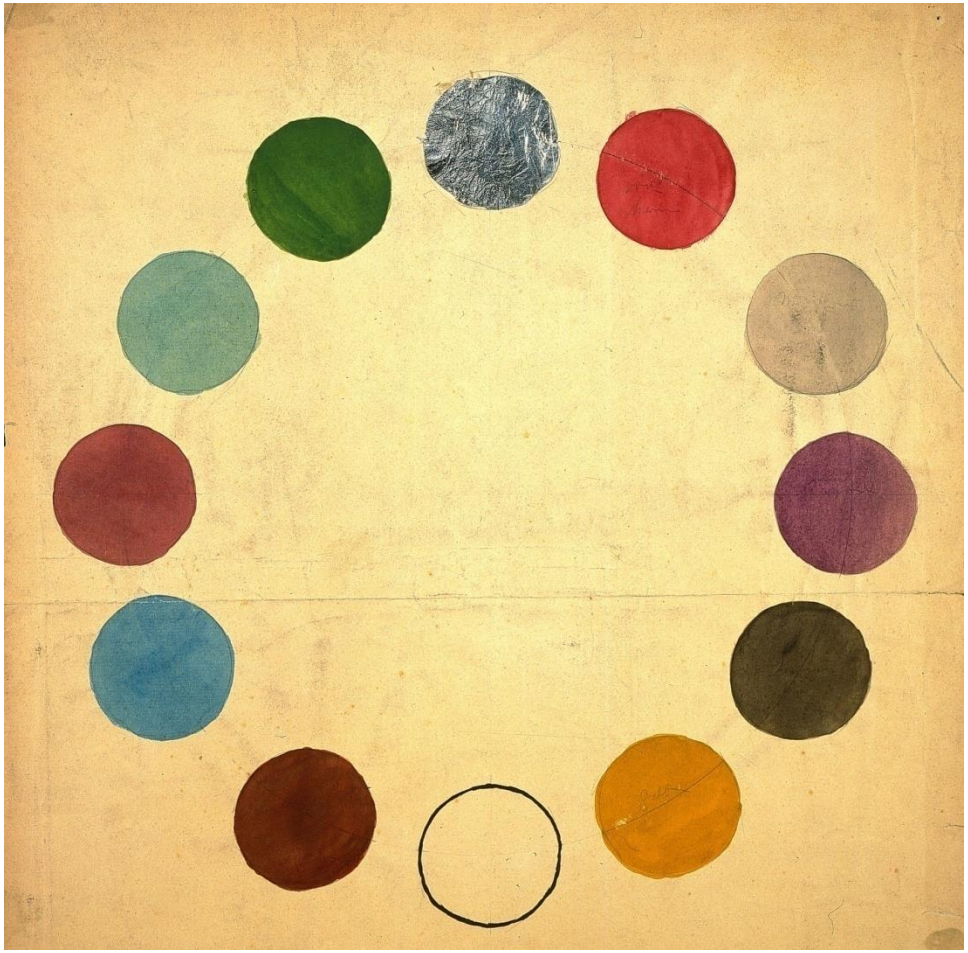
L'étoile chromatique d'Itten

Ce n'est plus le cas en 1961



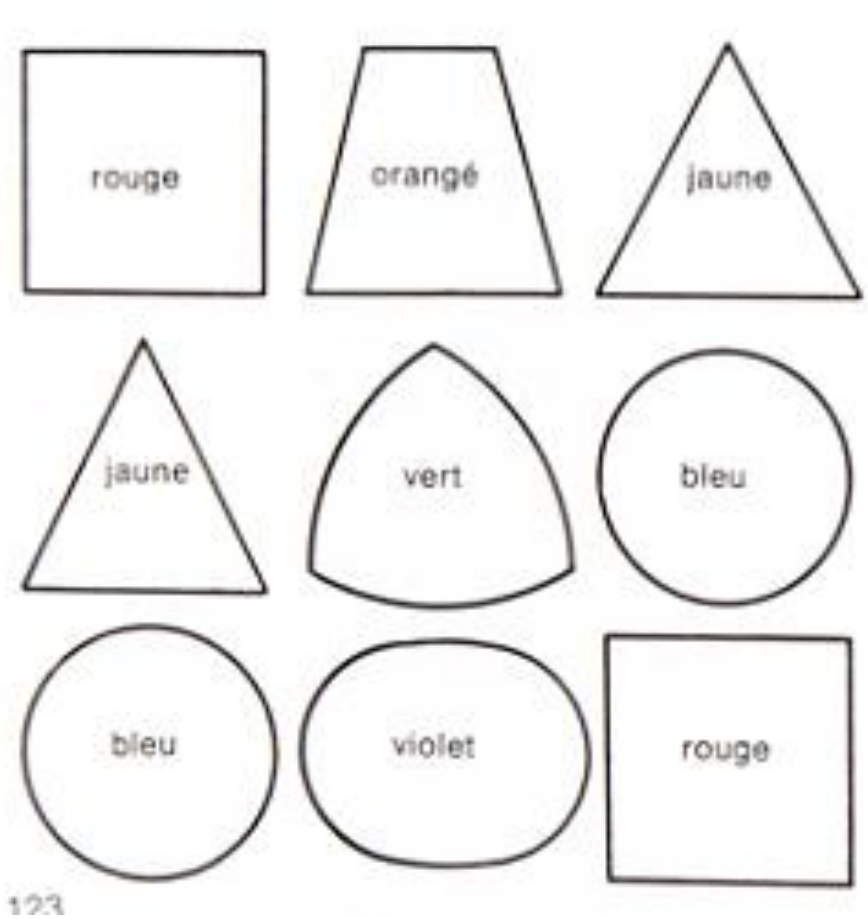
Johannes Itte*n, Kunst der Farbe,* 1961

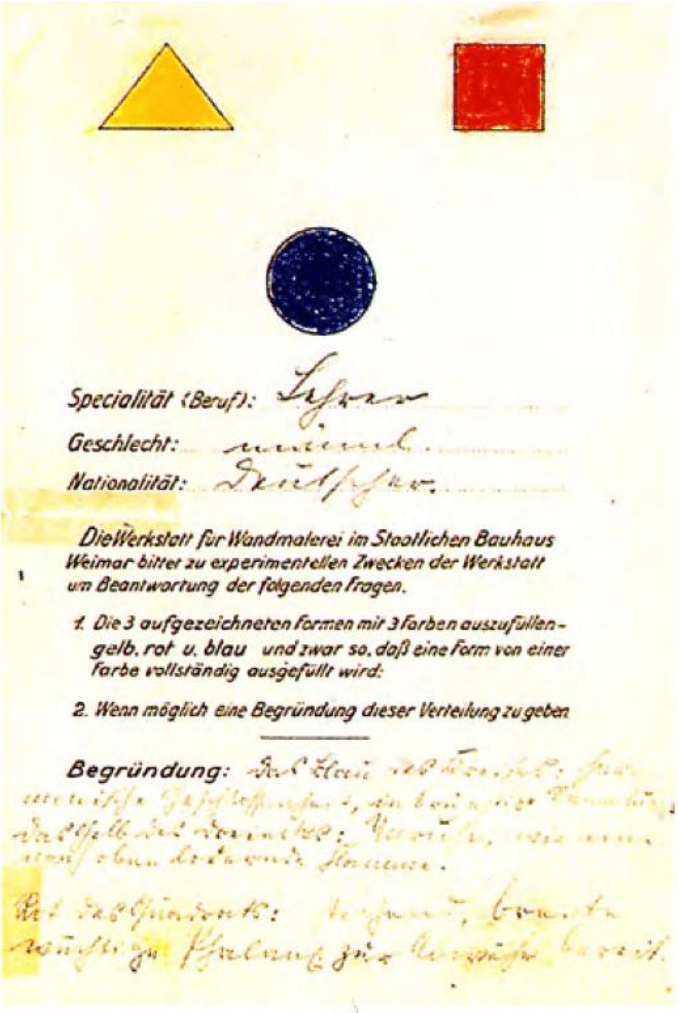
Gertrud Grunow au Bauhaus



Cercle chromatique présenté lors de ses cours, vers 1921

Couleurs et formes au Bauhaus





Speciolität (Beruf):
Geschlecht:
Nationalität:

Die Werkstatt für Wandmalerei im Staatlichen Bauhaus Weimar bittet zu experimentellen Zwecken der Werkstatt um Beantwortung der folgenden Fragen.

