

92 Régine Bonnefoit

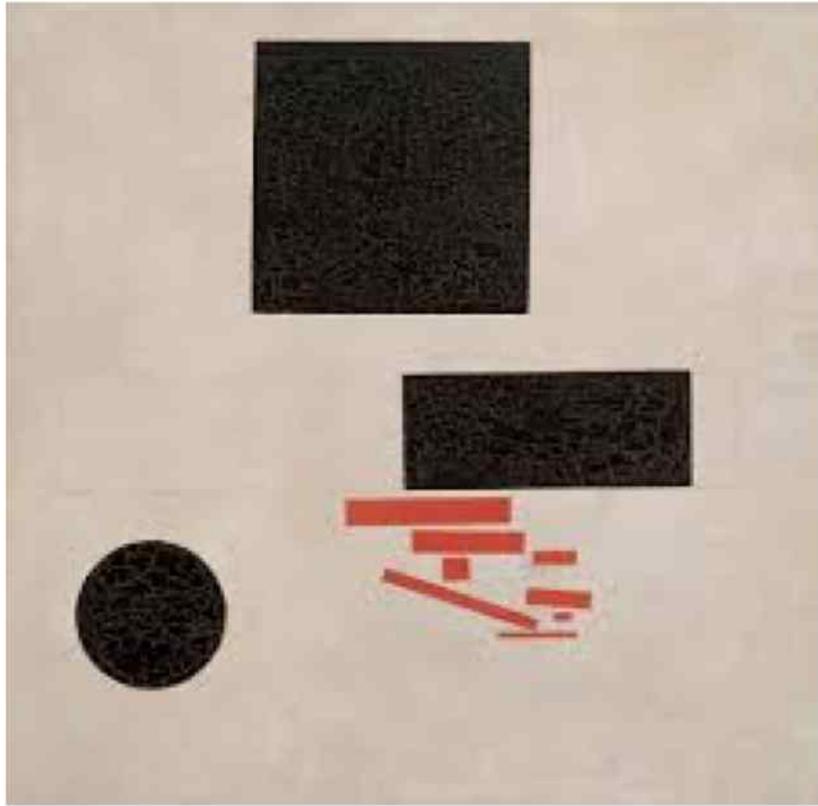
PAUL KLEE

SA THÉORIE DE L'ART

FIGURES

Régine Bonnefoit, *Paul Klee. Sa théorie de l'art*, Lausanne: Presses polytechniques et Universitaires romandes, 2013

Prochaine exposition du Centre Paul Klee, Berne

Kasimir Malévitch, *Composition suprématisiste*, 1915

*La révolution est mort.
Vive la révolution !*
Pour le centenaire de la
Révolution d'Octobre
russe de 1917

13 avril – 9 juillet 2017

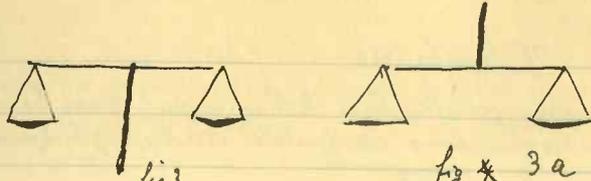

fig 3

so ungefähr sehn Wagen aus. Sie wägen zwei Gewichte gegeneinander ab, die weil es eben nur zwei sind in einer Fläche liegen können. Den durch zwei Punkte kann ich, wo sie sich im Raume auch befinden immer mit einer in eine einzige Fläche hineinbringen. (Nehmen)

völlig

* * *
Einräumliche Wago aber würde so aussehen:

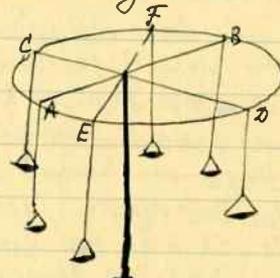

fig 5

in diesem Falle eine räumliche Wago die auf drei Ebenen AB, CD und EF sich erstreckt. Mit dieser Wago könnte man die Gewichte an den Wänden eines Raumes ^{erwägen} ~~ausmessen~~, der sich über einem ^{Sechseck} ~~Sechseck~~ _{Stück} aufbaut (fig 6)

* Nehmen wir an, die eine Fläche sei nun richtig erwogen, dann können wir die Wago in eine neue Lage bringen und gegen die eine Fläche ein zweite, gegenüberliegende abwiegen. *

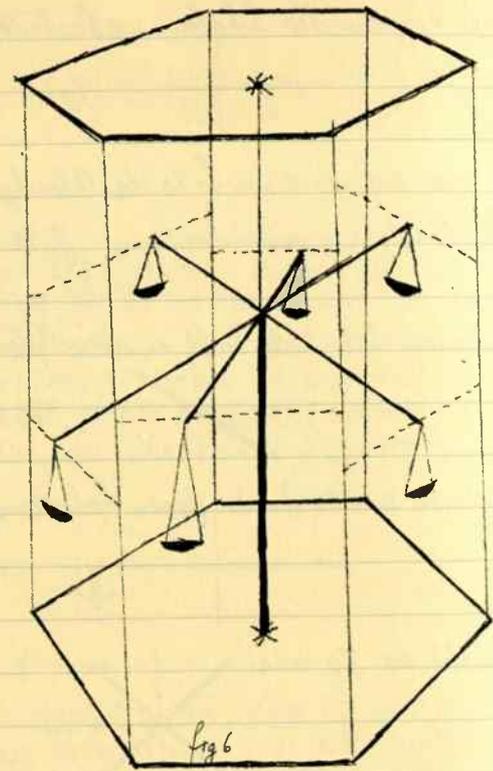

fig 6

Mit dieser schon nicht mehr ganz einfachen kleinen Maschine unsere ersten Experimente zu machen, wäre unklug und sie werden mir zugeben, dass es die Beschränkung auf die Fläche berechtigt ist.

Ob die Flächen wago nun steht oder hängt (fig 3u 3a) das ist gleich, wesentlich an ihr ist das Kreuz der horizontalen zur Verticalen. Es ist dies der Geist der wago

Cahier avec cycle de cours intitulé *Contributions à la théorie de la forme picturale* (novembre 1921 à décembre 1922)

« Le cours d'hier s'est déroulé sans accroc, je m'étais encore préparé jusqu'au moindre détail et n'avais donc rien à craindre qui ne fût fondé »

Paul Klee (1879 – 1940)

<http://www.kleegestaltungslehre.zpk.org>

Gestaltung

Lehre

Gestalt

GESTALT = figure, forme

GESTALTUNG = mise en forme

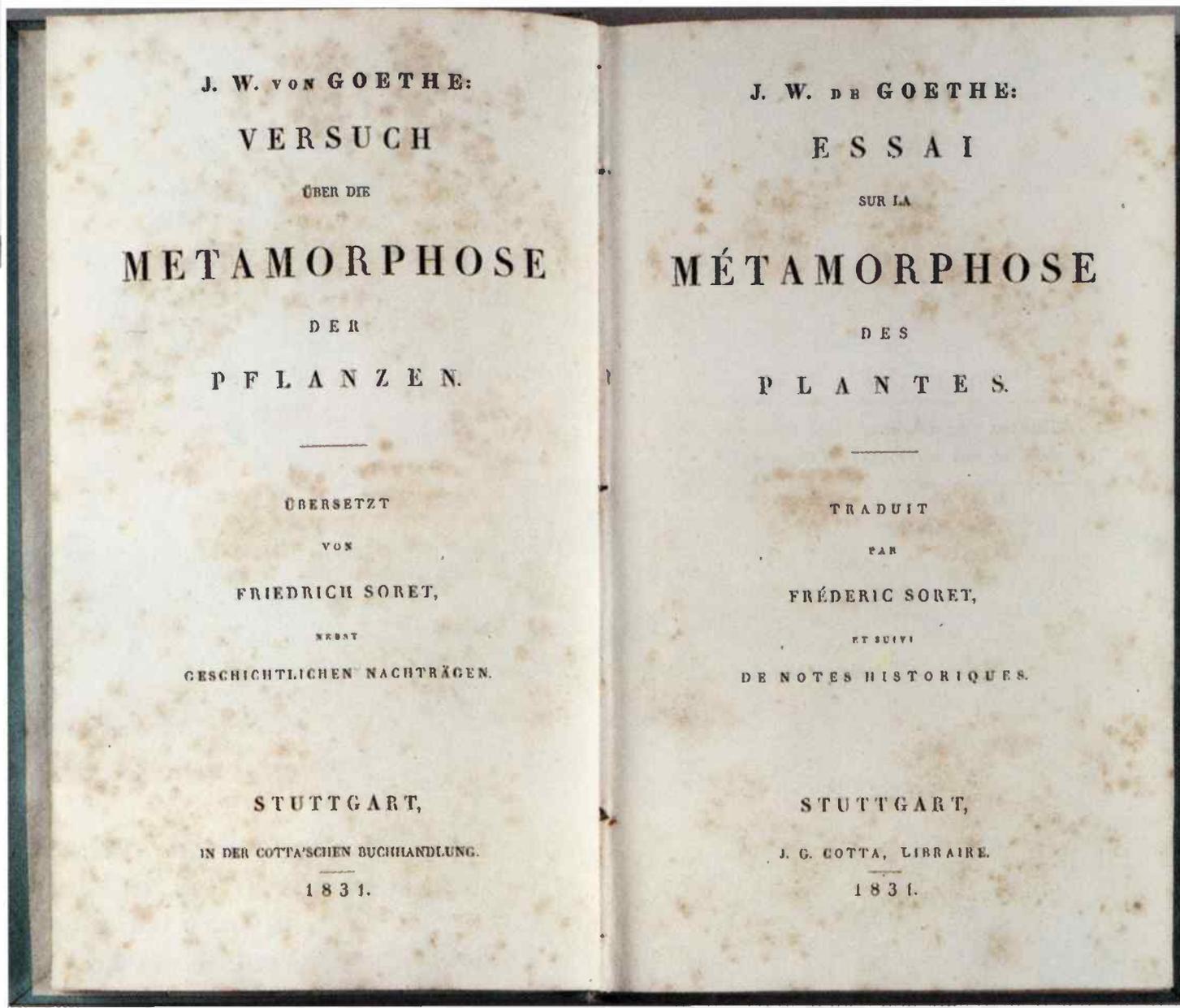

(BG I.1/4)

« L'enseignement de la mise en forme traite des **voies** qui conduisent à la forme. C'est en somme un enseignement de la forme qui met en avant toutes les voies qui y conduisent » (*BG I.1/4*).

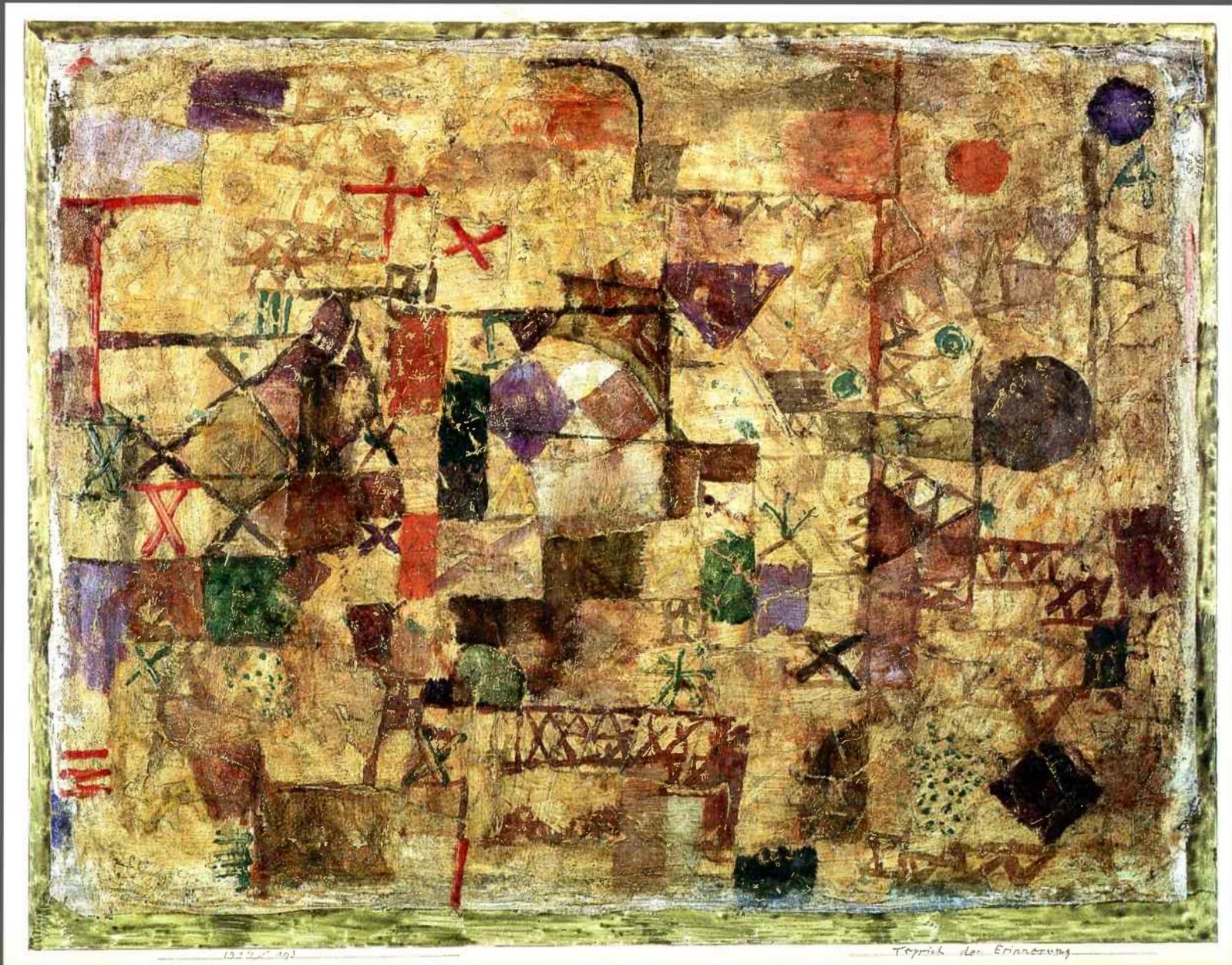
Johann Wolfgang Goethe, *Essai sur la métamorphose
des plantes*, 1790

