

PAUL KLEE

CARNET
PÉDAGOGIQUE
DE CROQUIS

Traduit de l'allemand par ANTONIN WISER

ÉDITIONS ALLIA 16, RUE CHARLEMAGNE, PARIS IVe

■ **TITRE ORIGINAL**
Pädagogisches Skizzenbuch

Composé en 1924, le présent ouvrage a paru pour la première fois en 1925 chez Albert Langen à Munich. Il s'agit du deuxième volume des Bauhausbücher, "livres du Bauhaus", publiés sous la direction de Walter Gropius et László Moholy-Nagy. La mise en pages intérieure a été réalisée d'après la maquette originale de László Moholy-Nagy.

© Éditions Allia, Paris, 2026, pour la présente traduction.

■ PREMIER FONDEMENT D'UNE PART DE L'ENSEIGNEMENT THÉORIQUE AU STAATLICHES BAUHAUS À WEIMAR.

Une ligne active, qui prend ses aises, une promenade sans but, pour elle-même. L'agent est un point qui se déplace (fig. 1):

Fig. 1

La même ligne, accompagnée de formes (fig. 2 et 3):

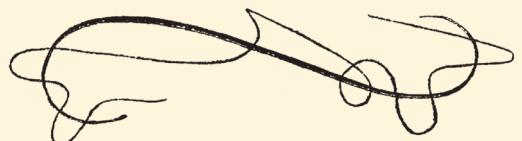

Fig. 2

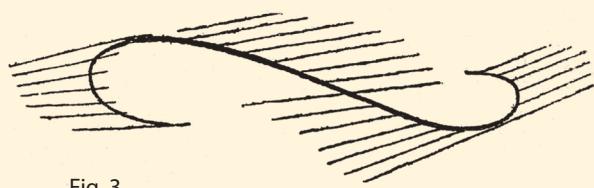

Fig. 3

La même ligne, qui se paraphrase (fig. 4):

Fig. 4

Deux lignes secondaires, la ligne principale demeurant imaginaire (fig. 5):

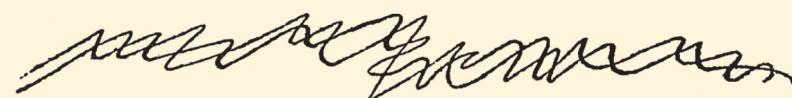
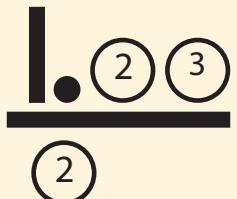

Fig. 5

Une ligne active qui se meut, pour un temps donné, entre deux points déterminés (fig. 6):

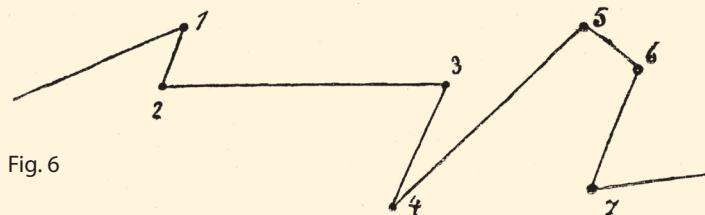

Fig. 6

Une ligne médiale, entre le mouvement d'un point et l'effet d'une surface (fig. 7):

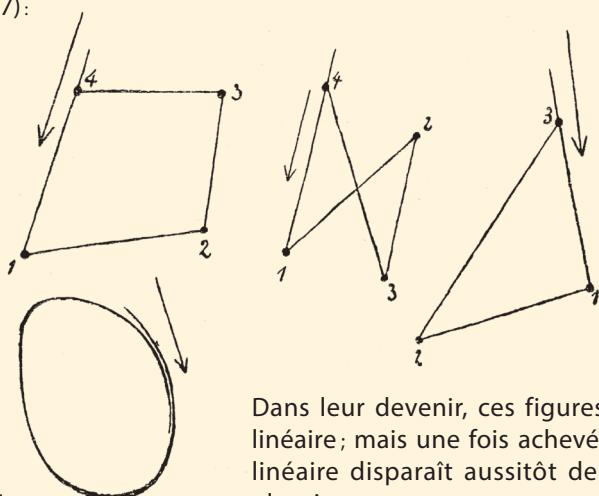
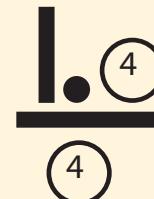

Fig. 7

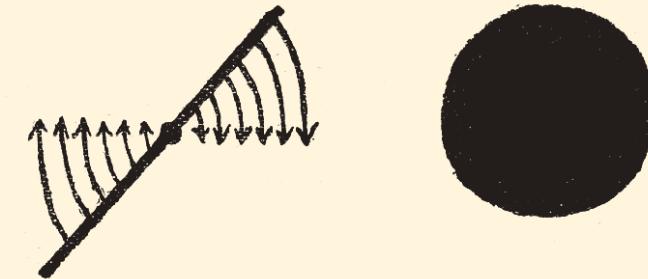
Dans leur devenir, ces figures ont un caractère linéaire; mais une fois achevées, cette propriété linéaire disparaît aussitôt de la représentation planaire.

Lignes passives, qui résultent d'une activité planaire (lignes en progression) (fig. 8):

Fig. 8

Lignes de carré passives et lignes de cercle passives; en même temps, formation active de plan.

5

5 Résumé (fig. 9–12):

PREMIER CAS:

Fig. 9

Fig. 9a

Fig. 9b

Lignes actives, plans passifs; énergie linéaire (cause), effet planaire (conséquence), effet planaire secondaire.

DEUXIÈME CAS:

Fig. 10

Lignes médiales; énergie linéaire (cause), effet planaire (conséquence).