1. Die 3 aufgezeichneten Formen mit 3 Farben auszufüllen – gelb, rot u. blau und zwar so, daß eine Form von einer Farbe vollständig ausgefüllt wird:

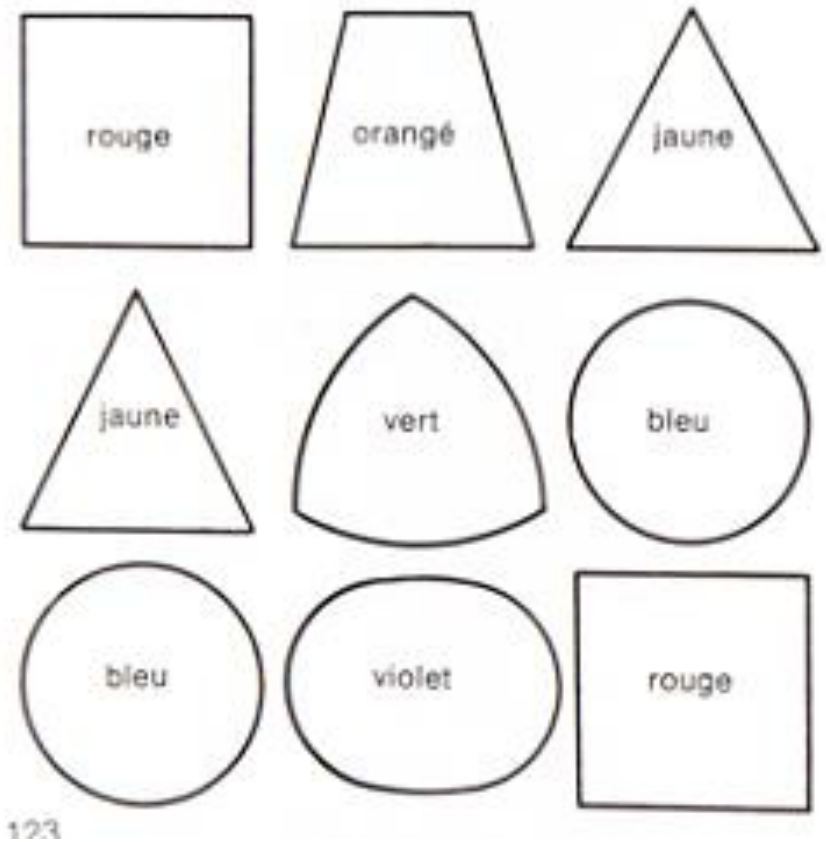
2. Wenn möglich eine Begründung dieser Verteilung zu geben

Begründung:

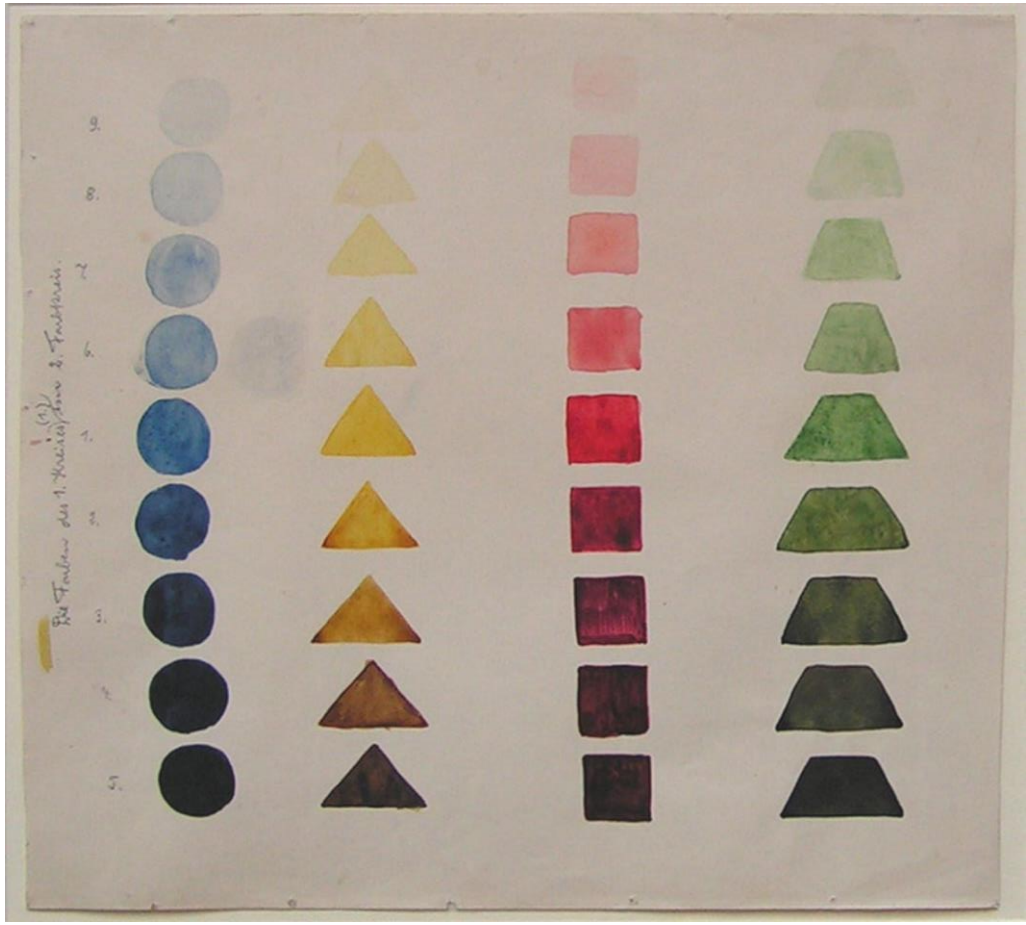
Association couleurs / formes, Itten 1961

Questionnaire de Kandinsky, 1923

Gertrud Grunow au Bauhaus



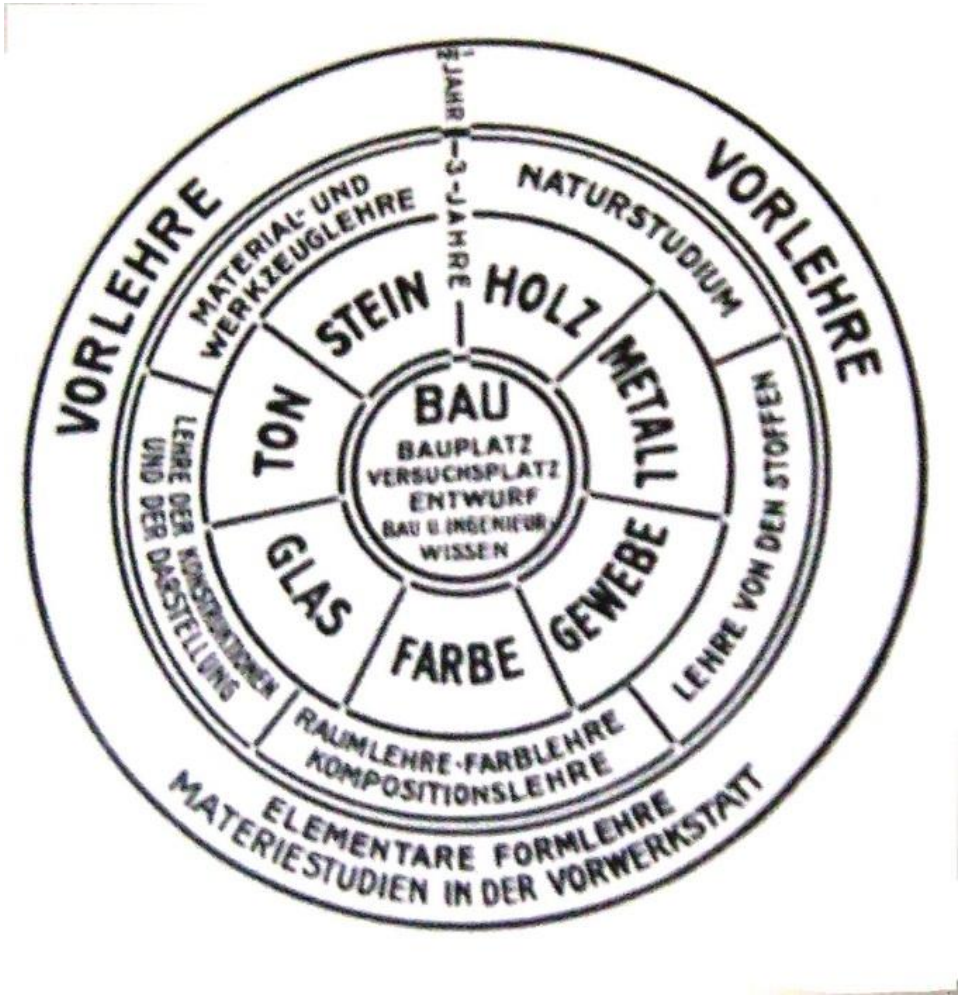
Association couleurs / formes, Itten 1961