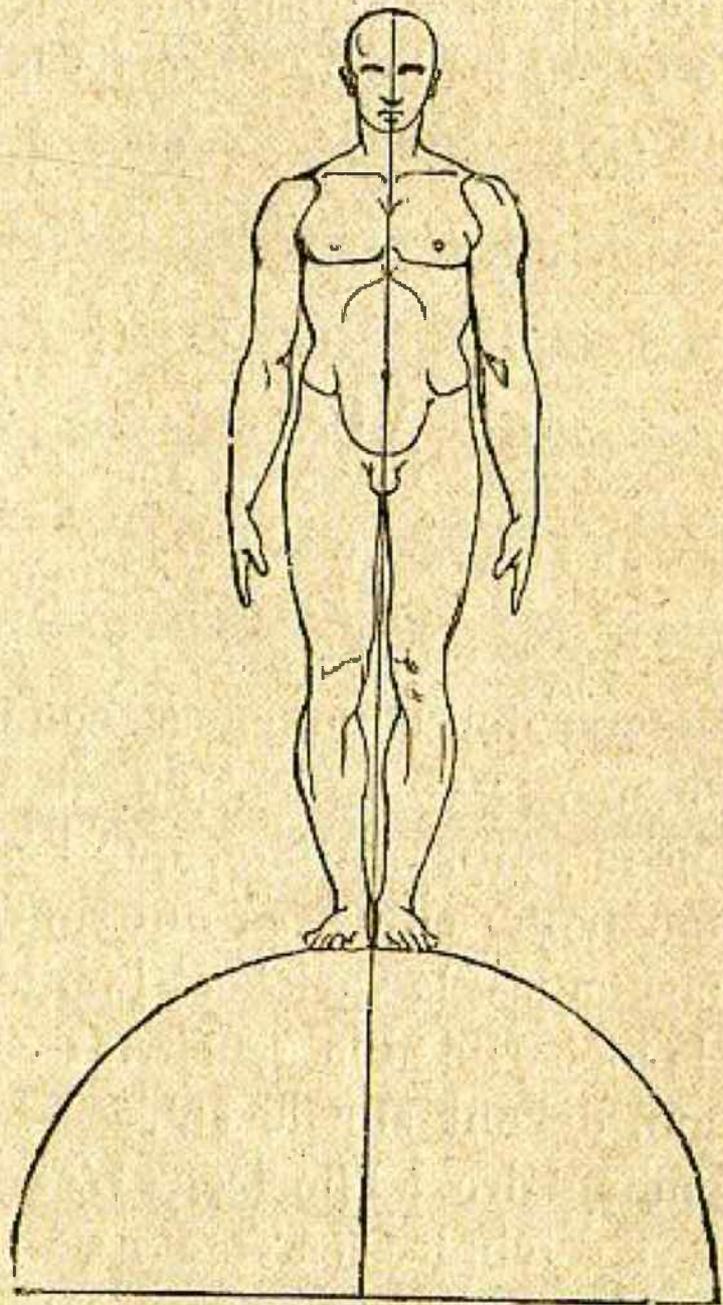
Traduction française
de Frédéric Soret,
1831

Paul Klee,
Architecture intérieure,
1914

Tapis du souvenir, 1914-1921

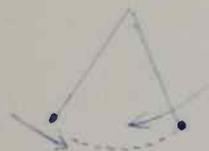

VAINCRE LA GRAVITÉ

David Pierre Giottino
Humbert de Superville,
*Essai sur les signes
Inconditionnels dans
l'art, 1827*

Wir stehen aufrecht und in der Erde verwurzelt

ströme bewegen leicht uns hin und her

frei ist nur die Sehnsucht dorthin:
zu Monden und Sonnen

(als ich ein Aquarell vor mir wiedersah)

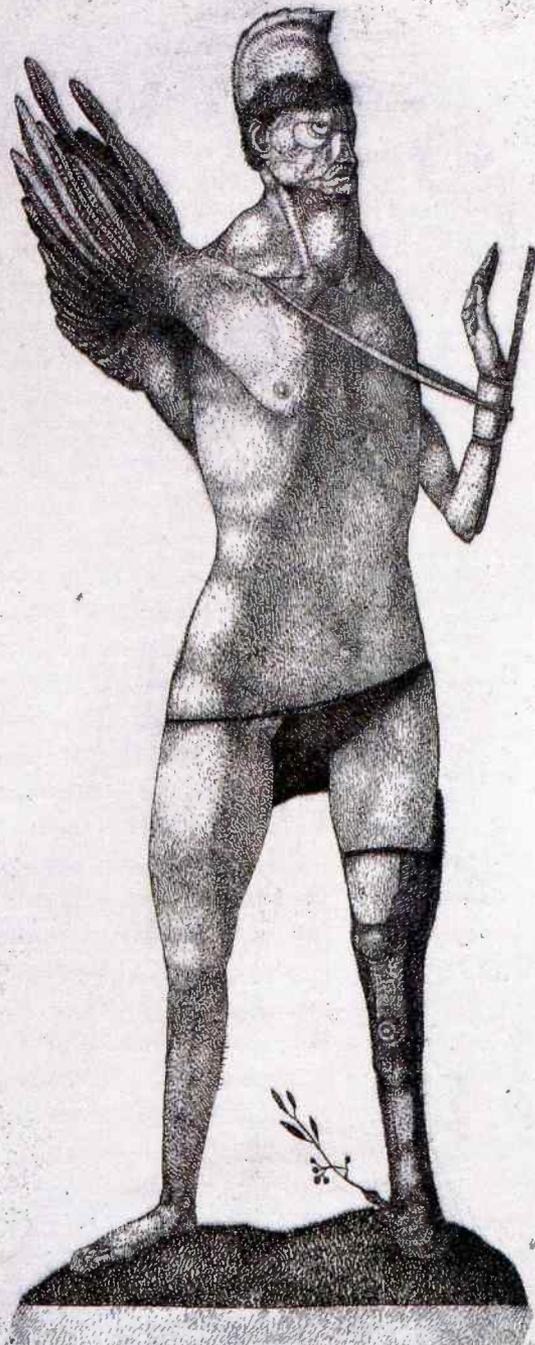
Braunschweig 1. Okt 23

J. K.

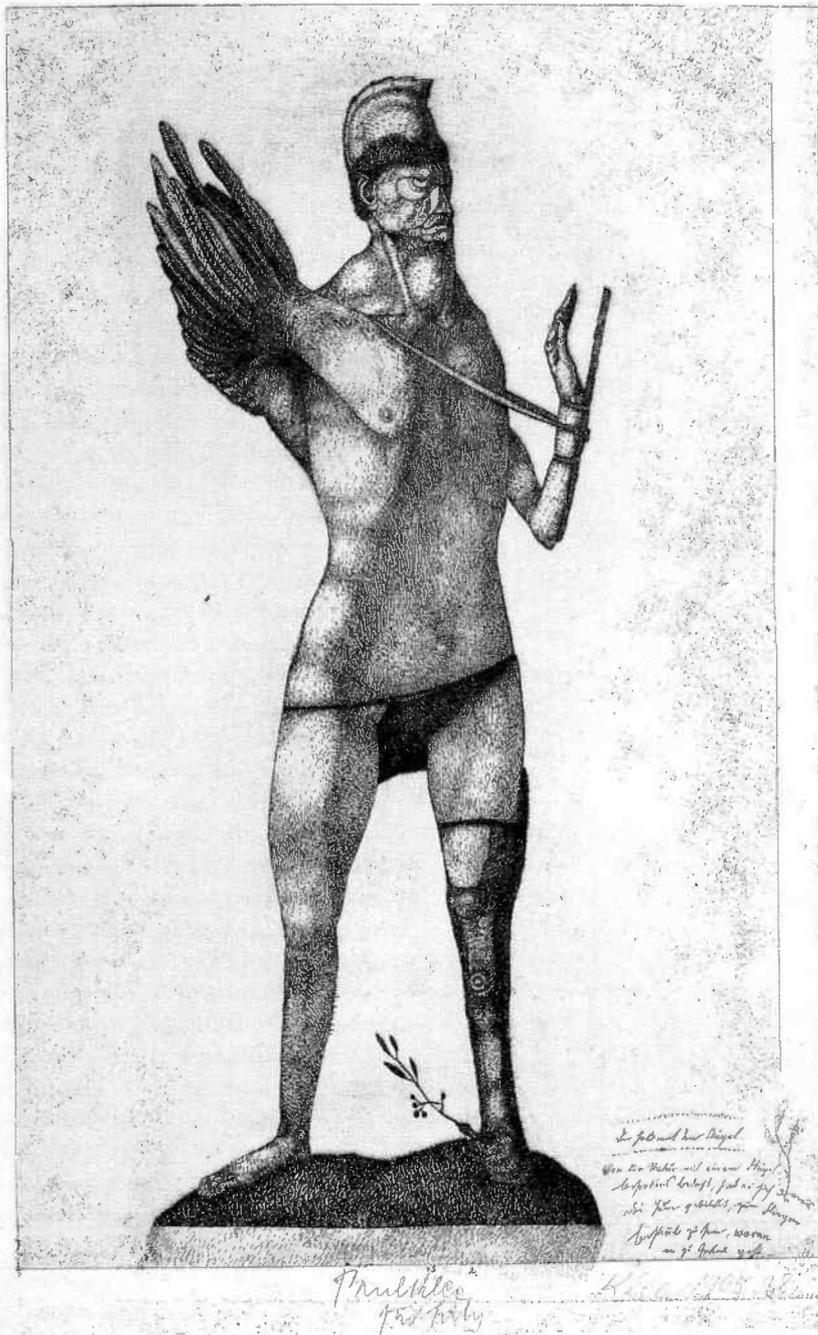
Paul Klee, *Le héros à l'aile*,
eau-forte, 1905

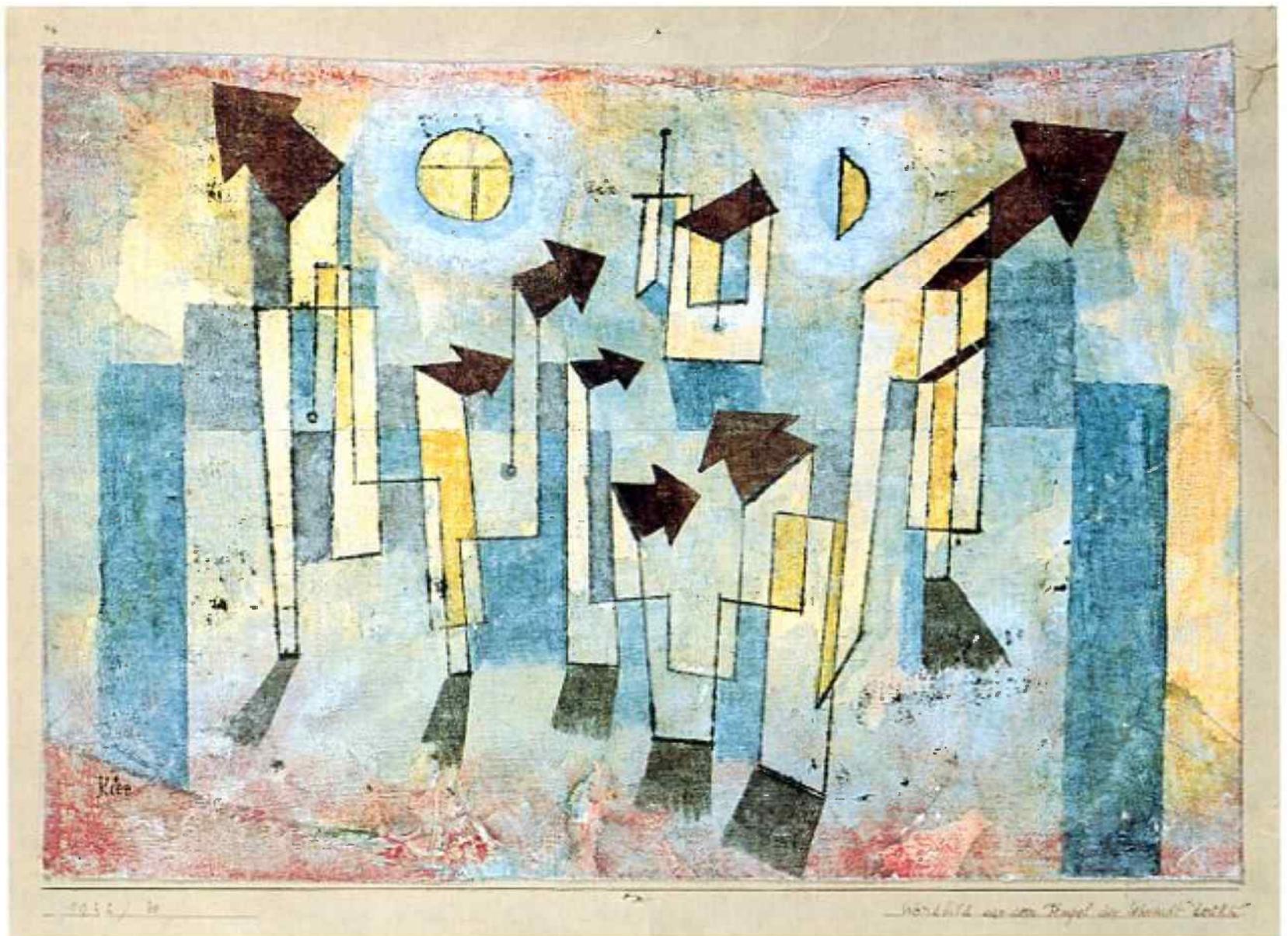

« Cet homme né, à la différence des créatures divines, avec une seule aile d'ange, s'acharne dans ses tentatives de vol.

Son bras et sa jambe brisés ne l'empêchent pas de persévérer dans son idée de voler. »
(*Journal*, 198).

