

IV° французько–українська археологічна конференція
IV° colloque franco-ukrainien d'archéologie
« L'ART GEOMETRIQUE DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS »
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ПРЕІСТОРИЇ ДО СУЧАСНОСТІ»
Kiev, avril 2015

UNE ESTHETIQUE DU MULTIPLE-LA REPETITION DU MEME
DANS L'ORNEMENT UKRAINIEN

FLORENCE BOUVRY

CNRS UMR 7041 ARSCAN, NANTERRE, FRANCE

INTRODUCTION

En cette fin d'année 2014 eut lieu au Musée d'Art Moderne à Paris, l'exposition des Contrastes- Tissus simultanés du début du 20ème siècle de l'Ukrainienne Sonia Terk-Delaunay.

Si l'on veut résumer l'état d'esprit de S. Terk-Delaunay ce serait par ce mot "Simultané(s)", synonyme de la nouvelle esthétique de l'époque : un art total au-delà de la peinture; expansion de la peinture au-delà du chevalet en quête d'espaces nouveaux.

La figuration géométrique des Simultanés est constituée de motifs itératifs qui se répètent à l'infini: chevrons,- zigzags- motifs en escalier- lignes serpentes- rayures- losanges-méandres-. Ces motifs déclinés sur tous les supports, appliqués à tous les genres artistiques : architecture -tissage-broderie- mobilier objets quotidiens affirment cette volonté de l'unicité du Simultanisme, pour reprendre le néologisme de Robert Delaunay. (Fig. 2)

Les motifs itératifs, des Simultanés de S. Terk-Delaunay qui fusionnent architecture-objets domestiques- mobilier- nous évoquent d'une part le décor graphique dupliqué sur différents supports des sites Méziniens et plus particulièrement les ornements géométriques qui recouvrent et absorbent (font disparaître) dans l'espace les objets aux

fonctions domestiques et ou symboliques de Cucuteni-Trypillia du néo-chalcolithique. (Fig.1)

D'autre part les Simultanés -cet art intégral, fusionnel- de S. Terk-Delaunay font ressurgir les mots de Wassili Kandinsky à propos des Isbas/Khatas (maisons populaires) : "...*Ces maisons magiques elles m'apprirent à me mouvoir au sein même du tableau, à vivre dans le tableau. La table, les banquettes, les armoires, chaque objet, le poêle étaient peints d'ornements ...* » (Fig. 3)

Odile Nouvel-Kammerer conservatrice¹ au musée des Arts décoratif à Paris explique : le système ornemental qui participe à définir un style est chargé de mémoire générationnelle. L'ornement se joue des frontières entre époques et cultures, et se répand subrepticement. (Fig.0)

La réalité esthétique dont témoigne l'art total de S. Terk-Delaunay nous a amené à nous interroger sur les possibles rapports voire réminiscences que cette esthétique pouvait entretenir d'une part avec le système décoratif traditionnel- populaire et d'autre part pourrait-on proposer des rapprochements, penser des liens entre les Simultanés de S. Terk-Delaunay du 20ème et le système ornemental des cultures néo-chalcolithiques de Cucuteni -Triypillia?

Ce qui conduit à poser les questions suivantes:

- pourrait-on poser les Simultanés de S. Terk-Delaunay comme effet de résonance à l'art populaire ukrainien et préhistorique et interroger cette continuité plastique dans un anachronisme permanent?

Au fond de quelle part d'héritage culturel cette conception totalisante de l'art de S. Terk-Delaunay qui aborde et expérimente une étendue de pratiques : peinture- collage, tissage - broderies et de supports distincts : objets domestiques-vêtements-meuble-architecture est-elle redevable?

Et pour le dire autrement les Simultanés sont-ils le renouvellement d'un héritage culturel ; les analogies mettent-elles en lumière, font-elles révélation d'un "Style", d'une expression esthétique qui pourrait remonter à la préhistoire récente?

Notre processus de réflexion concerne les champs de l'esthétique et de la sémantique à travers le motif répétitif-invasif comme signe commun. Nous avons travaillé sous l'angle des arts plastiques et nous proposons un point de vue et des rapprochements en attente

¹ du département des papiers peints

évidemment de validation. Nous livrons ici des spéculations, l'approche est empirique, en construction. Elle demandera désormais à être vérifiée et validée.

Il n'est pas question d'interpréter ou d'analyser le motif pour le motif mais tenter de dégager un état d'esprit qui s'apparenterait à une culture marquée par une forme de récurrence.