TROISIÈME CAS:

Fig. 11

Plan actif, ligne passive; énergie planaire (cause), effet planaire et effet linéaire secondaire.

5

LES TROIS CAS:

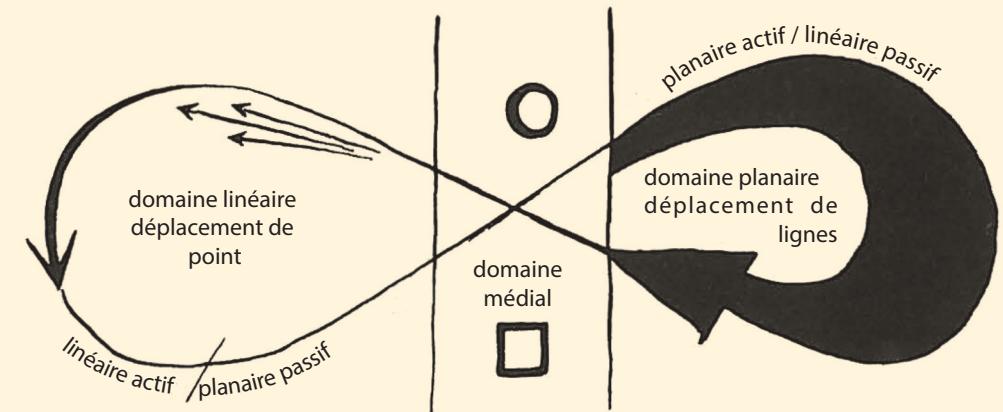

Fig. 12

Éclaircissement verbal
des concepts actif, médial et passif:

actif: j'abats (l'homme abat l'arbre avec la hache),

médial: je m'abats (l'arbre tombe sous les coups de l'homme),

passif: je suis abattu (l'arbre, tombé, gît au sol).

6 Structure.

(Configuration individuelle.)

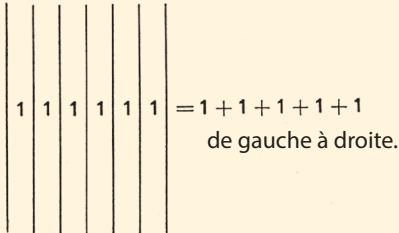

Fig. 13

Fig. 13: rythmes structuraux les plus élémentaires, reposant sur la répétition d'une même unité dans le sens gauche-droite ou haut-bas.

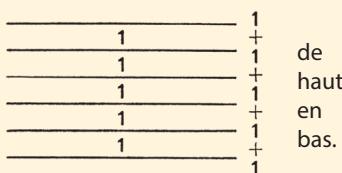

Fig. 14: Rythme structural très élémentaire dans la double direction gauche-droite et haut-bas.

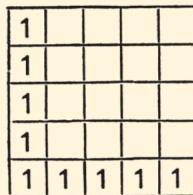

Fig. 14

Fig. 15: Ce rythme s'élève d'un niveau. Son unité est un plus deux (1+2).

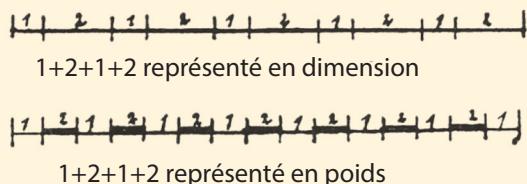

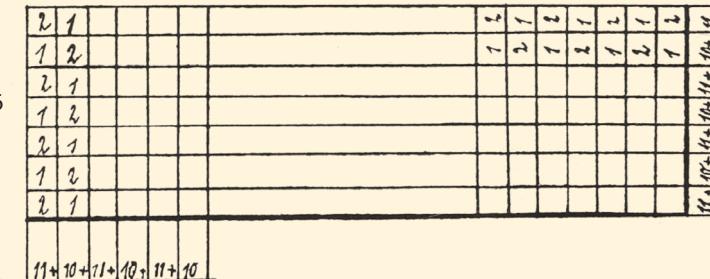
Fig. 15

Si, à la place de 1+2+1+2, j'écris (1+2)+(1+2), cela revient à = 3+3+3+3, et donc de nouveau à la répétition d'une unité.

STRUCTURE DE POIDS en deux dimensions (L'échiquier.)

Fig. 16

vertical = sommes
<première dimension>
poids par colonne

horizontal = sommes
<deuxième dimension>
poids par ligne

Sommes horizontales et verticales (fig. 16):

$$11+10+11+10+11+10 = (11+10)+(11+10)+(11+10) = 21+21+21 = 1+1+1$$

Fig. 17: les deux dimensions ensemble.

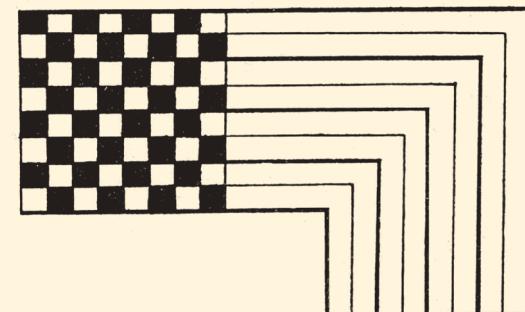

Fig. 17

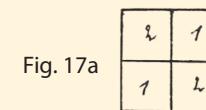

Fig. 17a

Fig. 17: si on comprend la section 17a comme une unité de valeur 6, on arrive à la représentation chiffrée suivante de la fig. 17:

$$\begin{array}{l} 6+6+6+6 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + + + + \\ 6+6+6+6 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + + + + \\ 6+6+6+6 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + + + + \\ 6+6+6+6 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

purement répétitive, donc structurelle.