« L'aptitude de l'homme à parcourir mentalement aussi bien le terrestre et le supra-terrestre au rebours de son impuissance physique constitue la tragédie originelle de l'être humain. De ce conflit entre puissance et impuissance naît la dualité de l'être. Mi-ailé, mi-captif, l'homme est ainsi »

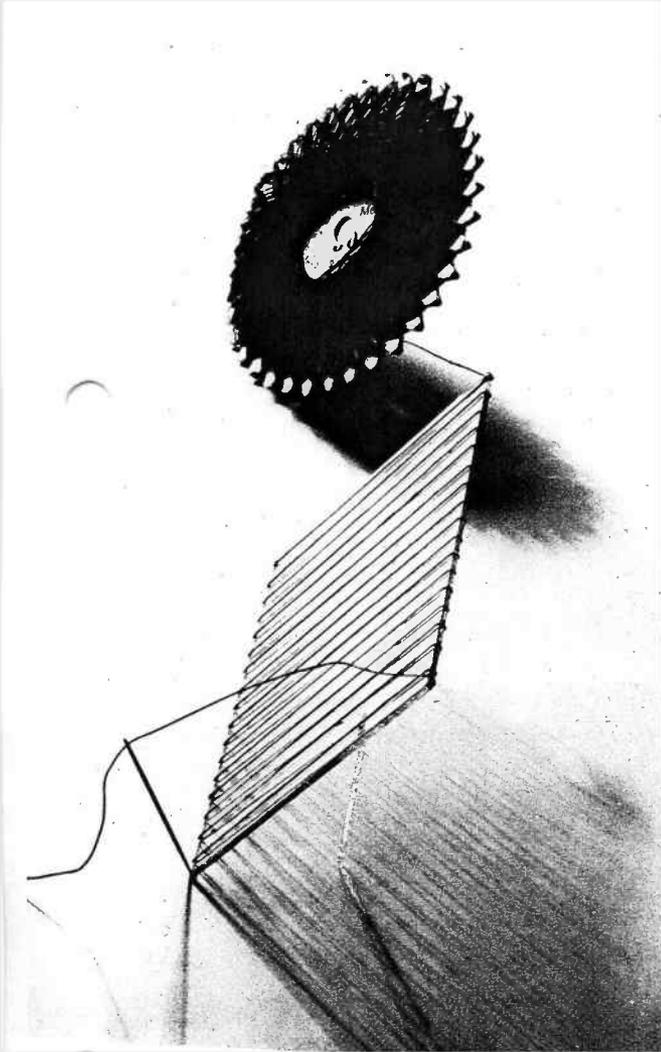
Peinture murale du temple de l'aspiration de là-bas, 1922,30

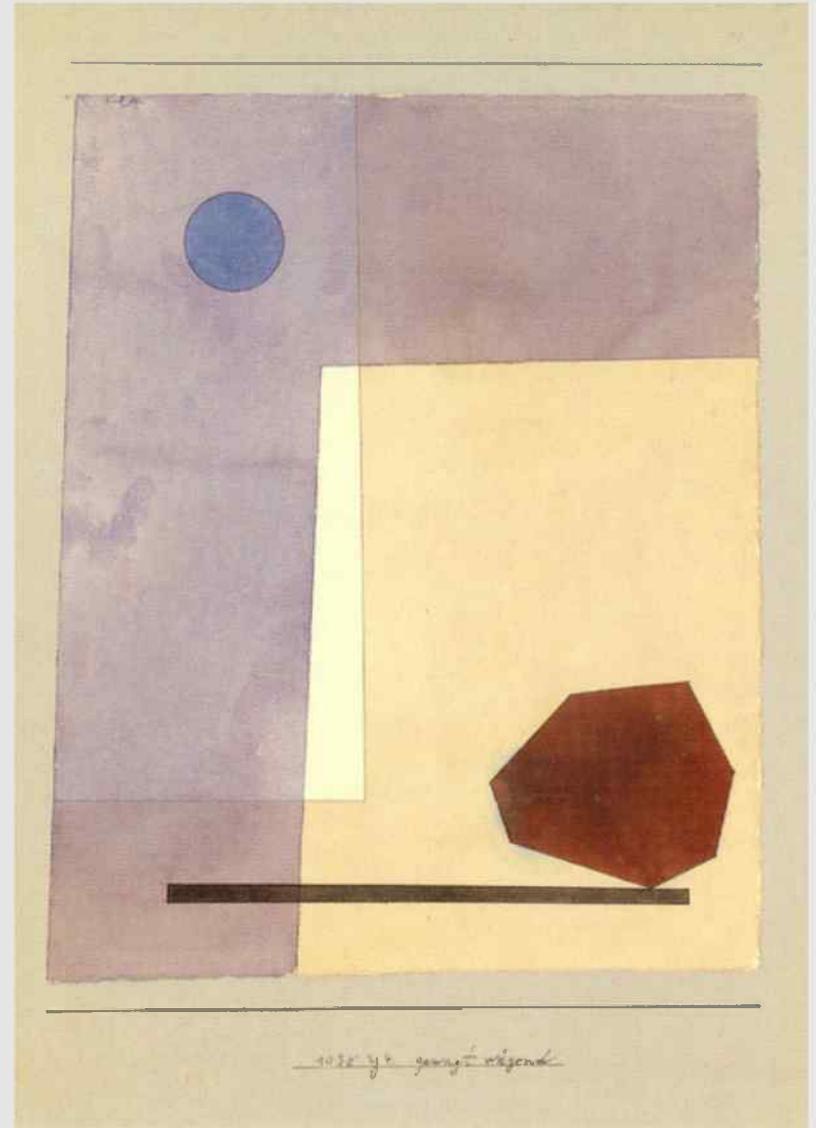
Fresques à Pompéi

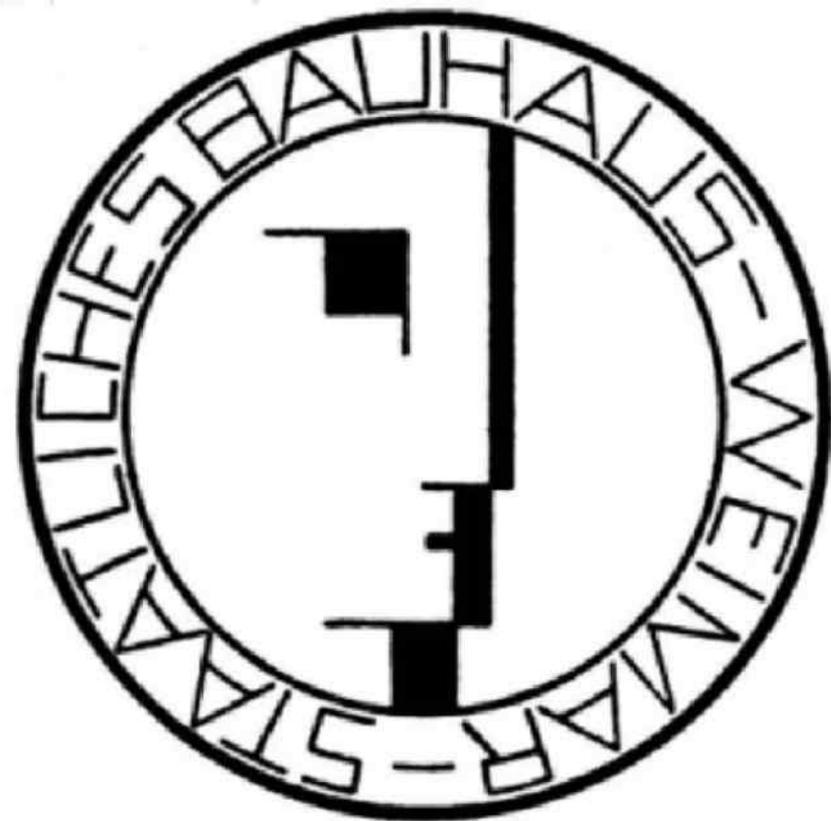
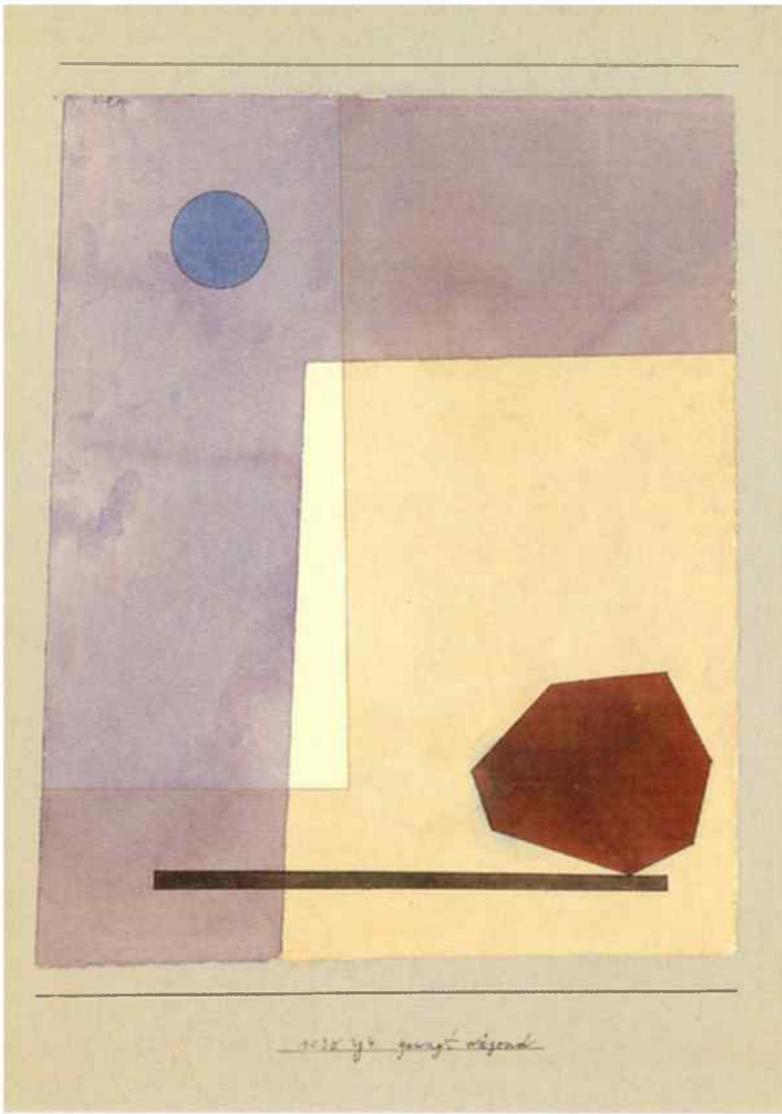
Équilibre

Georg Muche, *Équilibre précaire*, 1921

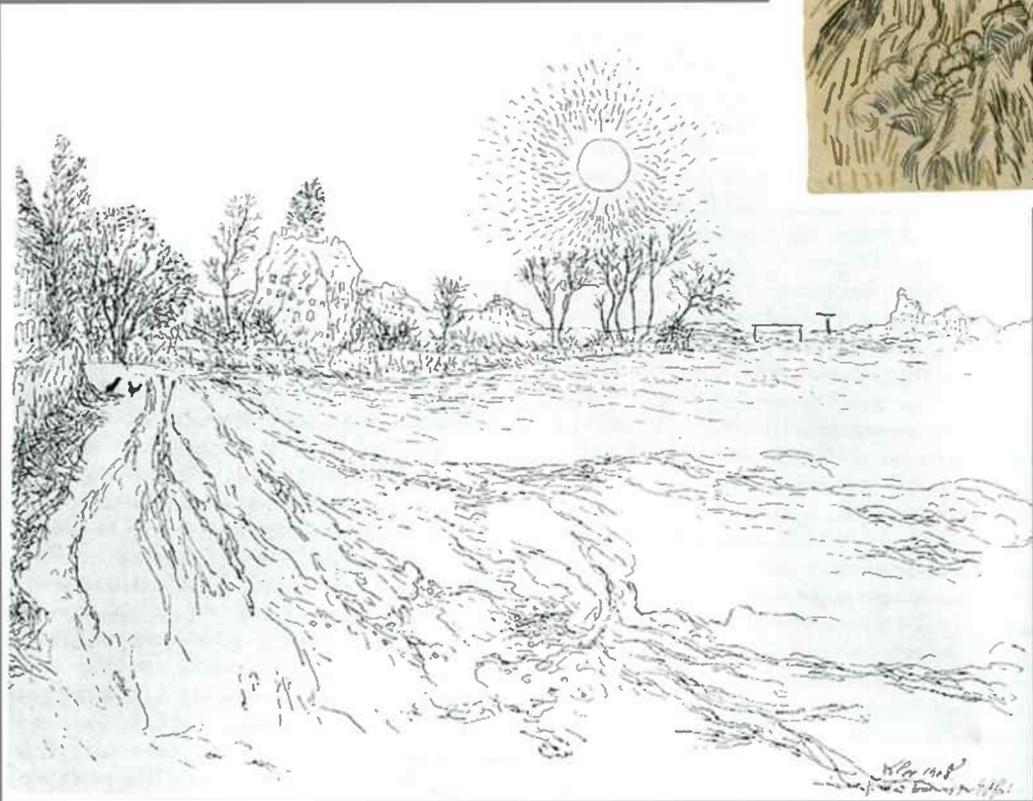
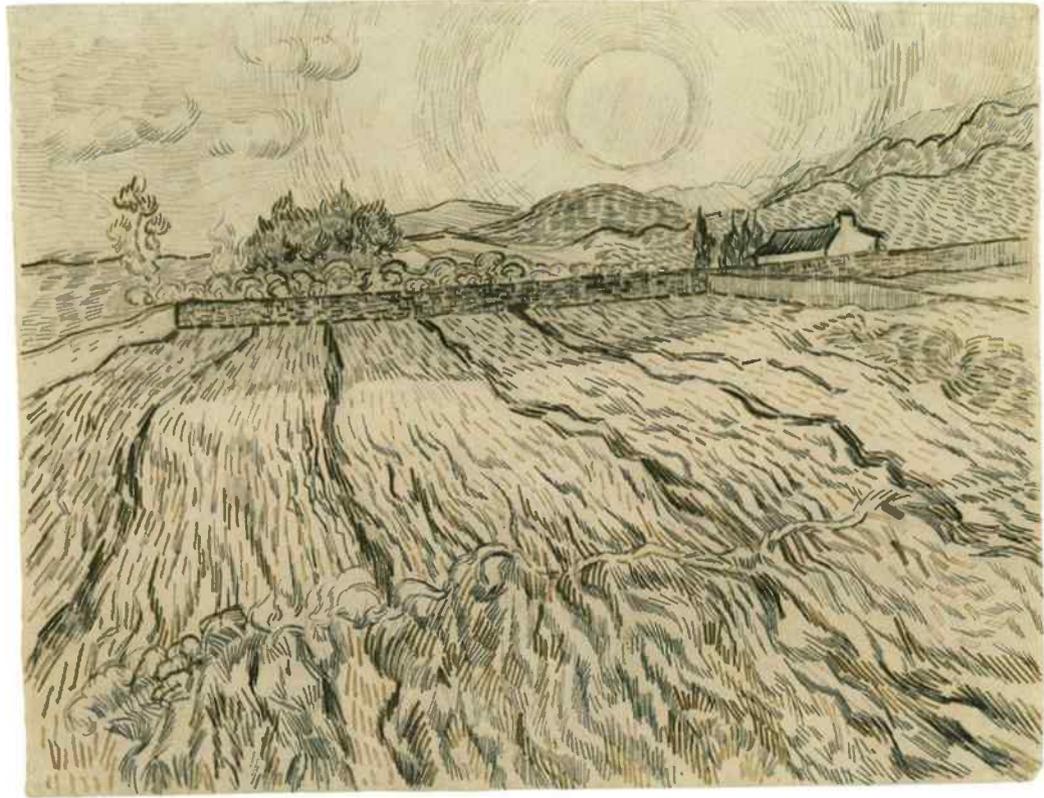
Paul Klee, *Gewagt wägend*, 1930

Logo du Bauhaus conçu par Oskar Schlemmer

Paul Klee, *Paysage avec soleil*, 1908, Plume sur papier sur carton, 23,5 x 29,5 cm

