

FICHE PÉDAGOGIQUE ANNI ALBERS

Cliquez sur l'image pour accéder à la série animée

Anni Fleischmann Albers, designer textile née en Allemagne, élève le tissage, une pratique artisanale, au rang de création artistique. Elle ouvre ainsi une nouvelle voie que d'autres artistes designers et plasticien-ne-s emprunteront. Formée dans la prestigieuse école du Bauhaus, en Allemagne, à partir des années 1920, elle se voit contrainte d'apprendre le tissage, comme toutes les femmes étudiant dans cette institution. Si elle est soumise à la pression exercée par le sexisme de la société allemande, elle acquiert néanmoins le respect de ses pairs en concevant des textiles innovants, grâce aux idées qu'elle développe dans les domaines technologique et graphique. Elle allie avec brio design et art abstrait. En théorisant sa pratique, elle qualifie ses créations de « tissages picturaux », ceux-ci devenant pour elle un véritable mode d'expression.

Elle épouse Josef Albers (1888-1976) en 1925. La montée du nazisme et de l'antisémitisme oblige A. et J. Albers à quitter l'Allemagne pour les États-Unis en 1933. Le couple est invité à enseigner au Black Mountain College en Caroline du Nord. Reconnue et exposée dans de grandes institutions américaines, notamment au Museum of Modern Art (MOMA) en 1949, A. Albers est sollicitée aussi bien par des maisons éditrices de textiles que par divers musées et établissements. Dès les années 1960, elle se saisit de différents médiums, comme la sérigraphie. C'est en 1968 qu'elle réalise son dernier tissage, *Epitaph*, et vend son métier à tisser. Une autre carrière s'amorce et l'impression sur papier devient son nouveau terrain d'expérimentation. Ses œuvres sont présentées dans plusieurs institutions internationales et ses ouvrages feront référence pour des générations d'artistes et de designers.

Les mots de l'artiste

« On touche les choses pour se mettre en contact étroit avec la réalité, pour se rappeler qu'on est dans le monde, pas au-dessus. »

« Nos expériences tactiles sont fondamentales. Si nous réduisons la nécessité de former les choses nous-mêmes, notre développement devient bancal. »

« J'ai essayé de transposer mes croyances, mes sentiments et mes idées dans un autre domaine qui va en direction de l'art, les tissus picturaux. Ici, je m'occupe de forme, de ligne, de couleur, de proportion et de surface. »

Fiche d'identité

Anni Albers, née Annelise Else Frieda Fleischmann.
Naît en 1899 à Berlin
en Allemagne et meurt en 1994
à Orange aux États-Unis.

Nationalité : Anni Albers
est allemande et obtient
la nationalité américaine
en 1939.