- Dans une première partie nous évoquerons les réminiscences qu'entretiennent les Simultanés -cet art total- avec le style populaire traditionnel.

- afin d'établir dans une deuxième partie des rapprochements, des liens, des correspondances avec le système ornemental des cultures néo-chalcolithiques Cucuténi- Trypillia .

En Ukraine, le motif itératif envahissant l'espace tridimensionnel et bidimensionnel semble instaurer un système d'ornementation, un système d'unicité depuis les cultures néo-chalcolithiques voire même épigravétiennes jusqu'aux Simultanés de Sonia Delaunay.

- En terme de conclusion nous tenterons d'établir que ce recouvrement immersif qui semble s'instaurer comme système d'ornementation depuis Mézine est un système figuratif non plus représentatif d'une époque pour citer P. Francastel mais d'une pensée culturelle qui traverserait le temps. Une réalité esthétique qui appartiendrait à une tradition slave-ukrainienne depuis la préhistoire.

DEVELOPPEMENT

Au début du XXe siècle la révolution russe a entraîné une crise de valeurs. Rêves d'une société plus égalitaire, plus saine, plus honnête, plus libre. Les avant gardes du début du siècle rêvaient d'un art total. Les artistes ont tenté de réaliser ce rêve dans la réconciliation de l'art et du quotidien, en cherchant à établir un dialogue avec leurs semblables par l'embellissement et l'ornement. L'école d'art Vhutemas représente comme le Bauhaus une des premières tentatives de lier la création artistique -peinture, sculpture, architecture- au monde de la production industrielle -art graphique, tissus, céramique, travail du bois et des métaux.

Les oeuvres de S. Terk-Delaunay font écho au mouvement pictural russe le Néo-primitivisme du début du 20ème siècle, prôné par Michel Larionov et Natalia Gontcharova qui puisent leur inspiration dans les thèmes populaires et privilégient les formes naïves et primitives de l'art -imagerie populaire, icônes, broderies, objets peints- et couleurs de la

culture paysanne en réaction en outre à l'industrialisation qui produit des villes monstrueuses, énormes machines en mouvement pour le dire rapidement. Ces artistes retournent aux sources de l'art traditionnel et populaire du monde paysan.

Les créations spontanées et artisanales aux couleurs éclatantes, réminiscences de son Ukraine natale font écho aux pratiques vernaculaires. Les Simultanés mettent en relation les notions traditionnellement opposées de la peinture et de la culture populaire, de la mode, du commerce, de la publicité, de l'artisanat et de l'industrialisation. Ici nous avons un dialogue du tissu-ornement avec l'architecture : motifs, corps et espace architectural se rapprochent, se fondent.

Ce principe de soumettre les arts appliqués, l'artisanat "Esthétique de tous les métiers" à l'ordre architectural n'est-il pas une résurgence des décors intérieurs traditionnels ukrainiens?

Cette polymorphie- multiplicité et hybridité- des supports- qui caractérise l'oeuvre de S. Terk-Delaunay n'est-elle pas indissociable de ses origines slaves?

Les Simultanés de S. Terk- Delaunay qui parent le corps, les objets et les murs de motifs géométriques suivant un principe d'extension, de recouvrement de l'espace généralisé (*Fig.2*) ne sont-ils pas redevable de la tradition décorative paysanne ukrainienne dont l'architecte Gottfried Semper écrivait : les intérieurs sont empreints (imprégnés) de la tradition orientale qui consiste à orner de textiles –brodés-tissés- les sols, le mobilier, les murs des isbas/ khatas jusqu'à Saturation.

1. ART TRADITIONNEL-POPULAIRE (*Fig. 3*)

Les murs intérieurs des khatas étaient ornés de tissus brodés de motifs graphiques rouges, de panneaux en bois peints qui cernaient le pourtour des fenêtres, des portes. Les coffres de rangement (Skrynias), les poêles étaient ornés. Les assiettes, les brocs, les moules à gâteaux, les boîtes, les cuillers étaient ornés; les dossiers des traîneaux, les jougs, les ruches et même les trémies des moulins à vent qui servaient à verser le grain à moudre étaient ornés. Les représentations fréquemment géométriques aux couleurs éclatantes sont variables en fonction des formes.

Les jeunes filles préparaient des chemins brodés, des nappes, des couvre-lits, des taies d'oreiller ainsi que des vêtements pour leurs mariages. Les costumes bordés de rubans, ornés de bandes de tissus amovibles étaient brodés et ou tissés d'après des dessins de modèles anciens, enrichis de génération en génération comme le motif de méandres des

broderies itératives rouges de la province de Polésie, et dont le plus vieil exemple remonte au bracelet épigravettien de Mézine.