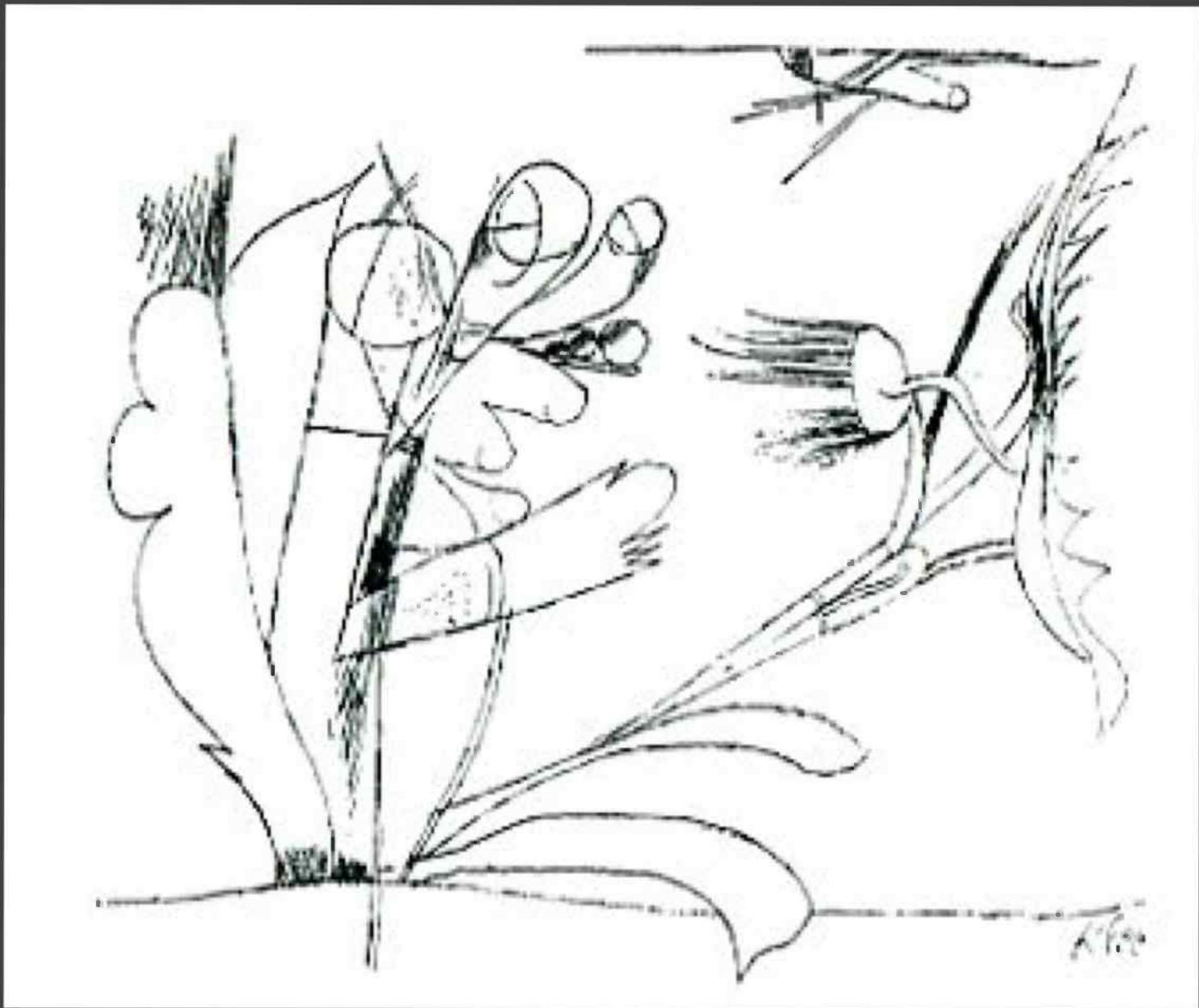

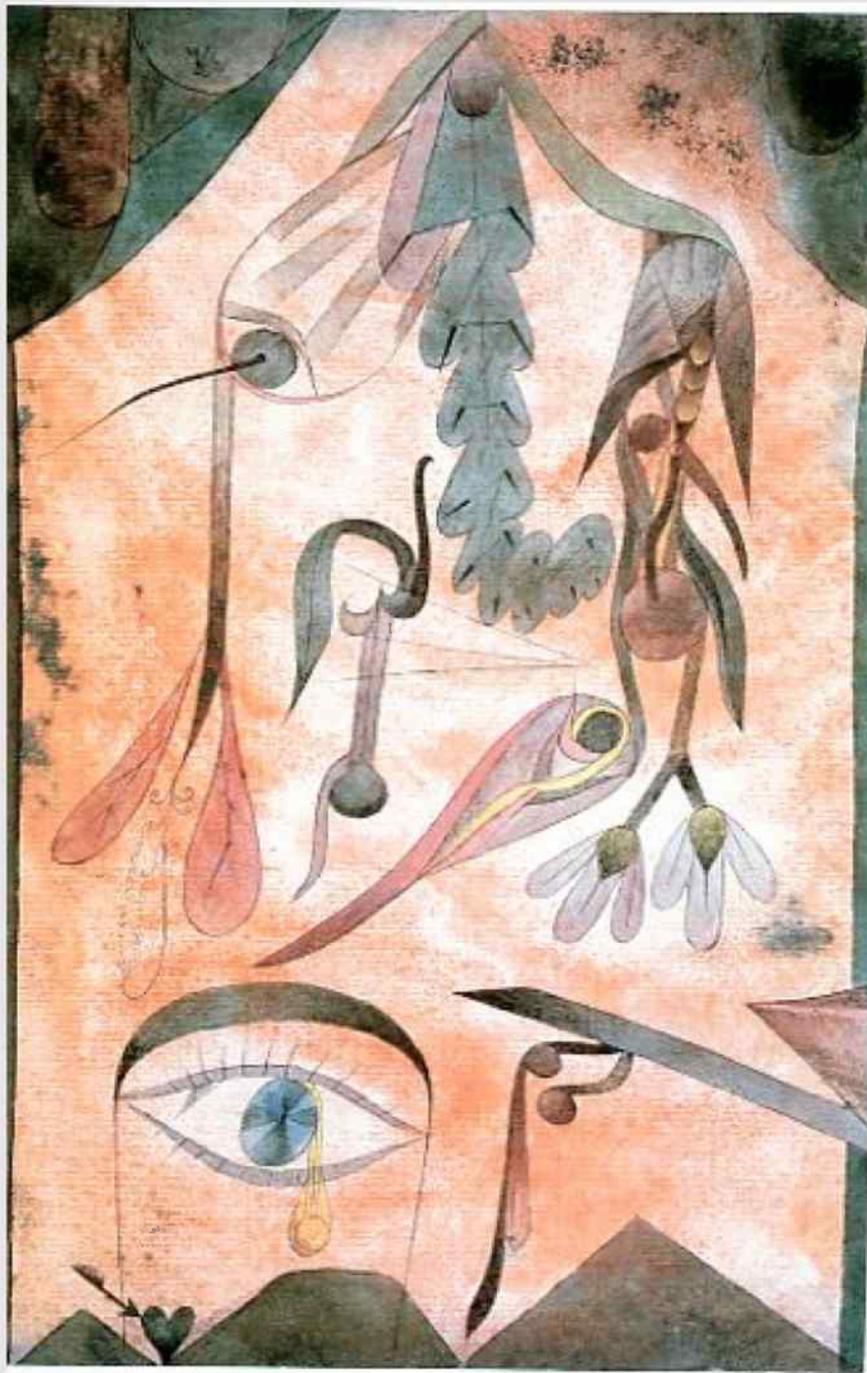
Ernst Kreidolf, *Blumenmärchen* [*Contes de fleurs*], 1898

Ernst Kreidolf, fec.

Paul Klee, *Plantes passionnées*, 1914

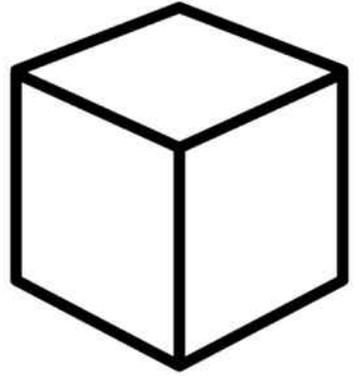
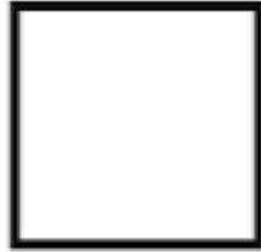
Paul Klee, *Fleurs en deuil*, 1917

« Nulla dies sine linea »

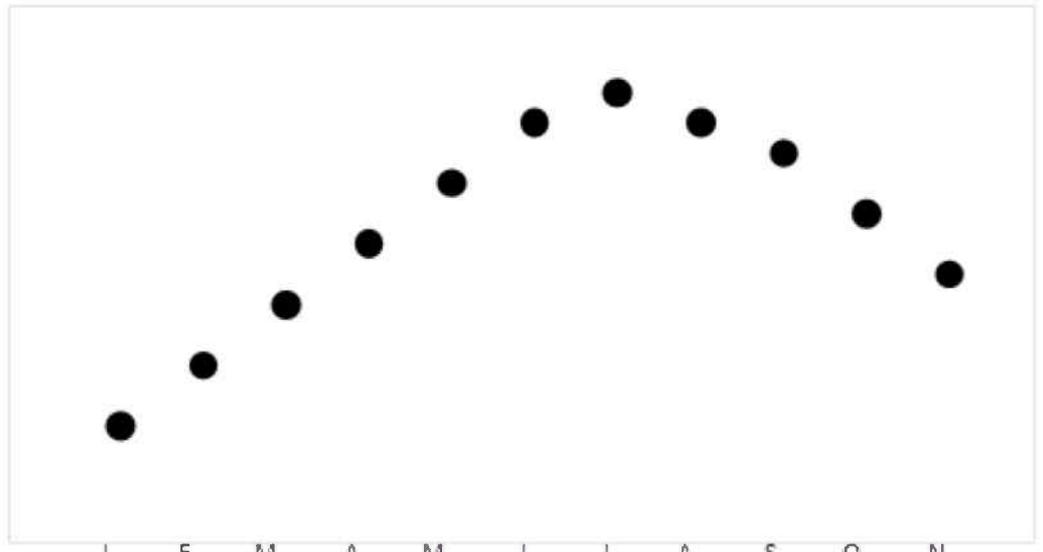
« Aucun jour sans
tracer une ligne »

Euclide, *Stoichea*

(*Éléments*) en treize

livres au 4e siècle av. J.-C

Berührung in der Linie

⑥

(..... Pseudo Linie)

Punkt mit Punkt

.....
Pseudo Linie

Punkt mit Linie

(eindimensionale Berührung)

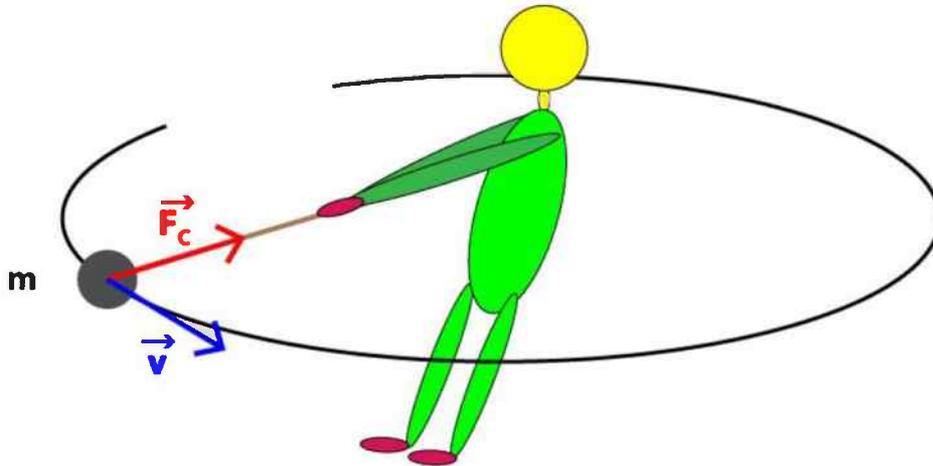
I

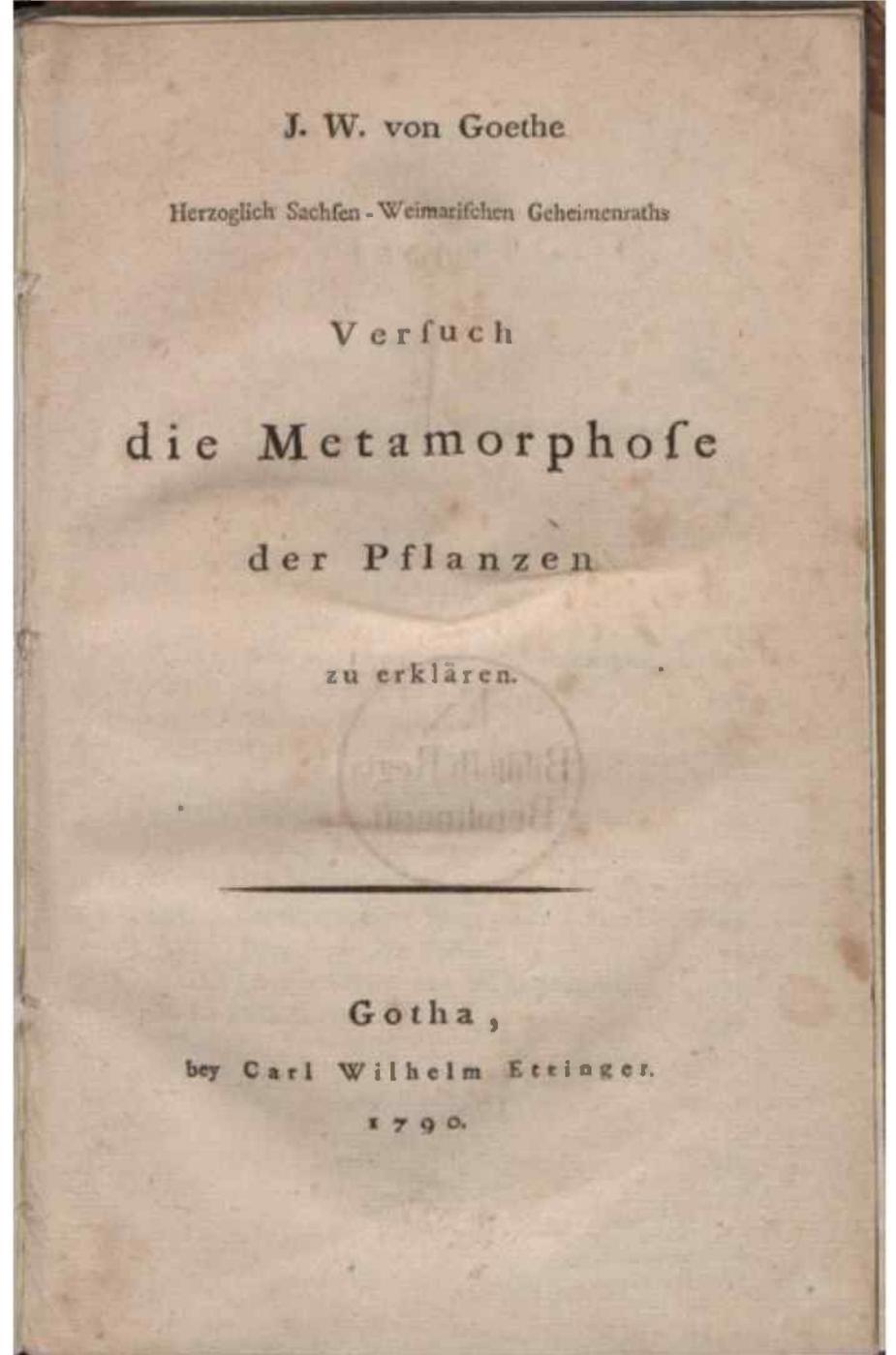
1.