Époque : artiste du XXe siècle

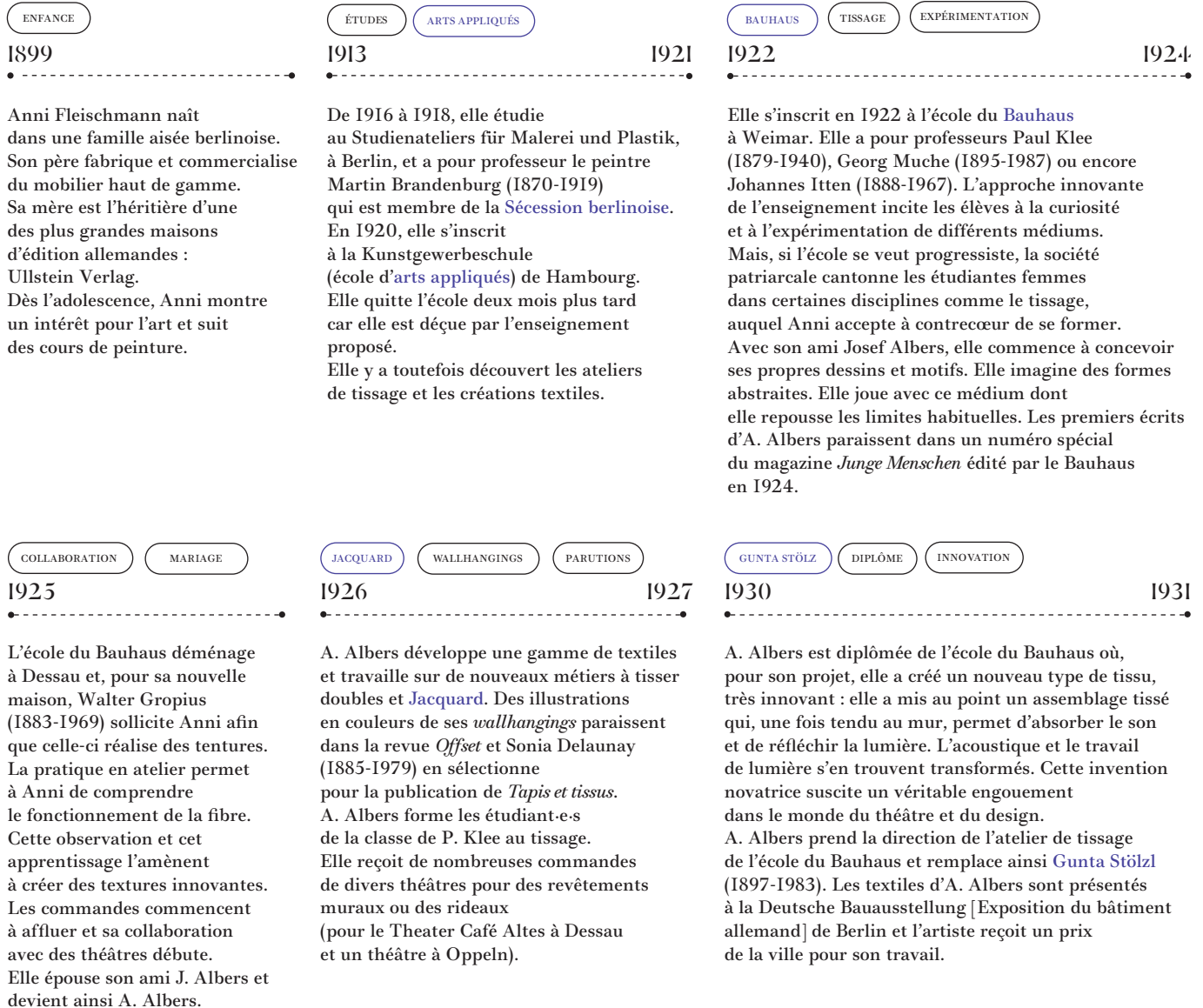
Médium : design textile,
lithographie et théoricienne
de l'art

Mots clés

Textile - Tissage -
Métier à tisser -
Bauhaus - Atelier -
Art abstrait -
Tapisserie -
Expérimentation -
Théâtre - États-Unis -
Nazisme - Shoah -
Enseignement -
Lithographie - **Design** -
Édition de textiles -
Motifs - **Innovation** -
Recherche - **Mexique** -
Art précolombien

BIOGRAPHIE

DATES & NOTIONS CLÉS

DÉFINITIONS

SÉCESSION BERLINOISE : association fondée à Berlin en 1898 par des artistes s'opposant au conservatisme esthétique de l'époque. Refusant les codes académiques d'un art d'État, il-elle-s créent de nouveaux lieux pour y exposer une nouvelle scène. Max Beckmann (1884-1950), Edvard Munch (1863-1944) ou encore Emil Nolde (1867-1956) sont des membres de ce groupe.

ARTS APPLIQUÉS : secteur d'activité des designers, qui conçoivent et fabriquent des éléments à vocation utilitaire (habitat, vêtements...). Les arts appliqués se développent avec l'industrie. Les objets produits ne sont plus des pièces uniques, mais des objets manufacturés et dupliqués.

