Design *in* Translation

ARGAN, Giulio Carlo, Walter Gropius e la Bauhaus

Bita Malekian

ARGAN, Giulio Carlo, *Walter Gropius e la Bauhaus*, Torino, Giulio Einaudi,1951 ; rééd. *Walter Gropius et le Bauhaus*, Paris, Denoël/ Gonthier, traduit par Elsa BONAN,1979.

Dans *Walter Gropius et le Bauhaus : l'architecture dans notre société*[1], Giulio Carlo ARGAN se demande comment l'approche pédagogique du Bauhaus, qui mettait l'accent sur l'innovation, la fonctionnalité, la rationalité et l'industrialisation, a influencé l'architecture moderne et la conception de l'environnement bâti de l'époque. Comment cette approche s'est-elle intégrée dans la société pour répondre aux besoins en constante évolution de la société moderne ? Quelle est la fonction de l'art et de l'architecture dans la transformation de la société ? En somme, Giulio Carlo ARGAN analyse l'impact du Bauhaus sur l'architecture moderne et son rôle dans la transformation de la société.

Walter Gropius et le Bauhaus est une monographie dédiée à l'architecte allemand Walter Gropius et au mouvement artistique et pédagogique qu'il a créé, le Bauhaus. Dans son ouvrage, Giulio Carlo Argan souligne l'importance fondamentale de Walter Gropius en tant que pionnier de l'architecture moderne et du mouvement Bauhaus qui a exercé une influence considérable sur l'architecture et l'art à l'échelle mondiale. Giulio Carlo Argan affirme notamment que Walter Gropius a développé une vision de l'architecture cherchant à intégrer l'art, la technologie et la production de masse afin de répondre aux besoins de la société moderne. Pour cela, Walter Gropius a utilisé les matériaux industriels, standardisé les formes, simplifié les lignes et exploité les technologies les plus avancées de son époque. Selon l'auteur, Walter Gropius a apporté une contribution majeure à l'architecture en proposant une approche nouvelle, tant sur le plan de la création que de son intégration dans la société. Il considère que la spécificité du Bauhaus réside dans le fait qu'il reflète la crise de la société allemande de l'entre-deux-guerres et de toute la culture moderne, tout en se proposant comme un instrument de réforme artistique visant à créer un modèle social différent. En résumé, selon Giulio Carlo Argan, le Bauhaus avait une vision résolument tournée vers l'avenir, cherchant à exploiter les dernières technologies et à repenser les méthodes de production pour répondre aux besoins de la société moderne. L'objectif était donc de concevoir un environnement bâti à la fois fonctionnel, économique et esthétiquement plaisant, en soulignant l'importance de l'harmonie entre la forme et la fonction.

Dans l'introduction de son ouvrage, Giulio Carlo Argan met en évidence la manière dont les événements historiques ont affecté les idées et les discours relatifs à l'art, à l'architecture et à la culture. Il commence par décrire l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, marquée par une crise économique, politique et culturelle, et explique comment cela a influencé la naissance du Bauhaus. Dans cette partie introductive, on découvre que Walter Gropius considérait que la guerre avait détruit non seulement des bâtiments, mais aussi la confiance et les valeurs

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:13:17, depuis le 216.73.216.42

sociales de la société. Il s'est donc lancé dans la reconstruction, non seulement des bâtiments, mais aussi de la société elle-même. Cette recherche d'une finalité sociétale et éducative différente est vue comme un outil indispensable pour construire une nouvelle civilisation plus juste, plus équitable et moins violente. Walter Gropius admet que la crise de la société est une crise de l'art, et il cherche à établir la fonction de l'art, expérience inaliénable, dans le processus imminent de transformation de la société[2]. La partie introductive permet à l'auteur de poser le contexte historique et culturel du Bauhaus, soulignant que Walter Gropius et le Bauhaus ont eu un impact majeur sur l'art, le design et la culture en général.