Ligne *active* prenant librement ses ébats. Promenade pour la promenade, sans but particulier. Agent : un point en mouvement (fig. 1) :

Fig. 1

J. W. von Goethe

Herzoglich Sachsen-Weimarischen Geheimenraths

V e r f u c h

die Metamorphose

der Pflanzen

zu erklären.

G o t h a ,

bey Carl Wilhelm Ettinger.

1790.

Le 5 novembre 1923, il explique ainsi à ses élèves les propriétés de la graine :

« Malgré sa petitesse primitive, la graine est un noyau de forces particulièrement chargé d'énergie. [...] Une certaine circonstance extérieure, le rapport à la terre et à l'atmosphère, suscite sa capacité de croissance. [...] Concrètement : la graine donne naissance à des racines, **la ligne** s'enfonce dans la terre, non pour y vivre, mais pour y puiser les forces nécessaires à sa construction dans le royaume de l'air » (*BG I.2/7-8*).

Exercice du cours du 23 octobre 1923:

« Dessiner des feuilles d'après nature en tenant compte des énergies articulées dans les nervures » (*BG I.2/2*).

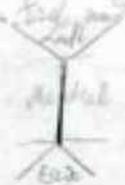
Die Erscheinung ist die Fruchtbarkeit, Baum hängen
 an der Erde und hängen in der Luft über sich
 Luft hängen

Die Ausdehnung im Luftraum ist unendlich
 sind von einander abhängig, wie die Funktionen
 der Verdauung und Atmung bei verschiedenen
 Lebewesen - einander prüfen. gewisse Verdauungs-
 basis kein gewisse Atmungsorgan herabhängig,
 gewisse Atmungsorgan bringt gewisse Verdauungsorgan
 (Gegensätzlichkeit, Reciprocität)

Die Konkurrenz um den Lebensraum, der
 Kampf um Essen wie das Schlagen des Licht
 drängt zu gesteigerten Kräfteentfaltung.

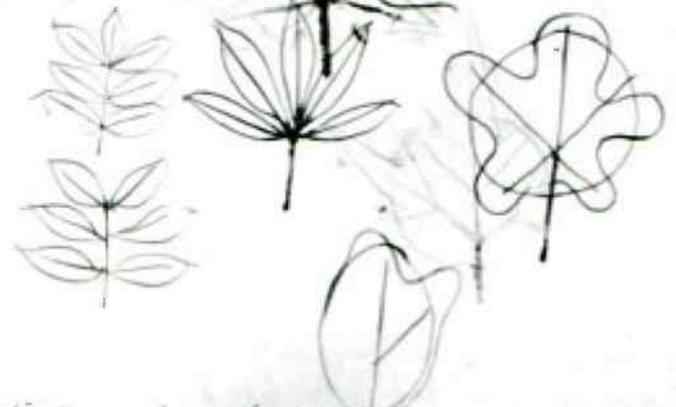
Dabei geht was den Lichtbereich betrifft
 die Höhe eine gerade Linie. Der Ursprungspunkt
 zwischen Erde und Luft wird sich und aus der

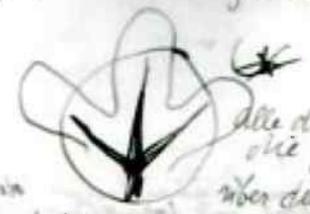
allgemeinen Pflanzen gestaltet
 wird die Baumgestalt, Wurzeln
 Stamm, Krone -

Dabei vertritt der Stamm der Wurzeln die Luft
 aus dem Boden in die hohe Krone. Die Wurzeln
 Energie sammeln sich in ihm zum wässrigen Strom

Man kann sich diese gegenwärtig entwickeln lassen, was sich
 besonders scharf hervorgehoben wird, brüht viel
 auch besonders stark zurück. Der Sonderfall
 wo wir bis zum Luftspass gegenüber brüht führt
 zum Zusammenstoß St. *

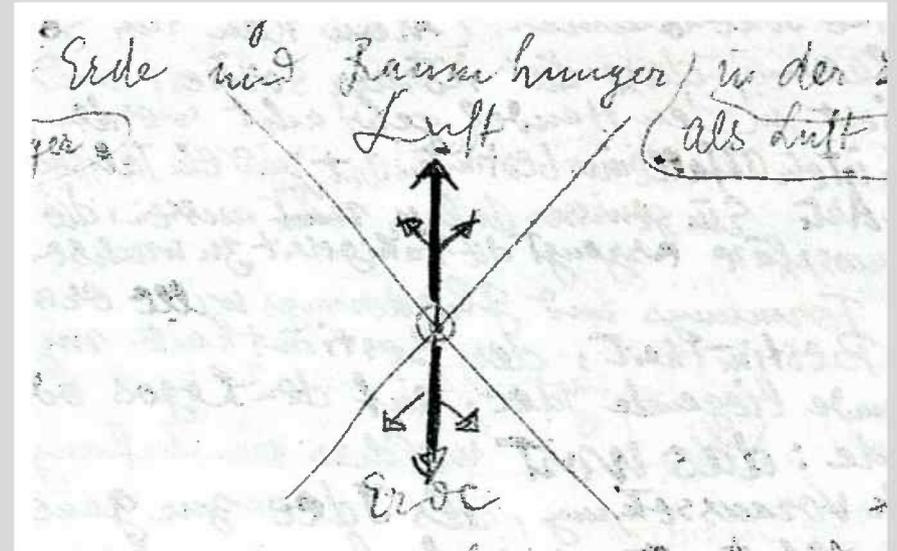

Wir können also unterscheiden zwischen Urform (oval)
 Übergangsform und zusammengesetzter Form.

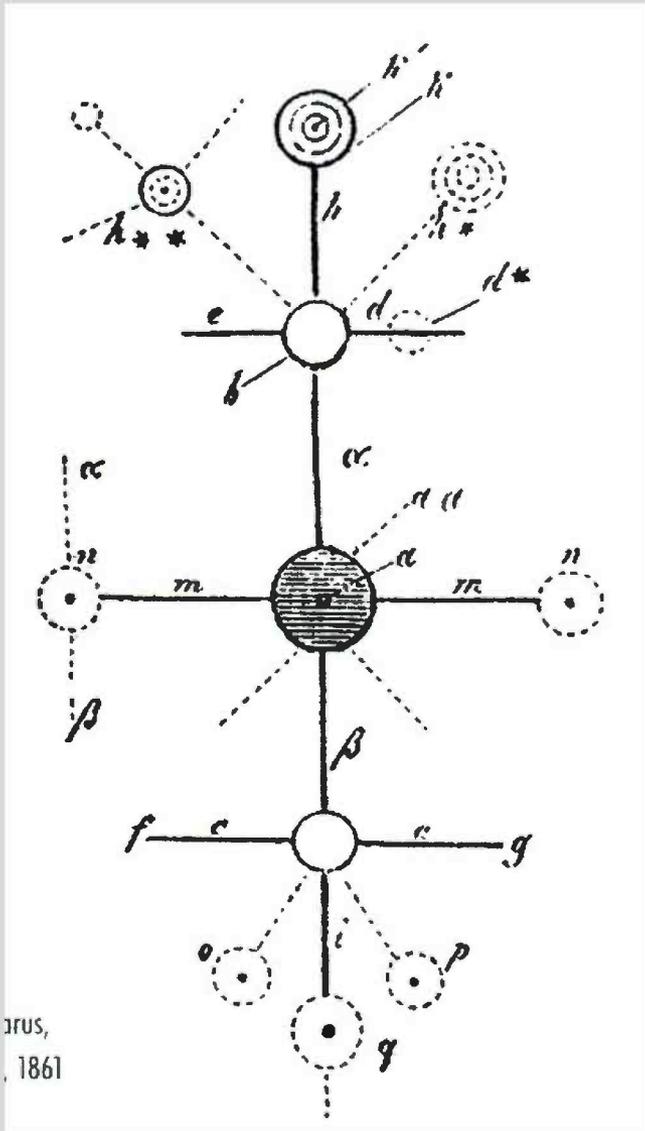

Alle drei Strahle schließen
 die gegebene Flächenmasse
 über die normale Grenze
 hinaus, infolgedessen geht zurück die Strahl
 der Stoff nicht mehr aus dem es brüht die
 Grenzlinie zurück. Bei besonders scharfer
 Energie des Strahlens aber gibt es über den Stamm
 bis zur Strahlens St.

URPFLANZE

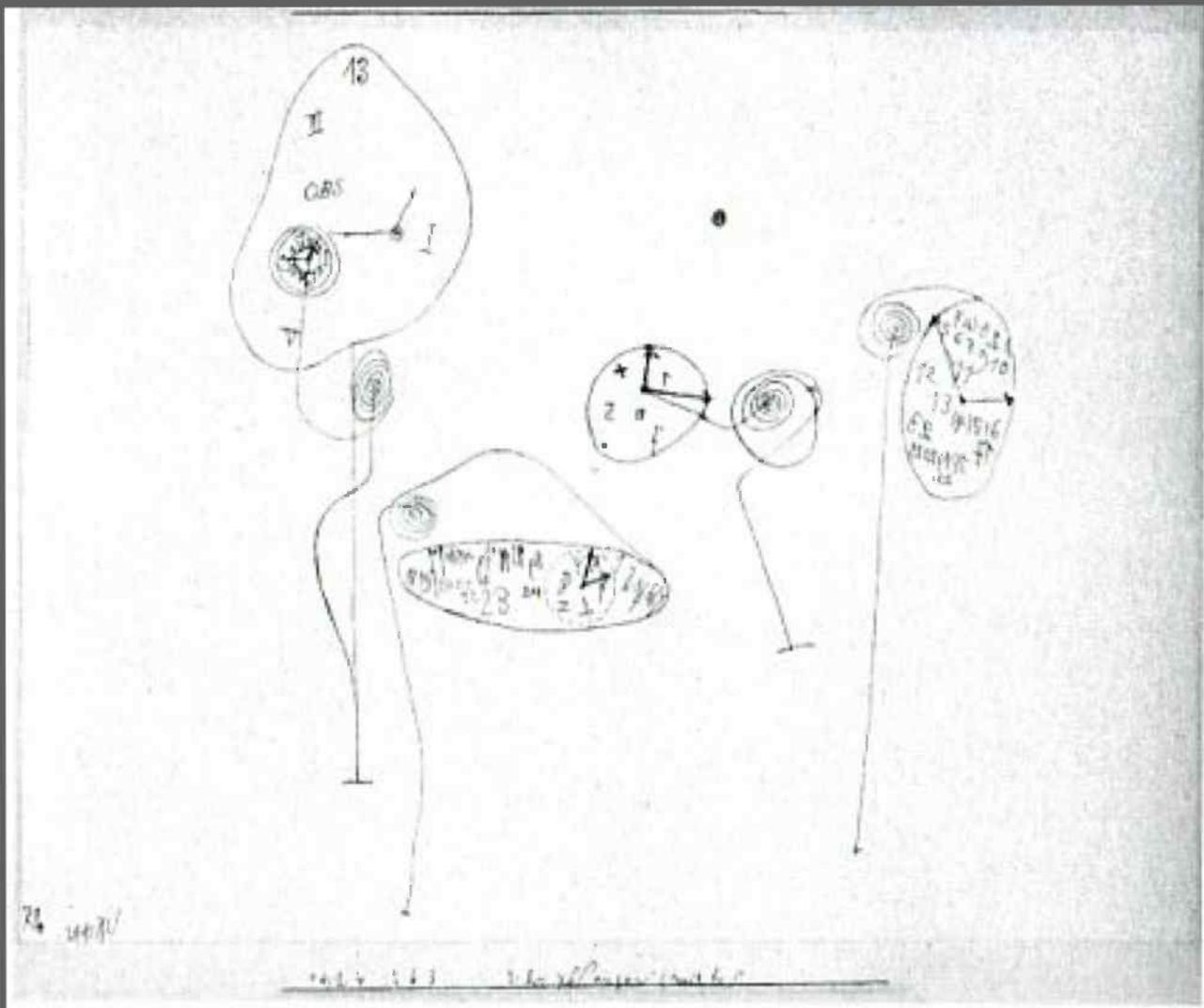

Esquisse de Klee dans
BG I.2/6

TRUS,
1861

Carl Gustav Carus, Schéma de la « Urpflanze » (= plante originelle), dans: *Nature et idée ou le devenir et ses lois*, 1861