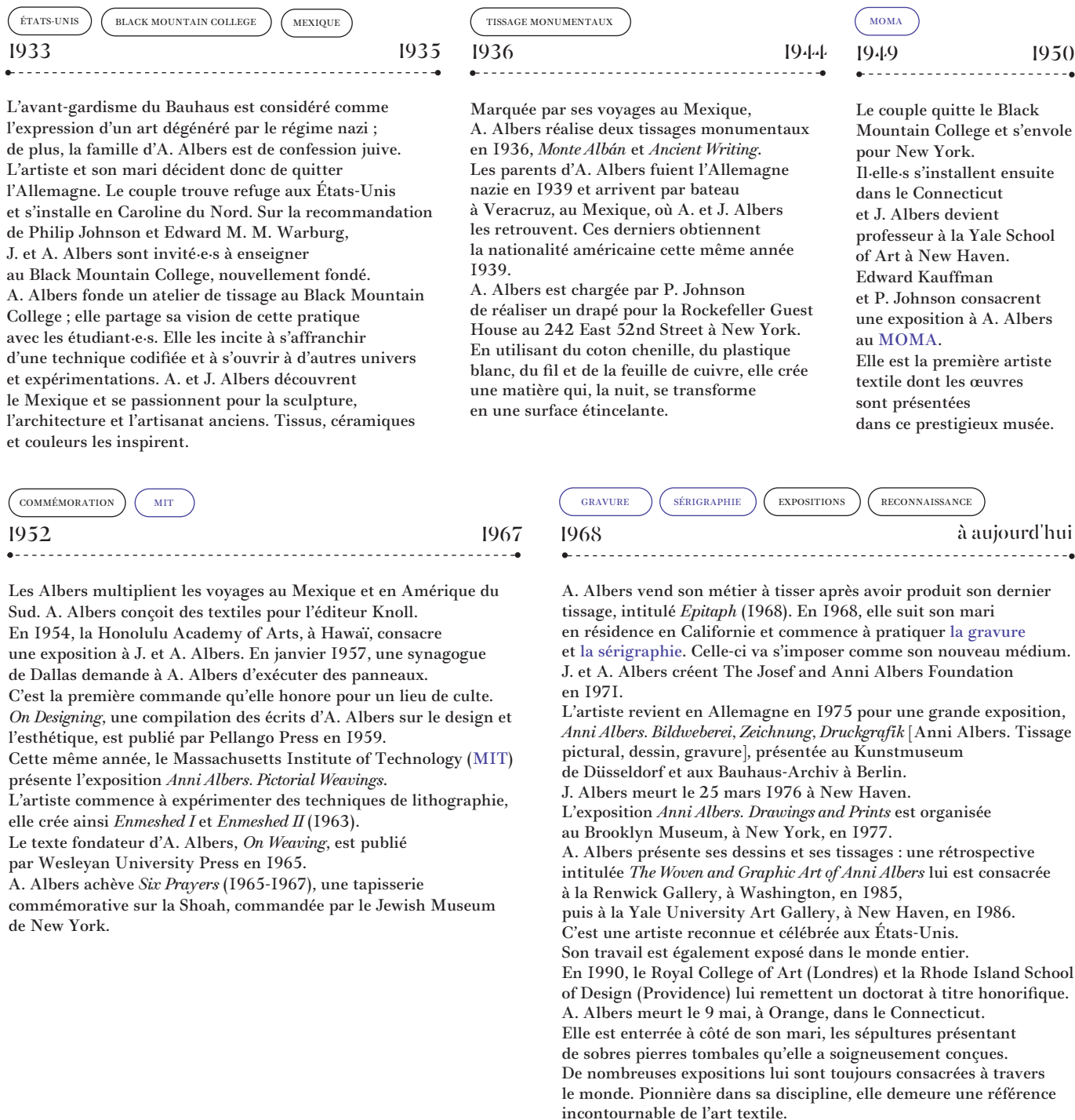
BAUHAUS : école d'architecture et d'arts appliqués créée par W. Gropius en 1919 à Weimar. Cette école donnera son nom à un mouvement visant à réunir les arts, l'artisanat et l'innovation. Elle est fermée par le régime nazi en 1933.