Au regard de cette rapide analyse, nous observons des similitudes flagrantes du point de vue de la forme, la couleur, l'occupation de l'espace. Nous pouvons dire de l'ornementation traditionnelle des isbas / khatas comme pour les espaces intérieurs de S. Terk-Delaunay, qu'elle était tentaculaire : elle envahissait le mobilier, le costume, l'espace à vivre. Cette surabondance d'ornementation peinte, sculptée et textile de cet art populaire sont comme pour les Simultanés une Esthétique de tous les métiers. Ils dialoguent entre eux et les tissus brodés de motifs géométriques itératifs s'accouplent avec l'architecture, ils sont comme une peau. (Fig. 2-3)

Que ce soit le système des Simultanés de S. Terk-Delaunay ou celui de l'art populaire, nous notons une résonance de l'un à l'autre. Nous remarquons cette volupté de duplication du motif semblable qui s'empare de l'espace, des objets et des corps humains comme pour les fusionner? Ces systèmes figuratifs au sens de Francastel à savoir représentatifs de l'époque dans laquelle ils ont pris forme sont l'un et l'autre polymorphique, invasifs, immersifs et cinétiques. Ils ont horreur du vide et oscillent entre surface et profondeur. L'esprit du système figuratif de l'art populaire ukrainien et celui de l'art renouvelé avant-gardiste ukrainien du début du 20ème siècle se superposent.

Ce système d'ornementation géométrique, itératif de l'art populaire et des Simultanés de S. Terk-Delaunay qui capture, sature espace et objets ne révèle-t-il pas l'entrelacement de l'héritage et de l'invention au fil du temps? Pourrait-il même être apparenté à un "Style" comme on désigne le style en art ?

Le penseur russe A.S. Komiakhov dans ses notes sur l'histoire universelle insiste sur la filiation qui relie les formes contemporaines à celles du passé.

Et Walter Benjamin appelait « *l'a-présent* » : une constellation de temps, où l'on retrouve un passé oublié, parce que l'on saisit le maintenant stratifié du présent. Ce qui montre que le temps est toujours tissé et même, pour le dire comme Marcel Proust, *il est un tissu*.

Alors pouvons-nous établir des rapports et tisser des liens entre les Simultanés de S. Terk-Delaunay, l'esthétique populaire, et les cultures proto-urbaines du néo-chalcolithique de Cucuténi-Trypplia dont les archéologues reconnaissent l'apogée culturelle et la qualité sans précédent du travail de la pierre et de la céramique; une spécialisation de l'artisanat ?

2. SYSTEME ORNEMENTAL DES CULTURES CUCUTENI-TRYPPILLIA (*Fig. 4*)

Les habitations sont ornées; les murs sont en bois ou en roseau recouverts d'argile (torchis) et décorés de motifs peints etc. Des bâtiments sont réservés à l'artisanat.

On y trouve environ 17 types de poteries avec 10 types d'ornementation composées de 18 systèmes décoratifs. Des modélisations de maisons et d'autels. Les décors sont incisés - incrustés de blanc et de rouge et ou peints. Ils sont itératifs, couvrants et les représentations graphiques les plus fréquentes sont les méandres, les spirales infinies.

Les vêtements étaient tissés de dessins comparables à ceux peints et ou gravés qui décorent les céramiques, les murs etc. Les statuettes anthropomorphes en argile sont couvertes d'un motif unique, répétitif à l'infini qui varie selon les modèles. Ces cultures de Cucuténi-Trippillya favorisent l'irruption de la ligne plutôt que de la figure. La ligne est dominante qui serpentine, en zigzag, en arabesque; qui traverse l'espace, le fissure et le réinvente entre surface et profondeur. Dans ces cultures néo-chalcolithiques nous pourrions dire que le décor géométrique se saisit des objets, de l'espace : le mobilier, les statuettes, les parures sont absorbés par l'ornement qui de ce fait anime tous les aspects spatiaux de l'existence. (*Fig. 4*)

Dès lors, au regard de cette analyse certes succincte, nous pouvons concevoir que le système décoratif ici est considéré comme un espace total à part entière, où toutes les formes du quotidien participent à l'ornementation jusqu'aux plus petits détails proposant une fusion, une Esthétique des métiers qui rejoint le principe même de l'art de S. Terk-Delaunay et celui de l'art populaire slave.

Comment ne pas mettre en parallèle ces systèmes figuratifs si proches voire identiques qui attestent d'un décor géométrique ensevelissant l'espace intérieur, le mobilier, le corps humain et dont nous pourrions dire qu'ils sont un Style.