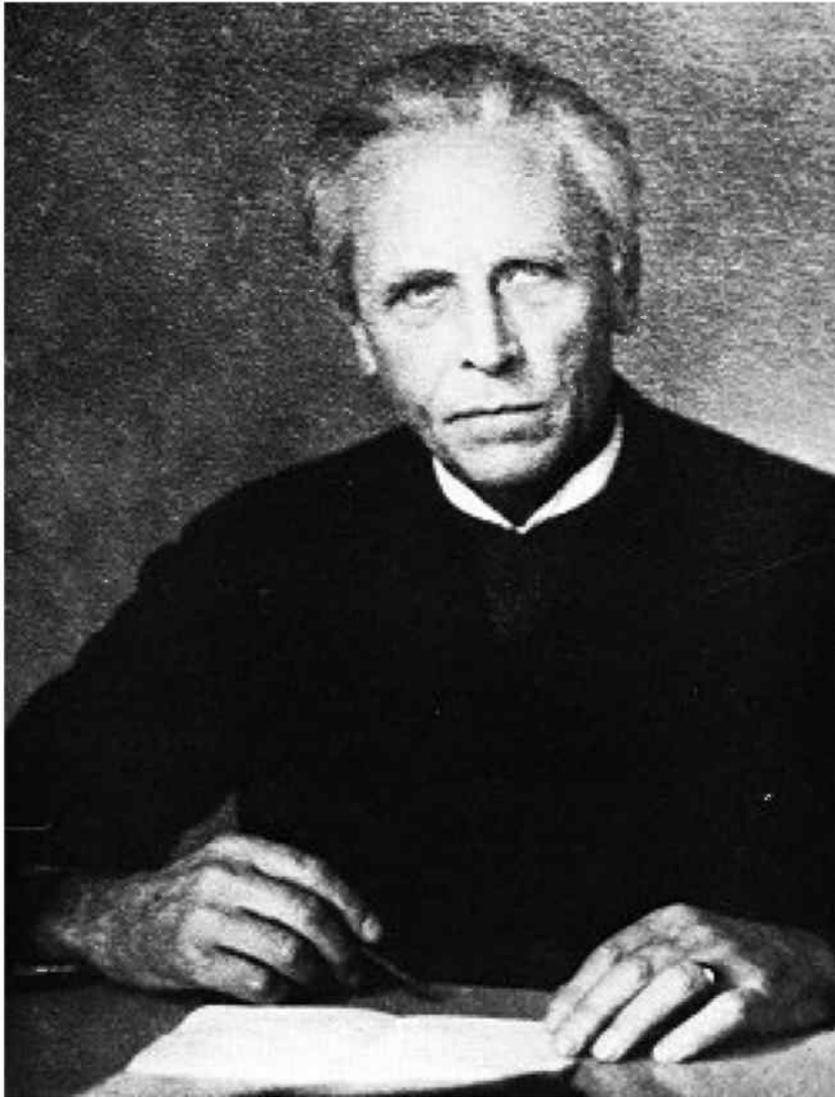

Klee, *Uhrpflanzen (mit H)* [plante originelle (avec H)], 1924, 263

Urplanze = plante originelle

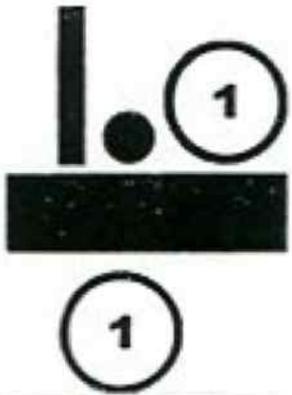
Uhr = horloge

Uhrpflanze = plante horlogère

Ludwig Klages
(1872 – 1956)

Régine Bonnefoit, La place de la
graphologie dans la théorie de l'art
de Paul Klee, *La Revue de l'art*,
n° 177, 2012, p. 65-68

Eine **aktive** Linie, die sich frei ergeht, ein Spaziergang um seiner selbst willen, ohne Ziel. Das agens ist ein Punkt, der sich verschiebt (Fig. 1):

Fig. 1

Dieselbe Linie mit Begleitungsformen (Fig. 2 und 3):

Fig. 2

William Hogarth (1697-1764)
L'Analyse de la Beauté, 1753

William Hogarth, *Autoportrait avec chien*, 1745

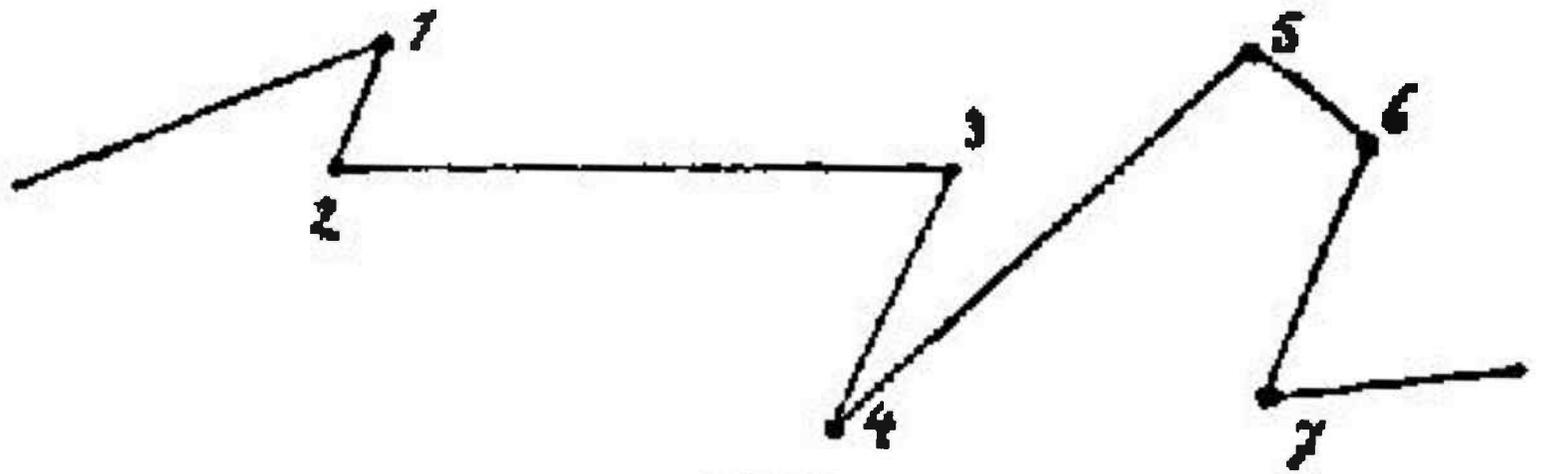
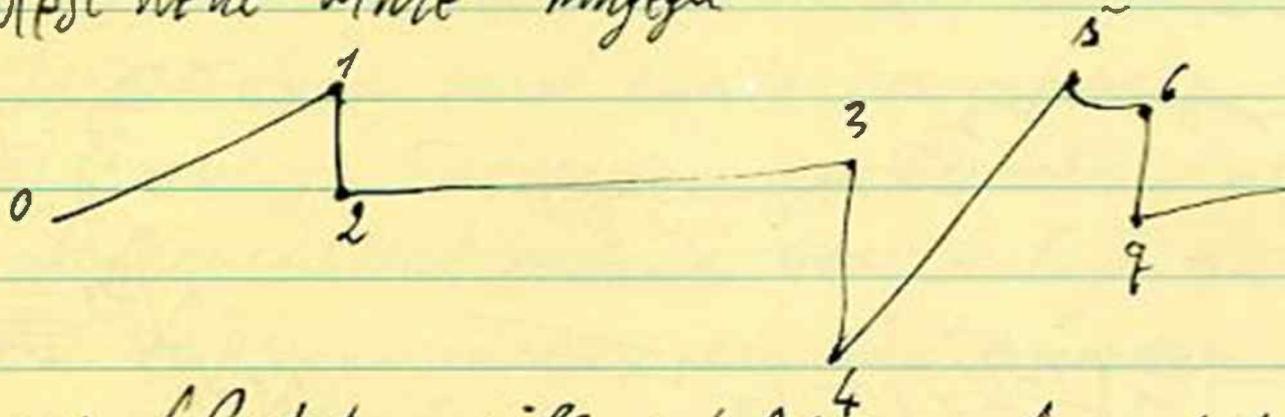

Fig. 6

10

Diese neue Linie hingegen

Fig 10

ist befristet, will möglichst rasch nach 1
dann nach 2 nach 3 u.s.w. Man kann eher

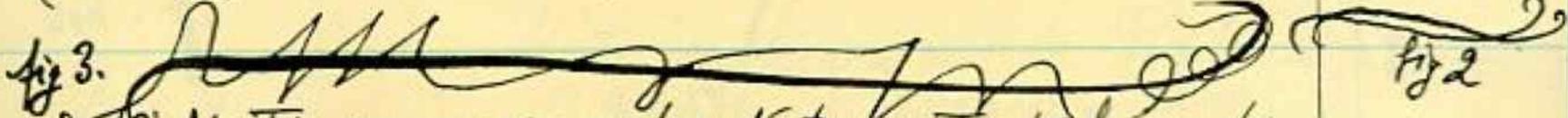
Contribution à la théorie de la forme picturale, cours du
14 novembre 1921 : « Cette nouvelle ligne par contre a un
délai à respecter, elle veut aller si possible rapidement vers
1 puis vers 2 vers 3, etc. On parlera ici plutôt d'un
déplacement pour affaires que d'une promenade. Les droites
en sont la preuve ».

Es stellen sich also auch nur Begleitformen über
Ersatzformen zu der in sich ruhenden Linie,

Begleitformen

(teils) ^(fig 1) absolut convergierenden Charakters, ^{oder ^(fig 2) effectiv convergierend} _{= dem Charakters}

oder ^(fig 3) effectiv convergierender Natur, unter Wahrung der
Selbständigkeit der begleitenden Linie. Etwa dem Gang eines

Ludwig Klages, *Mouvement expressif et force de mise en forme*
1913:

« L'homme d'affaires qui adopte une certaine démarche pour atteindre au plus vite un certain objectif, s'en tient, dans la mesure où les itinéraires le lui permettent, à une seule et même direction et maintiendra son rythme, ou l'accélèrera éventuellement peu à peu ; celui qui ne fait que se promener prendra telle ou telle direction, accélèrera ici et ralentira là ; un enfant de moins de six ans, même s'il est envoyé quelque part dans un but précis, adoptera le comportement du promeneur à un degré accru, et le chien sans laisse en balade avec son maître, dépassera de loin le mouvement de l'enfant dans ses allées et venues d'avant en arrière, au ralenti ou en accéléré ».

Bewegungsphysiognomik

« physiognomonie du mouvement »

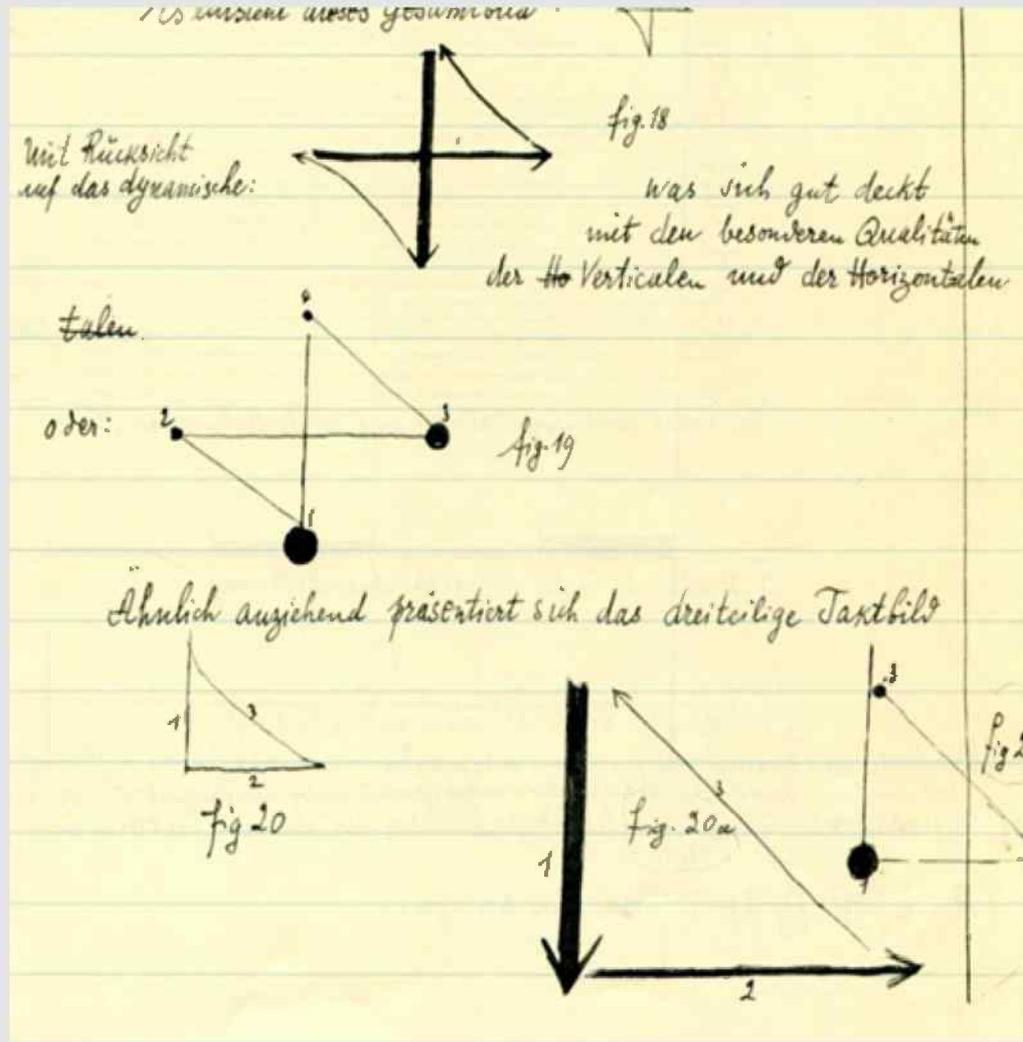

Johann Caspar Lavater
(1741 – 1801)

*L'Art de connaître les
hommes par la physio-
nomie (1775 – 1778)*

Johann Caspar Lavater,
*Physiognomische
Fragmente, zur
Beförderung der
Menschenkenntniss und
Menschenliebe, 1775–1778*

Contributions à la théorie de la forme picturale, 16 janvier 1922, fol. 51, détail