JACQUARD : nom donné à la machine à tisser mise au point par Joseph-Marie Jacquard au XIXe siècle, dont le principe a été inventé au XVIIIe siècle. Le métier Jacquard n'a cessé de se perfectionner jusqu'à nos jours. Combinaison de plusieurs technologies, parmi lesquelles celle des cartes perforées, et considéré parfois comme l'ancêtre de l'ordinateur, ce métier permet de tisser des motifs complexes.

GUNTA STÖLZL : designer textile, membre et enseignante du Bauhaus, elle est une référence dans le domaine du tissage et son œuvre est exposée dans le monde entier.

BIOGRAPHIE

DATES & NOTIONS CLÉS

DÉFINITIONS

MOMA : situé à Manhattan, à New York, ce musée d'art contemporain est inauguré en 1929. C'est un des musées les plus importants et les plus influents au monde.

MIT : établissement privé situé à Cambridge et spécialisé dans les domaines de la science et de la technologie, le MIT est considéré comme l'une des meilleures universités au monde.

GRAVURE : ce terme désigne l'ensemble des techniques artistiques, artisanales ou industrielles qui utilisent l'incision ou le creusement pour produire une image ou un texte dans la matière. On obtient ainsi une estampe.

SÉRIGRAPHIE : technique qui consiste à imprimer, sur un support, un motif (texte, image), à l'aide d'un pochoir.

ANALYSE D'ŒUVRE

UNDER WAY, 1963

Titre de l'œuvre : *Under Way*
Date : 1963
Nature/technique : coton, lin et laine
Dimensions : 73,8 × 61,3 cm
© The Josef and Anni Albers Foundation,
© photo Tim Nighswander, © ADAGP, Paris

Contexte historique de création

En 1963, l'œuvre d'Anni Albers est largement reconnue aux États-Unis. L'artiste poursuit la pratique du tissage jusqu'en 1968 pour se tourner ensuite vers diverses techniques d'impression, *Under Way* fait donc partie de ses dernières créations tissées.

Analyse formelle et symbolique

La technique et la matière

Artiste avant-gardiste, A. Albers se livre à des nombreuses expérimentations et s'aventure dans des domaines qui, jusqu'alors, n'ont pas ou guère été explorés. La démocratisation et l'évolution du métier à tisser Jacquard lui permettent d'apporter une souplesse et une plus grande liberté à ses créations. Elle peut multiplier les épaisseurs, les espaces et les motifs complexes.

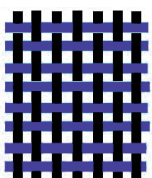
« Elle libère ainsi le fil de ses exigences structurelles et le laisse se dérouler graphiquement. » Elle mélange des fils de trois matières : coton, lin et laine, chacun ayant une particularité visuelle et matérielle. Elle confère ainsi à son tissage différentes épaisseurs visibles.

Le motif

Des lignes « spaghettis » dessinent de légères courbes et occupent presque l'intégralité du tissage. Ce motif souple apparaît dans les dessins sur papier d'A. Albers dès 1947 (*Knot et Knot 2*). Les lignes s'entremêlent et cassent la rigidité verticale et horizontale que peut imposer le tissage. L'artisanat andin (le quipu) et l'art précolombien influencent le travail d'A. Albers, en ce qui concerne aussi bien les matières et les formes que les couleurs. Ce motif, cet entrelacs sera récurrent dans l'œuvre de l'artiste, jusqu'à la fin de sa vie. On le retrouve sur la pièce commémorative *Six Prayers*, qu'elle tisse pour les 6 millions de victimes des camps de concentration nazis. À sa façon, elle lie, noue et tisse les existences arrachées à la vie. A. Albers répondra à des commandes pour diverses institutions juives au cours de la décennie 1960-1970.