Dans la première partie, « Pédagogie formelle du Bauhaus[3] » Giulio Carlo Argan explore la philosophie éducative novatrice du mouvement Bauhaus, qui mettait l'accent sur l'interdisciplinarité, la collaboration et l'implication des ingénieurs et des artisans à la création artistique. Selon le Bauhaus, les domaines de l'art, du design et de l'architecture étaient étroitement liés, et la collaboration entre les artistes et les ingénieurs pouvait conduire à des résultats innovants et fonctionnels pour répondre aux besoins de l'ère moderne. Cette approche pédagogique unique reposait sur l'idée que la formation d'un artiste devait inclure non seulement l'acquisition de compétences techniques, mais également une compréhension de l'esthétique, de la philosophie et de l'histoire de l'art. L'interaction étroite entre la théorie et la pratique était essentielle, tout comme l'importance de l'expérimentation et de l'innovation. En fin de compte, la méthodologie d'enseignement révolutionnaire du Bauhaus a exercé une influence significative sur l'histoire de l'art, du design et de l'architecture.

Dans la deuxième partie, « L'architecture de Gropius (1911-1934)[4]», Giulio Carlo Argan analyse l'œuvre et, plus largement, la pensée de Walter Gropius, en explorant la notion d'architecture moderne et en mettant en évidence l'influence de ce dernier sur l'architecture du XXe siècle. Cette approche novatrice se basait sur des idées telles que la fonctionnalité, l'utilisation de nouveaux matériaux et technologies, la simplification des formes, la clarté des espaces et la recherche de l'efficacité. L'auteur souligne que la Bauhaus a été un lieu clé de l'expérimentation de ces idées et de la formation d'une nouvelle génération d'artistes et de designers. La détermination spatiale de Walter Gropius est considérée comme une valeur importante en architecture moderne, car elle met l'accent sur la fonctionnalité et l'utilité des espaces intérieurs plutôt que sur l'apparence ou la décoration de l'extérieur. Son architecture représente ainsi la rationalité, la modernité et la fonctionnalité, avec une attention particulière portée à l'utilisation efficace de l'espace et à la création d'environnements adaptés aux besoins des utilisateurs. En outre, Walter Gropius cherchait à concevoir des bâtiments en harmonie avec leur environnement et favorisant la mobilité tant physiques que mentaux. En effet, il cherchait à créer des espaces ouverts et dynamiques qui vont au-delà de leurs limites physiques. Cette approche novatrice a eu une grande influence sur l'architecture moderne. Dans l'ensemble, l'auteur met l'accent sur les réalisations architecturales de Walter Gropius afin d'illustrer concrètement la mise en pratique de ses idées. En analysant les œuvres de Gropius et de la Bauhaus, Giulio Carlo Argan souligne les principes clés du mouvement, notamment la fonctionnalité, la simplicité, la rationalité et l'efficacité.

Dans la troisième partie, « L'architecture de Gropius en Angleterre et en Amérique[5]» Giulio Carlo Argan décrit les circonstances qui ont entraîné à la fermeture du Bauhaus en 1933, en raison de la montée du nazisme en Allemagne. Il explore les projets architecturaux de Gropius après son départ du Bauhaus en 1928. L'auteur met en évidence la contribution majeure de Walter Gropius à l'architecture moderne et fonctionnelle en Angleterre et en Amérique, ainsi que dans le monde entier. En effet, Walter Gropius a su intégrer des éléments artistiques et technologiques dans ses conceptions architecturales, tout en utilisant des matériaux modernes tels que l'acier et le verre. En définitive, Argan souligne comment les réalisations de Gropius ont contribué à l'évolution de l'architecture moderne dans les contextes anglophones et à la diffusion de la philosophie du Bauhaus en dehors de l'Allemagne.