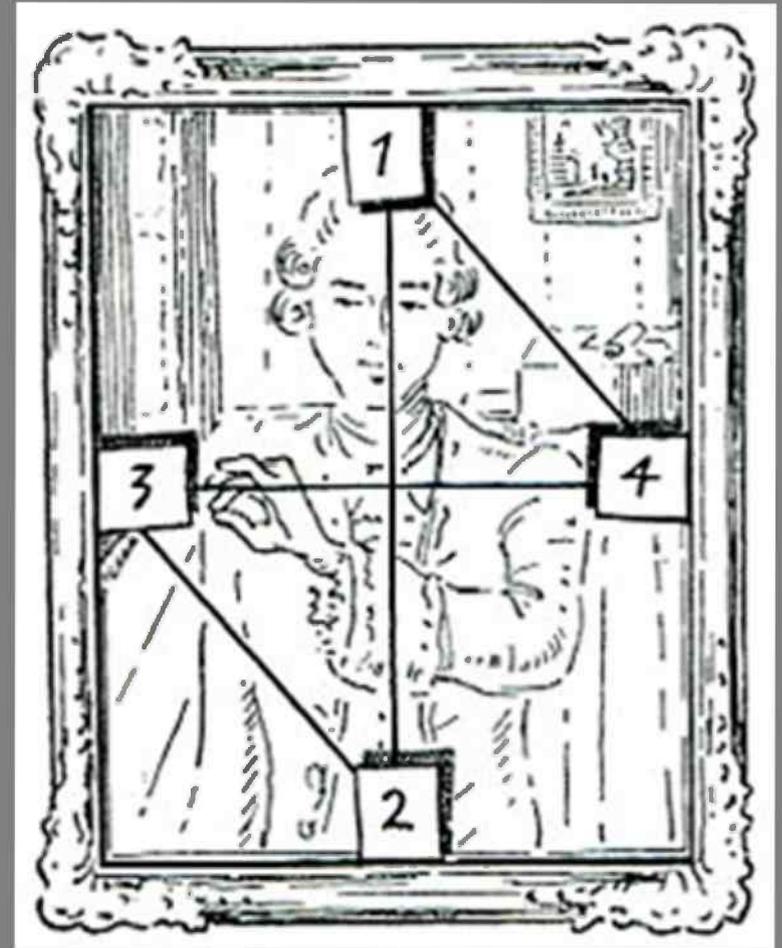
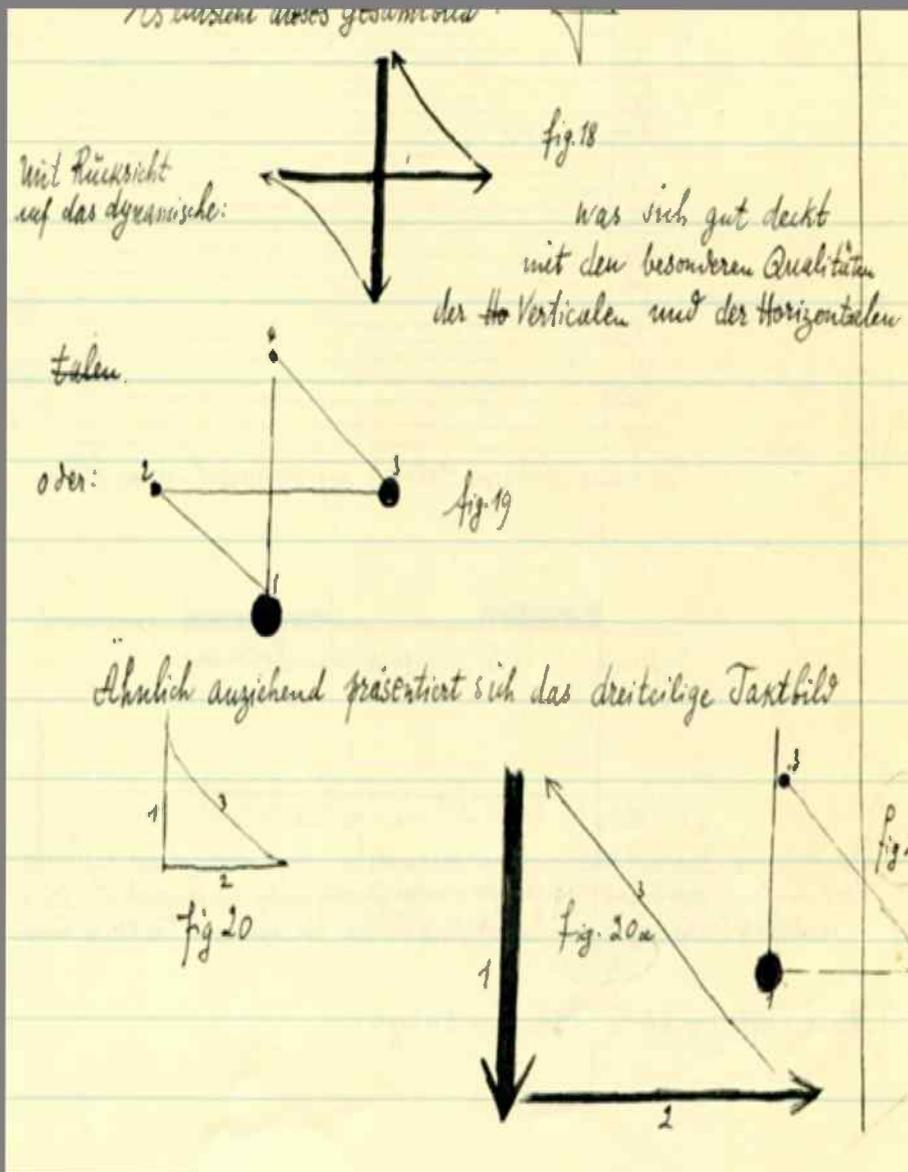
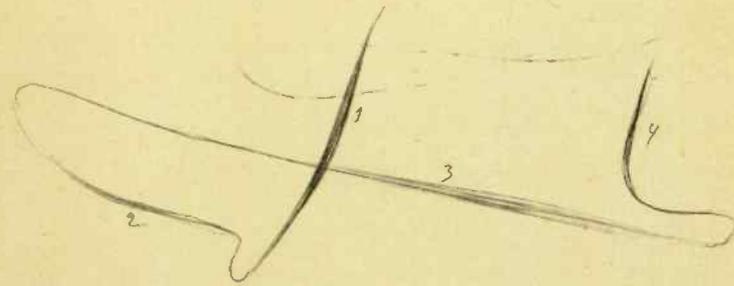
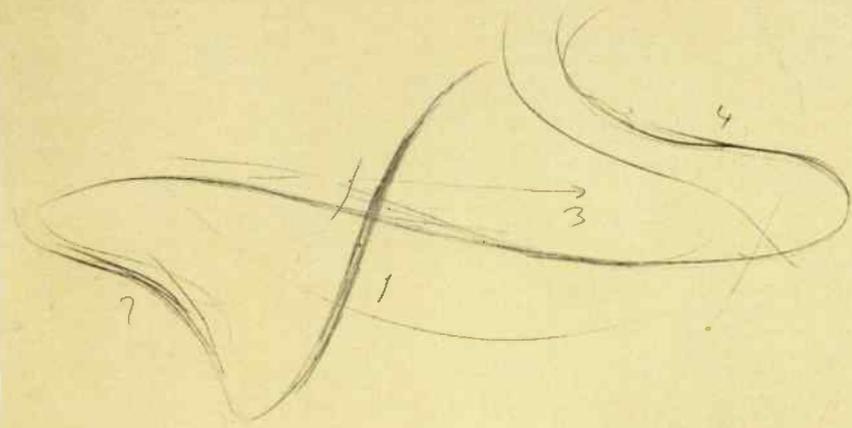

Schéma de direction établi en 1709 par Michel Pignolet de Montéclair

Facture Rhythmus
von der Bewegung

(55)

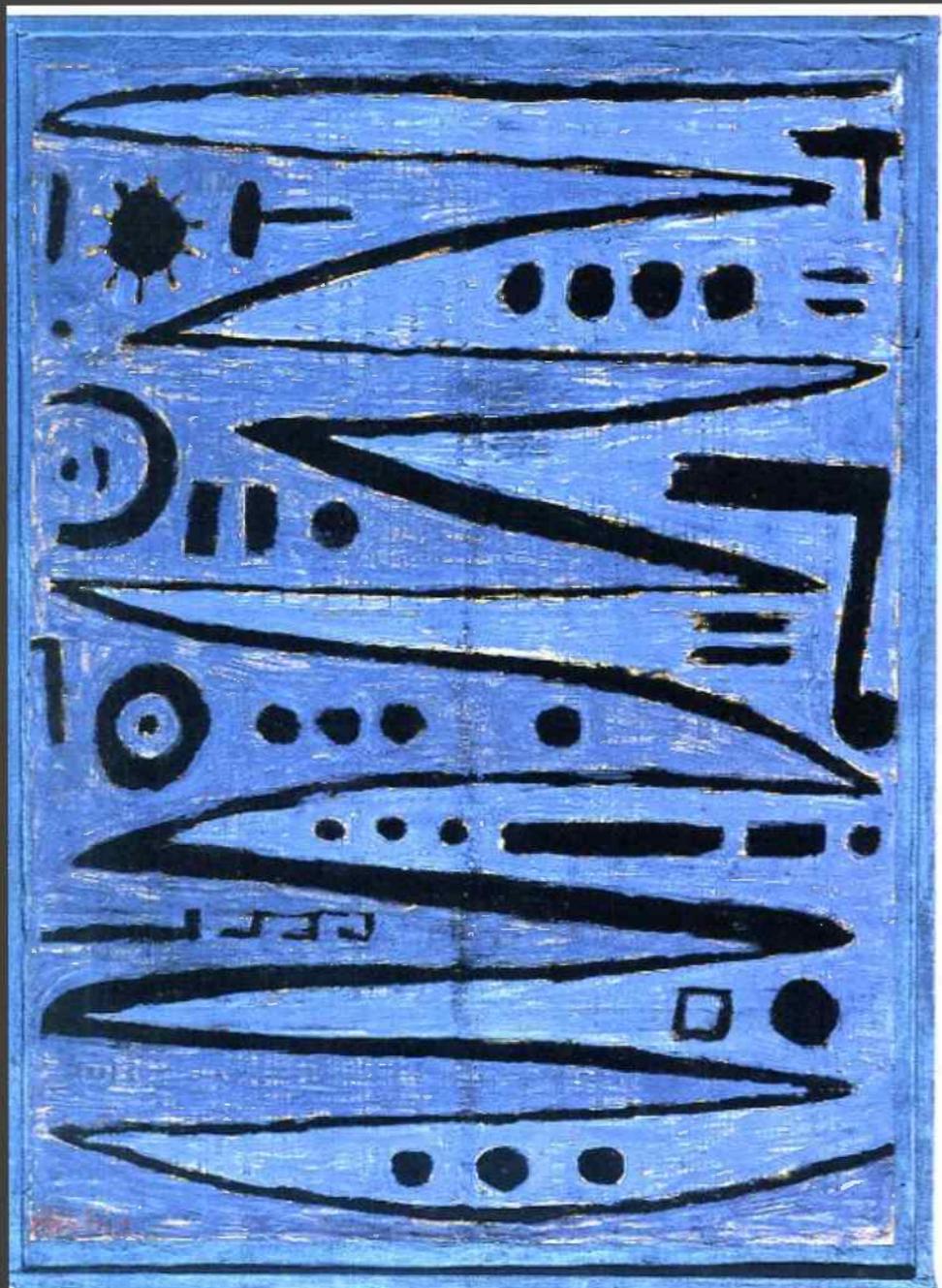
Sp 5 282

*Théorie de la mise en forme
picturale, sans date, crayon
sur papier, 33 x 21 cm,
Zentrum Paul Klee, Berne,
BG I.4/82*

Kandinsky, *Point et ligne par rapport au plan* (1926)

Streicher u. Cl

Paul Klee, *Heroische Bogenstriche* [Coups d'archet héroïque] 1938

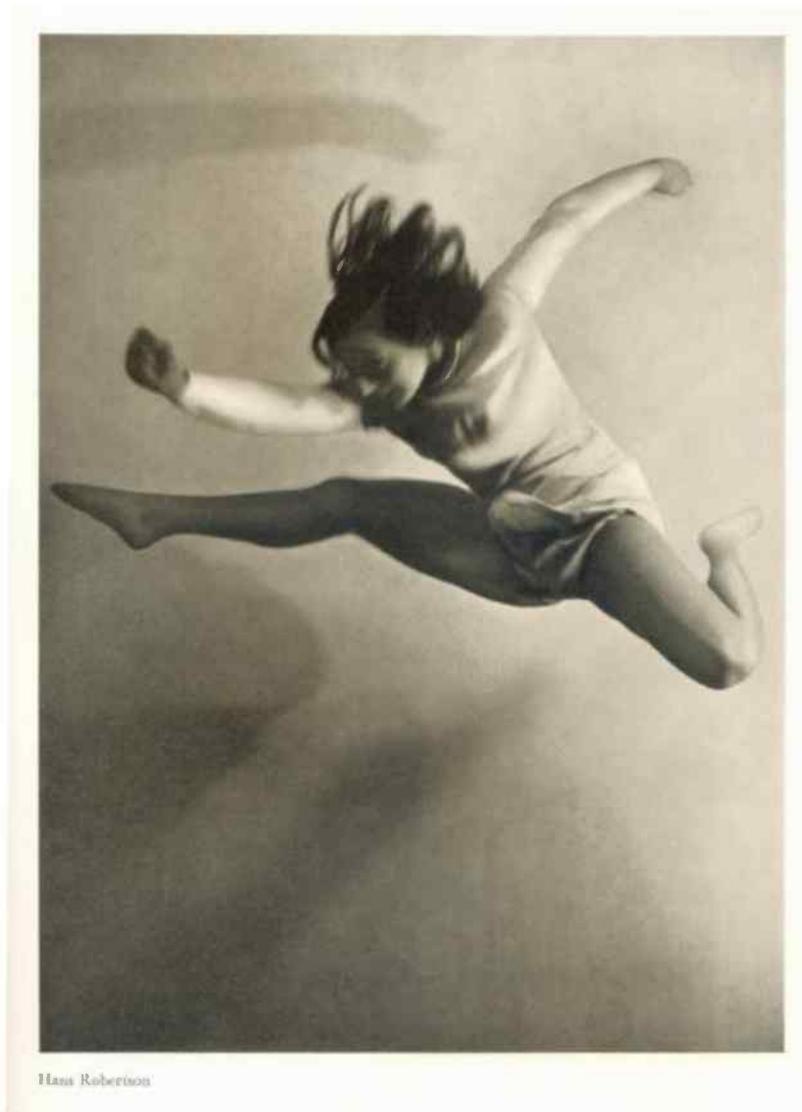
Régine Bonnefoit, Paul Klee und die 'Kunst des Sichtbarmachens' von Musik, dans: *Archiv für Musikwissenschaft*, vol. 65, cahier 2, 2008, p. 121-150.