4 lignes de formes colorées, cours de Gertrud Grunow au Bauhaus, 1924

Le Bauhaus

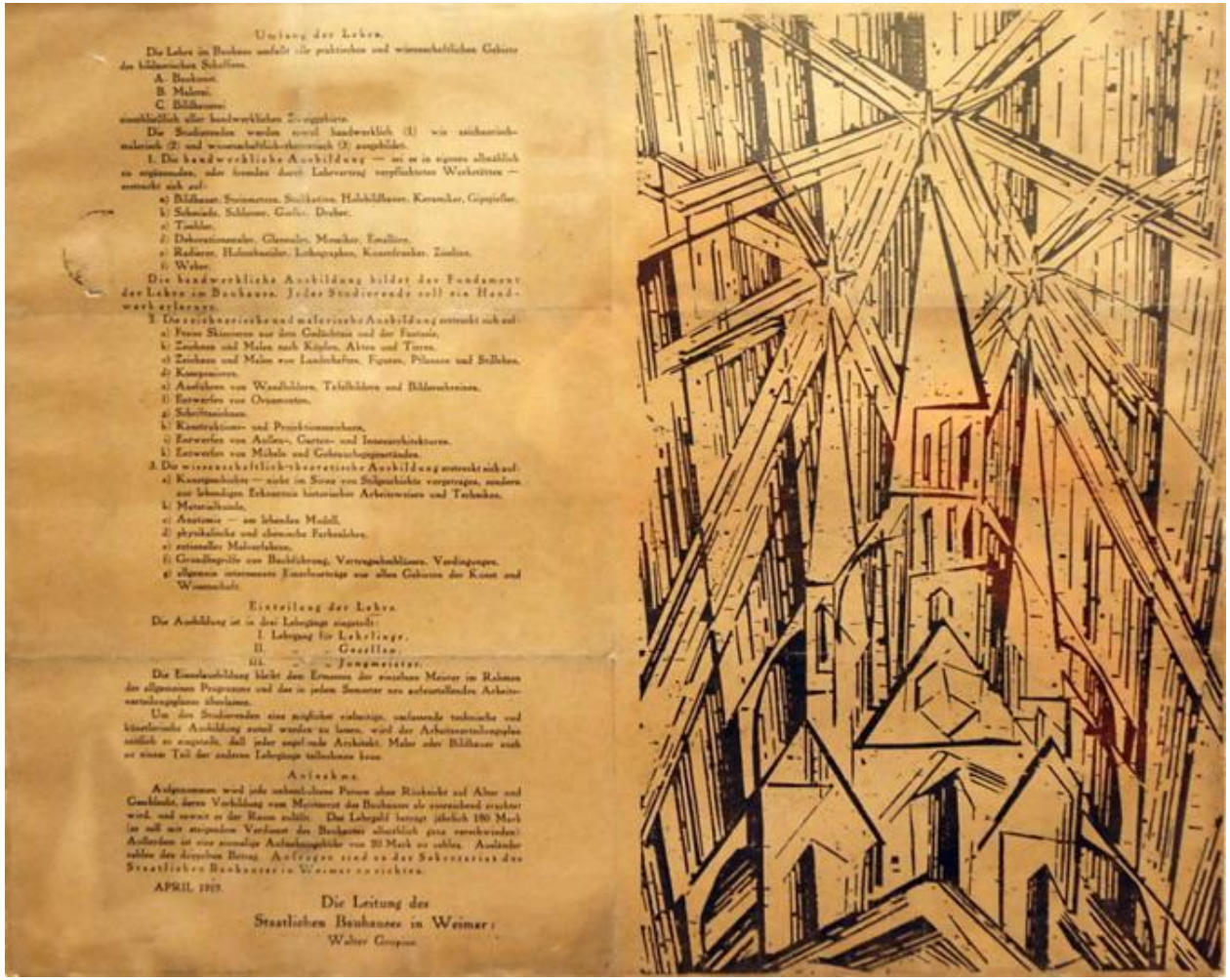
entre arts, artisanat, design & industrie