La couleur

Trois fils et trois couleurs sont utilisés dans cette œuvre : l'orange, le noir et le blanc. Le blanc, le noir ainsi qu'un fil orange épais constituent la trame du tissage. Un autre fil orange, plus fin, est le fil de chaîne. A. Albers est captivée par le noir depuis qu'à 16 ans elle a pu admirer la *Vénus* (1532) de Lucas Cranach l'Ancien : elle a alors été fascinée par le fond noir sur lequel l'artiste avait placé son sujet. Elle n'abandonnera jamais l'usage de cette couleur. Ses premières tentures murales, parmi lesquelles figure *Black White Gray* (1927), illustrent cette obsession. Le blanc vient en contrepoint du noir, cette combinaison étant régulièrement mise en œuvre par l'artiste. Quant à l'orange, il apparaît par petites touches quand il est utilisé en tant que fil de chaîne et s'exprime plus librement quand il est utilisé dans la trame.

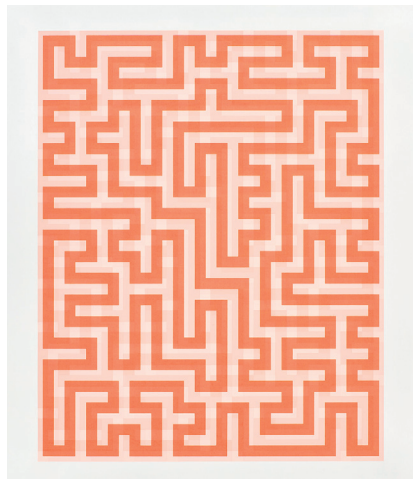

Un tissu est constitué de fils entrecroisés.
Le fil de trame est le fil horizontal (en violet dans le schéma ci-dessous)
et le fil de chaîne est le fil vertical (en noir dans le schéma ci-dessous).

PISTES PÉDAGOGIQUES CYCLES 2, 3 ET 4

Cycle 2

L'ART ABSTRAIT GÉOMÉTRIQUE
QUAND L'APPRENTISSAGE DICTE LA FORME

Anni Albers, *Red Meander 2*, 1970-1971,
sérigraphie, 71,1 × 61 cm
© The Josef and Anni Albers Foundation,
© photo Tim Nighswander,
© ADAGP, Paris

Pistes pédagogiques/questionnements :

A. Albers utilise régulièrement le carré et le rectangle dans son travail.
Très souvent, elle dessine les motifs qu'elle souhaite tisser avant de les réaliser.
Comment crée-t-elle ses compositions ?

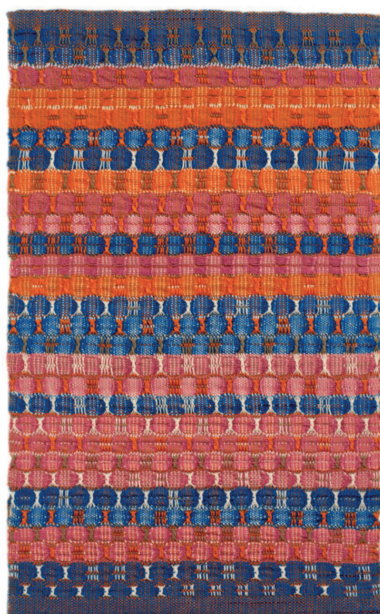
Pistes d'activités :

- Piste 1 : découvrir les dessins préparatoires d'A. Albers (<https://albersfoundation.org/art/anni-albers/drawings/index>).
- Piste 2 : réaliser une composition en s'inspirant d'une œuvre de l'artiste.

Étape 1 : se munir d'une feuille A4 quadrillée.
Étape 2 : utiliser des feutres ou crayons de couleurs.
Étape 3 : réaliser un dessin à l'aide des carrées de la feuille.
Étape 4 : présenter chaque œuvre à l'oral.