L'auteur aborde tout au long de son ouvrage des concepts clés visant à susciter un nouveau mouvement en architecture. Le concept d'« Architecture moderne » fait référence à un mouvement architectural qui est apparu au début du XXe siècle, caractérisé par l'utilisation de

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:13:17, depuis le
216.73.216.42

matériaux innovants et une approche minimaliste qui met l'accent sur la fonctionnalité. Il cherchait à s'émanciper des styles architecturaux traditionnels pour créer un langage visuel nouveau et progressiste, en accord avec les valeurs sociales et culturelles de son époque. Le « fonctionnalisme » en architecture repose sur le principe que la forme doit suivre la fonction pour répondre aux besoins des utilisateurs plutôt que de suivre des styles architecturaux traditionnels. La « standardisation » est une méthode intellectuelle qui s'applique à l'architecture de masse. Le « rationalisme » en architecture se caractérise par une approche rationnelle, fonctionnelle et scientifique de la conception architecturale. L'« internationalisme » en architecture est un courant qui cherche à dépasser les limites nationales et culturelles pour créer un langage visuel universel qui soit compréhensible et apprécié partout dans le monde.

Walter Gropius et le Bauhaus sont des éléments importants de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Bien qu'ils appartiennent au passé, ils représentent également un phénomène « inoubliable » pour l'avenir, considéré comme exemplaire. C'est ce que Giulio Carlo Argan a saisi et a voulu transmettre.

Il nous semble en cela proche de Tomás Maldonado, designer industriel et théoricien, pour qui l'enseignement de l'histoire et des principes fondamentaux du design est essentiel pour former des designers compétents et créatifs. Cela leur permet de mieux comprendre les processus créatifs, les techniques et les matériaux utilisés dans leur domaine. En acquérant cette connaissance approfondie, les designers peuvent développer une pratique réfléchie et pertinente qui favorise l'innovation. Il souligne ainsi l'importance de l'enseignement de l'histoire et de la théorie du design pour nourrir la pratique, et de la pratique pour mettre en œuvre les principes et les concepts étudiés. De même, l'histoire architecturale peut offrir une perspective précieuse sur la manière dont les sociétés peuvent être reconstruites et réorganisées pour répondre aux défis actuels. Tout d'abord, le livre de Giulio Carlo Argan, intitulé *Walter Gropius et le Bauhaus*, offre un aperçu historique important sur la période moderne de l'architecture et de l'urbanisme, en particulier sur les idéaux progressistes qui ont animé les mouvements architecturaux et artistiques du début du XX^{e}siècle. En nous rappelant ces idéaux, le livre nous invite à réfléchir à leur pertinence dans le contexte actuel, et à considérer comment ils pourraient nous aider à aborder les problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ensuite, le livre offre une vision cohérente et bien articulée de la manière dont l'architecture et l'urbanisme peuvent contribuer à résoudre les problèmes réels auxquels nos sociétés sont confrontées, tels que la crise environnementale, les inégalités sociales et économiques, ou encore la qualité de vie en milieu urbain. Cette vision peut nous inciter à penser à de nouvelles solutions innovantes et créatives à ces problèmes. Enfin, le livre de Giulio Carlo Argan nous incite à réfléchir à la valeur de la conception progressiste de la société et de l'architecture, et à considérer comment nous pourrions adapter ces idéaux à notre propre contexte, tout en restant fidèles à leur esprit.

Bita MALEKIAN, Licence 3 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2023-2024.

---

1. ARGAN, Giulio Carlo, *Walter Gropius et le Bauhaus*, Paris, Denoël/Gonthier, traduit par Elsa BONAN,1979, p. 7-29.
2. ARGAN, Giulio Carlo, *Walter Gropius et le Bauhaus*, *op. cit*, p. 10.
3. *Ibidem,* p. 31-94.
4. *Ibid*., p. 95-146.
5. ARGAN, Giulio Carlo, *Walter Gropius et le Bauhaus*, *op. cit*, p.147-190.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:13:17, depuis le 216.73.216.42