Programme d'études du Bauhaus, 1922

Le Bauhaus

entre arts, artisanat, design & industrie



Umfang der Lehre.

Die Lehre im Bauhaus umfaßt alle praktischen und wissenschaftlichen Gebiete der bildnerischen Schaffens.

A. Baukunst.
B. Malerei.
C. Bildhauerei.

einschließlich aller handwerklichen Zweiggebiete.

Die Studierenden werden sowohl handwerklich (1) wie künstlerisch-malerisch (2) und wissenschaftlich-theoretisch (3) ausgebildet.

1. Die handwerkliche Ausbildung — sei es in eigenen allmählich zu ergänzenden, oder besonders durch Lehrvertrag empfohlenen Werkstätten — erstreckt sich auf:

a) Bildhauer: Steinmetzen, Steinhauer, Holzbildhauer, Kunstler, Gipsgießer.
b) Schmiede, Schlosser, Gießer, Drucker.
c) Tischler.
d) Dekorationsmaler, Glasmaler, Monteur, Emailleur.
e) Radierer, Holzschneider, Lithographen, Kupferstecher, Ziseleur.
f) Weber.

Die handwerkliche Ausbildung bildet das Fundament der Lehre im Bauhaus. Jeder Studierende soll ein Handwerk erlernen.

2. Die künstlerische und malerische Ausbildung erstreckt sich auf:

a) Freie Skizzen aus dem Gedächtnis und der Fantasie,
b) Zeichnen und Malen nach Körpern, Akten und Tieren,
c) Zeichnen und Malen von Landschaften, Figuren, Pflanzen und Stillleben,
d) Komponieren,
e) Ausführen von Wandbildern, Tafelbildern und Bildnerischem,
f) Entwerfen von Ornamenten,
g) Schriftzeichnen,
h) Konstruktions- und Projektionszeichnen,
i) Entwerfen von Außen-, Garten- und Innenarchitekturen,
k) Entwerfen von Möbeln und Gebrauchsgegenständen.

3. Die wissenschaftlich-theoretische Ausbildung erstreckt sich auf:

a) Kunstgeschichte — nicht im Sinne von Stilgeschichte vorgetragen, sondern zur lebendigen Erkenntnis historischer Arbeitsweisen und Techniken,
b) Materialkunde,
c) Anatomie — am lebenden Modell,
d) physikalische und chemische Farbenlehre,
e) rationelle Malerlehre,
f) Grundbegriffe von Buchführung, Vertragsabschlüssen, Verdingungen,
g) allgemein orientierende Einzelvorträge aus allen Gebieten der Kunst und Wissenschaft.

Einteilung der Lehre.