Systeme de notation de pas de danse développée par Pierre Beauchamp (1631 - 1705)

Danseuse, 1931,241,
crayon sur papier sur carton,
59,5/59,8 x 45,1 cm,
Centre Paul Klee, Berne

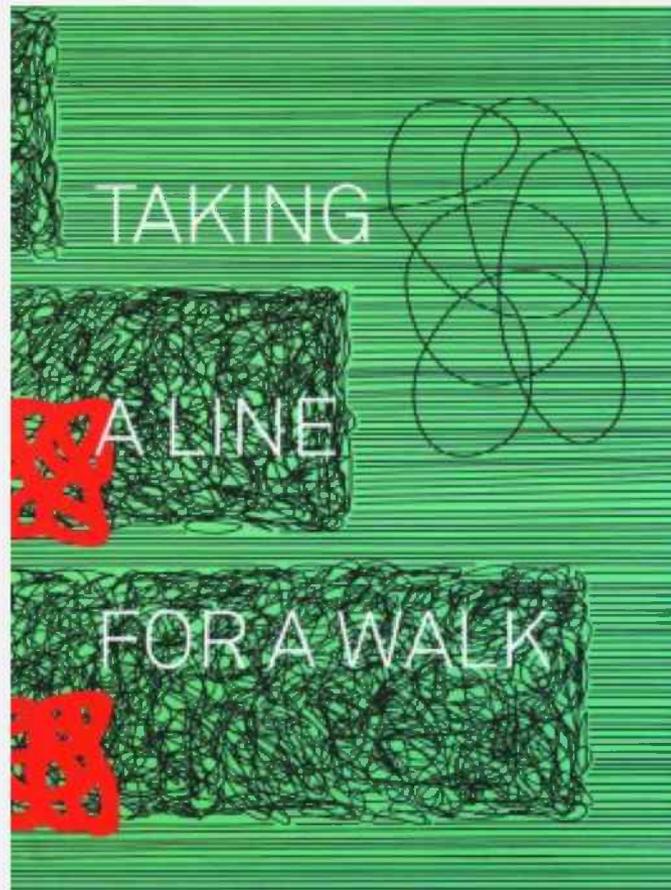
Gret Palucca (1902 – 1993)

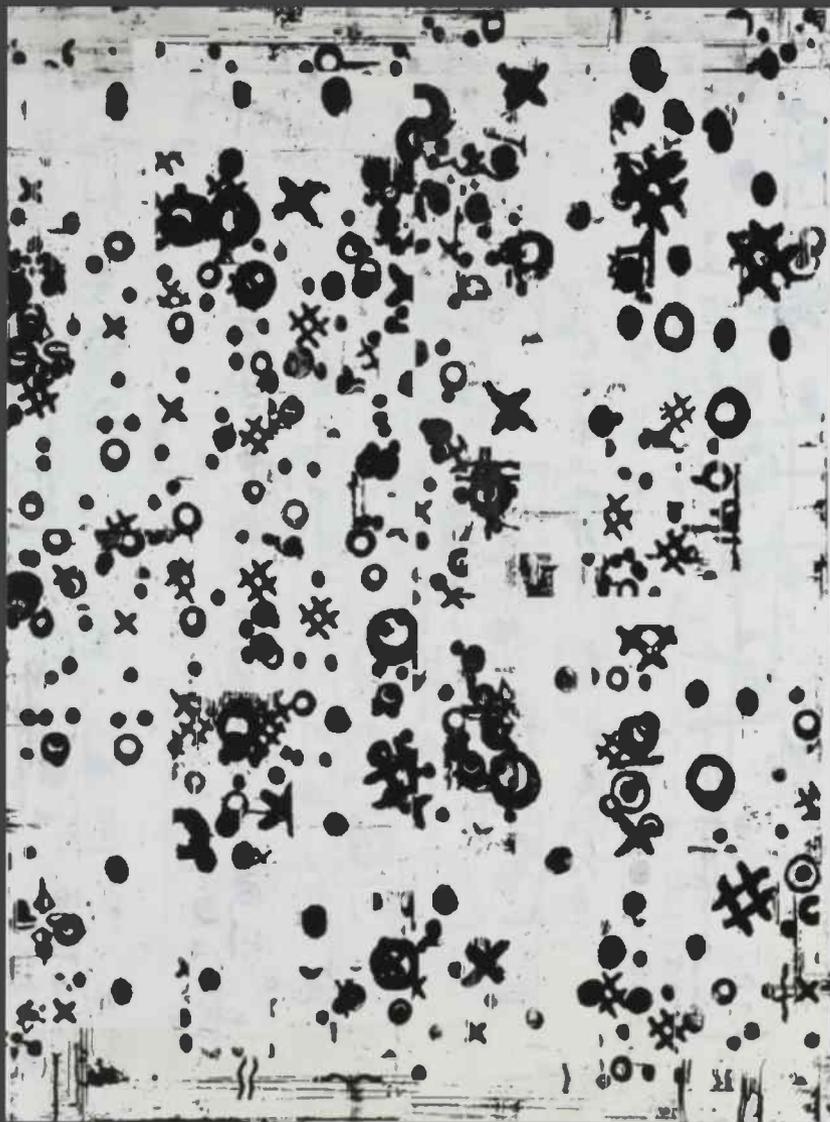

Klee, *Ballet abstrait*, 1937

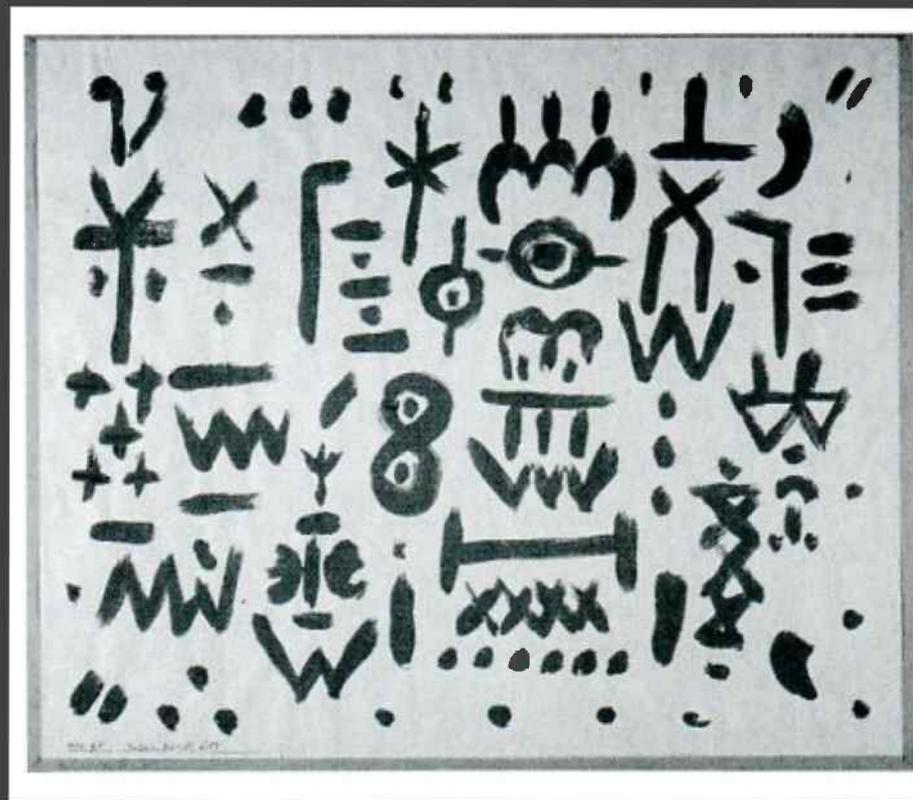
Chorégraphie: Le mot grec « choréo » signifie la danse ; graphie vient de graphein = écriture.

Régine Bonnefoit, *Scriptive Images in the Work of Paul Klee and Henri Michaux*, in: cat. d'exp. *Taking a line for a Walk*, Zentrum Paul Klee, 2014, pp. 146-159

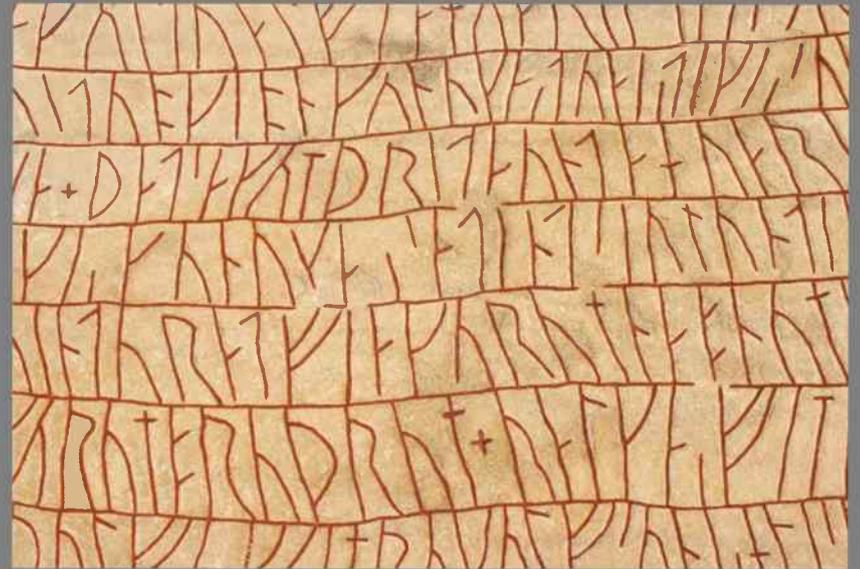
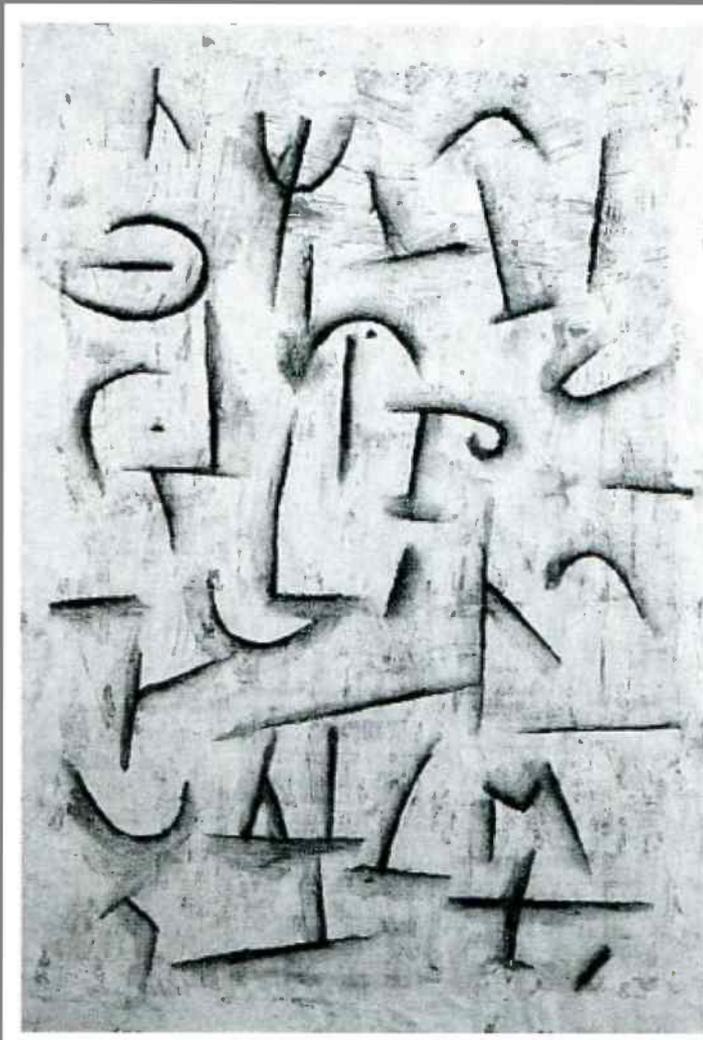

Christopher Wool, *Sans titre*, 1997

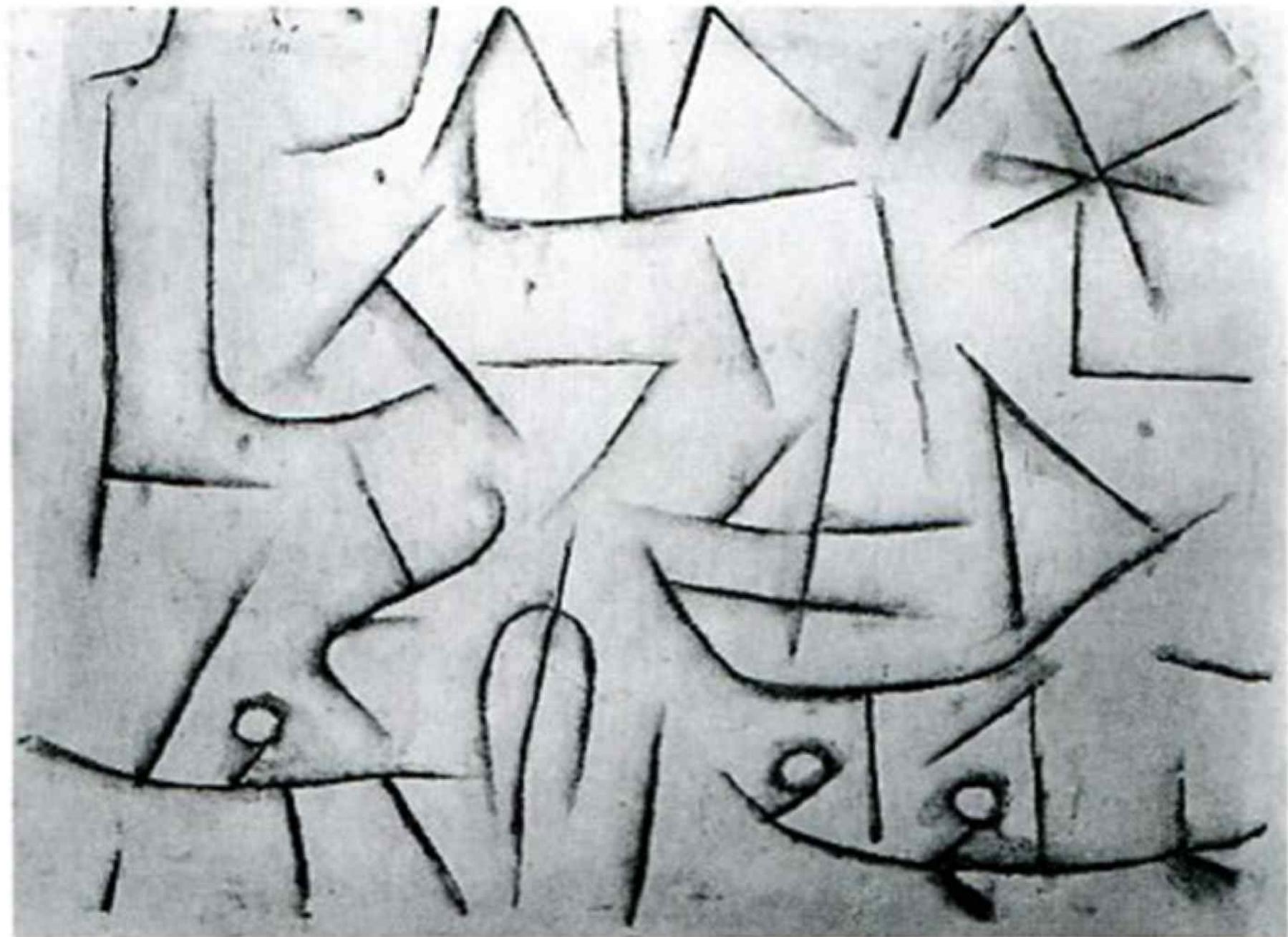

Paul Klee, *Geheim Schrift Bild*,
[Secret picto-scriputral], 1934

Runes

Paul Klee, Caractères secrètes, 1937

Paul Klee, *La légende du Nil*, 1937, 215