Du Néolithique aux Simultanés, nous sommes plongé dans une invisibilité (un camouflage) conférée par cette volonté de l'unicité. Nous observons un épuisement du multiple qui rend évanescents l'ensemble du décor. C'est comme un uniforme monochrome où les objets et les humains peints aux couleurs de l'environnement s'incarnent dans un espace ininterrompu. Décor caméléon rendant visible leur invisibilité. (*Fig. 6*)

CONCLUSION

Dès qu'un support présente une surface inscriptible, l'homme semble désirer la recouvrir pour l'embellir, c'est-à-dire l'orner. Pour l'anthropologue M. Mauss la décoration est attestée à partir de l'Aurignacien. L'ornement constitue un monde riche d'inventions qui a su traverser les siècles et les civilisations, s'imprégnant du génie propre du lieu et du temps, le reflétant comme un miroir au gré de l'imagination de l'artiste et de l'artisan.

En Ukraine, la maîtrise de l'ornementation de l'espace tridimensionnel et bidimensionnel qu'il s'agisse de l'habitat, des objets usuels ou de l'art mobilier dès le Néochalcolithique jusqu'aux Simultanés nous plonge dans un univers où la structuration non figurative de la représentation l'emporte sur la figuration. Les motifs se mêlent, se déconstruisent et se recomposent. Parfois ce sont les mêmes motifs d'un temps à un autre, d'un lieu à un autre mais toujours, ils sont renouvelés. C'est un motif ou une série de motifs animé(s) qui récitent la même présence saturée du décor, qui déclinent les dessins graphiques itératifs, invasifs en infinies variations. Le décor fait ici figure de Style.

Cette invasion de motifs géométriques, reproduits à l'identique sur les objets domestiques, de parure ; sur le corps humain et sur les éléments architectoniques des cultures néo-chalcolithiques, du système décoratif populaire traditionnel et des Simultanés pose la question des rapports culturels qui les unissent et dont l'héritage remonterait peut-être aux motifs rouges de Mézine qui soulignent certaines parois intérieures de ces habitats complexes, rythmes rouges, peints, gravés qui introduisent du sensible dans l'espace à vivre et se dupliquent en motifs itératifs gravés et ou peints sur les objets domestiques, symboliques. (*Fig. 5*)

Cette variation et réplique du motif ornemental polymorphique, proliférant, invasif, immersif, transplanté d'une époque à une autre dévoile le tissu du temps, révèle les héritages culturels des Simultanés de S. Terk-Delaunay, eux-même révélateurs d'un Style non plus représentatif d'une époque (au sens du Système figuratif de P. Francastel) mais d'un état d'esprit culturel. Nous pourrions dire de cette esthétique du multiple en perpétuel renouvellement du même, qu'elle définit un Style uniciste (simultanéiste) slave-ukrainien dès la préhistoire.

BIBLIOGRAPHIE

Abramova Z.A., 1995. *L'art paléolithique d'Europe orientale et de Sibérie*. Grenoble, Jérôme Millon.

Dumitrescu V., 1979. *Arta culturii Cucuteni*. București, Editura Meridiane.

Francastel P., 1970. *Etudes de sociologie de l'art*. Saint-Amand, Denoël.

Godefroy C., 2014. *Sonia Delaunay, sa mode, ses tableaux, ses tissus*. Paris, Flammarion.

Iakovleva L., 2013. *L'art des origines en Ukraine*. Kiev, Starodavni Svit.

Kandinsky W., 1995. *Regards sur le passé : et autres textes 1912-1922*. Paris, Hermann.

Marcadé V., 1990. *Art d'Ukraine*. Lausanne, L'Age d'Homme.

Opresso G., 1937. *L'art du paysan roumain*. Bucarest

Semper G., 2007. *Du style et de l'architecture : écrits, 1834-1869*. Marseille, Parenthèses (Eupalinos).

PHOTOGRAPHIES

Photomontage Florence Bouvry : Fig : 0-1-2-3-4-5-6

Photos issues des sites:

Delaunay, Actuart par Eric simon hébergé par Overblog;

Cucuteni, Trypillian civilisation journal ISSN 2155-871X;

Art traditionnel, Museum of Ukrainian folk art <http://www.mundm.kiev.ua>;

Mezin, Lioudmila Iakovleva, Don's Maps, Webmaster: Don Hitchcock; Resources for the study of Palaeolithic / Paleolithic European, Russian and Australian Archaeology / Archeology