Die Ausbildung ist in drei Lehrgänge eingeteilt:

I. Lehrgang für Lehrlinge,
II. — — Gesellen,
III. — — Jungmeister.

Die Einzelausbildung bleibt dem Ermessen der einzelnen Meister im Rahmen des allgemeinen Programms und des in jedem Semester zu aufstellenden Arbeitsverteilungsplanes überlassen.

Um den Studierenden eine möglichst vielseitige, umfassende technische und künstlerische Ausbildung zuteil werden zu lassen, wird der Arbeitsverteilungsplan zeitlich so eingeteilt, daß jeder angehende Architekt, Maler oder Bildhauer auch an einem Teil der anderen Lehrgänge teilnehmen kann.

Aufnahme.

Aufgenommen wird jede unbescholtene Person ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, deren Vorbildung vom Meisterrat des Bauhauses als ausreichend erachtet wird, und soweit es der Raum erlaubt. Das Lehrgeld beträgt jährlich 180 Mark (es soll mit steigendem Verdienst des Bauhauses allmählich ganz verschwinden). Außerdem ist eine einmalige Aufnahmegebühr von 20 Mark zu zahlen. Ausländer zahlen den doppelten Betrag. Anfragen sind an das Sekretariat des Staatlichen Bauhauses in Weimar zu richten.

APRIL 1919.

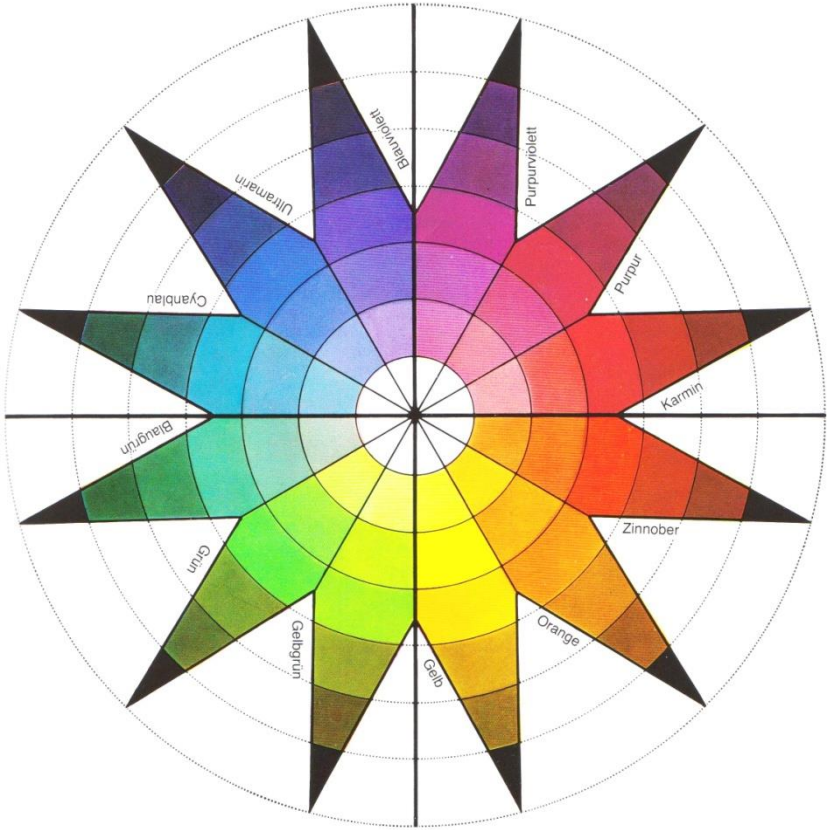
Die Leitung des
Staatlichen Bauhauses in Weimar:
Walter Gropius.

Walter Gropius, extrait du programme du Bauhaus, 1919

Correspondances chez Kandinsky, 1928

Tempo	Intensité	Registre	Voyelle	Couleur	Forme
Vif, *Presto* (M.M. 135)	*f*	aigu	i	Jaune	Triangle
Modéré (75)	*mf*	médium	a	Rouge	Carré
Lent, *Adagio* (50)	*p*	grave	o	Bleu	Cercle

Nous vous remercions de votre attention



Johannes Itte*n, Farbenkugel in sieben Lichtstufen und zwölf Tönen,* 1921