Cycle 3

L'ART TEXTILE

Anni Albers, *Red and Blue Layers*, 1954, coton,
61,6 × 37,8 cm, The Josef and Anni Albers Foundation, Bethany
© The Josef and Anni Albers Foundation, © photo Tim Nighswander,
© ADAGP, Paris

Pistes pédagogiques/questionnements :

La matière textile est devenue, au même titre que la peinture, un médium. Des artistes des quatre coins du monde l'utilisent pour créer des tableaux, des sculptures et des installations. A. Albers a ouvert une voie qui aujourd'hui ne cesse d'être explorée.

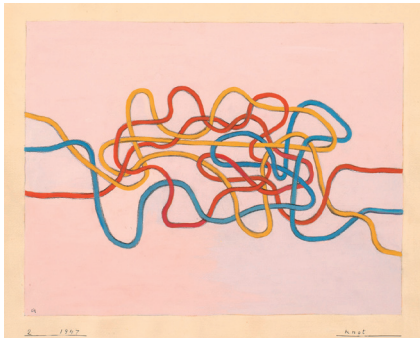
Piste d'activité :

- Piste 1 : découvrir les artistes de l'art textile. Comprendre leur technique et explorer les thèmes de leur travail.

- Raymonde Arcier (née en 1939)
- Cosima von Bonin (née en 1962)
- Hessie (1936-2017)
- Sheila Hicks (née en 1934)
- Annette Messenger (née en 1943)

Cycle 4

LES TECHNIQUES D'IMPRESSION LA SÉRIGRAPHIE, LA LITHOGRAPHIE, L'EAU-FORTE

Anni Albers, *Knot*, 1947,
gouache sur papier, 43,2 x 51 cm,
The Josef and Anni Albers Foundation, Bethany
© The Josef and Anni Albers Foundation, © photo Tim Nighswander,
© ADAGP, Paris

Pistes pédagogiques/questionnements :

Anni Albers abandonne le tissage à la fin des années 1960 au profit de la sérigraphie et d'autres techniques d'impression.

Pistes d'activités :

- Piste 1 : étudier les différentes techniques d'impression utilisées par A. Albers. Plusieurs œuvres sont disponibles sur le site de la Josef and Anni Albers Foundation (<https://albersfoundation.org/art/anni-albers/prints/index>).
- Piste 2 : organiser la visite d'un atelier de sérigraphie ou d'autres techniques d'impression.
- Piste 3 : réaliser une impression à partir d'un pochoir.

Étape 1 : choisir un sujet, un motif et fabriquer un pochoir.

Étape 2 : réaliser une impression sur différentes matières, sur différents papiers.

RESSOURCES

CYCLE 2

• Livres

- *Je cherche les formes dans l'art*, Lucy Micklethwait, Bayard jeunesse, 2004
- *Dada, la première revue d'art, no 233 : Pixel Art*, Antoine Ullmann (dir.), illustrations Marguerite Courtieu, 2019
- *Mes défis Pixel Art*, Loulou et Tummie, Larousse jeunesse, 2020

CYCLE 3

• Livres

- *Annette Messenger*, Catherine Grenier, Flammarion, 2012
- *Sheila Hicks. Lignes de vie*, Michel Gauthier (dir), Centre Pompidou, 2018
- *L'Art du fil dans la création contemporaine*, Marie-Madeleine Massé, Gallimard, 2020

• Site Internet

Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette
: <https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/hella-jongerius-en-trelacs-une-recherche-tissee>

CYCLE 4

• Livres

- *Estampes créatives*, Andrea Lauren, Pyramyd, 2016
- *Sérigraphie. Secrets et astuces des plus grands sérigraphes*, John Z. Komurki, Pyramyd, 2017

CATALOGUES

- *The Prints of Anni Albers. A Catalogue Raisonné*, 1963-1984, Nicholas Fox Weber et Brenda Danilowitz, RM, 2011
- *On Weaving*, Anni Albers, Wesleyan University Press, 1965 ; nouvelle éd. Princeton University Press, 2017
- *Anni & Josef Albers*, Nicholas Fox Weber, Phaidon, 2020
- *Anni et Josef Albers. L'art et la vie*, Julia Garimorth (dir.), musée d'Art moderne de Paris, Paris musées, 2021