

VASSIL IVANOV :

CONTEMPLATION DE LA NATURE ET VISUALISATION DU COSMOS

Prof. Chavdar Popov, D.A.

Vassil Ivanov était l'un des artistes bulgares les plus idiosyncratiques et inimitables. Une grande partie de son art n'a pas d'équivalent dans son pays d'origine. Talent polyvalent, outre le dessin et la peinture, il jouait du violon et s'intéressait également à la philosophie, la cosmologie, l'astrologie, la lecture des lignes de la main et le yoga. Ivanov était attiré par les enseignements de Petar Deunov et, à sa manière, il suivait certains des principes fondamentaux de Deunov, tant en ce qui concerne sa vision de l'art que sa philosophie de vie.

La construction de soi d'Ivanov en tant qu'artiste était tout sauf anodine. De 1971 à 1974, il a vécu à Paris et, de manière intermittente, en Suisse. À cette époque, son opus a été découvert par Picasso et Chagall, et il a dû rencontrer Giacometti. Il a exposé dans divers endroits, de l'Europe à l'Australie.

La collection d'art de Vassil Ivanov de Boyan Atanassov a été soigneusement sélectionnée et équilibrée, couvrant des périodes et des tendances afin de présenter l'artiste le plus pleinement possible. Outre les peintures à l'huile, il existe des œuvres à la craie colorée et à l'aquarelle, des dessins à l'encre, au fusain et aux pastels noirs - des paysages, des natures mortes, des motifs figuratifs, des nus, des œuvres abstraites. Sans oublier, bien sûr, le célèbre Cycle Cosmique : des formes frappantes sur fond noir ou blanc, les principaux éléments formants de la personnalité d'Ivanov en tant qu'artiste.

En fait, la première exposition d'Ivanov, comprenant des œuvres de ce Cycle, a été inaugurée à Sofia en 1964. Peu de temps après, le New York Encyclopaedia of Visual Arts l'a décrit comme le précurseur d'une nouvelle direction dans l'art, appelée Graphique Cosmique.

Cet instant cosmique est la principale raison pour laquelle Ivanov est resté à l'écart du courant artistique bulgare du 20e siècle. Un artiste de son envergure et de sa qualité a démontré que l'art bulgare du passé récent pouvait avoir des dimensions surprenantes et inattendues. Dès 1962, Petar Uvaliev déclarait dans sa rubrique sur la BBC qu'Ivanov était pratiquement le seul représentant de l'art bulgare moderne en Occident. Les impulsions créatives et les réalisations d'Ivanov saisissent la forme visuelle et la transposent hors du Lebenswelt avec sa routine quotidienne, ses petits problèmes personnels et ses stratagèmes sociaux. Son imagination s'envole haut, cherchant la substance spirituelle ; elle modifie radicalement l'échelle, le point de vue et la perspective, comme si elle surmontait la gravité et les limites des sens.

Avant d'arriver à son cosmisme et sa visibilité, au début des années 1940, Vassil Ivanov s'était établi dans la tradition de l'art caméral. Ses premières œuvres révèlent un regard d'artiste porté sur la nature dans une contemplation poétique et une immersion paisible. Ses paysages et natures mortes n'étaient pas marqués par l'immédiateté de l'impressionnisme ou la monovision de la curiosité. Leurs motifs étaient habituels, pour ne pas dire banals : Sofia et ses environs, des prairies, des chemins de terre, des terrains animés par une maison délabrée, un regard depuis la terre vers la mer... Pourtant, ils avaient leurs caractéristiques significatives, les distinguant de la photographie peinte. On peut discerner dans la vision qui les produit le refrain panthéiste d'une spiritualité omnipénétrante et d'une contemplation éclairée, à équidistance de l'expression forcée et du romantisme grandiloquent. La ligne d'horizon divise la toile ou la feuille en parties presque égales, séparant la terre et le ciel, de sorte que le paysage donne une apparence panoramique. La composition frontale produit une impression de calme extérieur; cependant, grâce à l'utilisation de coups de

pinceau spéciaux ou de traits de crayon, de texture ou d'accents visuels, l'artiste donne vie et dynamise le motif, établissant son unité dans la diversité.

Ivanov n'est pas enchaîné par des formules clichées : dans sa pensée et son action, il cherche toujours à atteindre et à conserver le sentiment de naturel et de spontanéité qu'il estime devoir être communiqué par ce type d'œuvre.

L'atmosphère particulière résulte de la structuration compliquée des masses de couleur et des zones d'attraction et de répulsion des teintes chaudes, froides et intermédiaires dérivées, nuances et tons. Dans la plupart des cas, les figures humaines jouent le rôle de staffage ; cependant, même lorsque la composition leur confère une présence plus importante, leur fonction principale est de souligner l'unité entre l'homme et la nature. Souvent, le peintre préférerait suggérer plutôt que de détailler, laissant au spectateur une grande liberté associative.

Ces traits, caractérisant la peinture d'Ivanov, se retrouvent en grande partie dans ses dessins aussi, surtout des années 1950. Un motif de paysage, par exemple, est développé à travers une série d'esquisses et d'études, certaines approchant d'une fin formelle. Dans les œuvres plus abouties, on observe la douceur du dégradé, le trait fin et varié, le sfumato des taches et la souplesse des lignes qui vont de pair avec la simplicité apparente du sujet.

La seconde période de Vassil Ivanov a eu lieu de 1960 à 1970. Elle a été marquée par des recherches et des réalisations, motivées par des changements évolutifs sérieux dans sa vision du monde et de l'art. Ces innovations se sont concentrées dans son Cycle Cosmique.

On pourrait remarquer entre parenthèses que le cosmisme, en tant que thème et vision du monde complexe, était lié aux arts visuels au XXe siècle. Nous pourrions commencer avec le peintre et musicien lituanien Mikalojus Čiurlionis, puis passer à Nikolay Roerich et au cosmisme russe (en

particulier le groupe Amaravela dans les années 1920-1930) pour arriver à Kazimir Malevich et au constructivisme. Ces tendances thématiques révèlent des changements au sein de certaines couches de la culture artistique, déclenchés par les énormes processus sociaux contemporains "tectoniques". Alors, qu'est-ce qui rend spécifique le cosmisme de Vassil Ivanov par rapport à ce contexte ?

Le Cycle Cosmique est une série de dessins, principalement réalisés au crayon blanc sur un fond sombre, presque noir, devenus emblématiques. Ils suggèrent l'improvisation, mais en raison de la gravité de la problématique artistique, ils donnent l'impression d'être des œuvres sérieusement réfléchies et abouties. L'artiste utilise non seulement la pointe, mais tout le corps du morceau de craie. Il y a un certain symbolisme dans le choix même de la technique et des matériaux utilisés. Ivanov identifie la surface noire encore intacte de la feuille comme le gouffre sans fond et stérile de l'espace, d'où l'image doit naître. L'acte de l'artiste de toucher cette matière cosmique et de mouler les éléments de l'image à partir de celle-ci est vu comme analogue à une création par un démiurge.

La structure de l'image rappelle un filet tout-encompassant et complexe, semblable à une toile d'araignée - ou un labyrinthe, que le fil conducteur de la composition navigue pour donner l'impression d'un tout. La matière et l'espace interagissent de manière miraculeuse, la matière se dématérialise tandis que nous regardons, et l'espace acquiert l'immensité de l'Univers, incommensurable avec la capacité des sens et de la compréhension humains.

Cependant, nous devrions noter que l'approche d'Ivanov n'a rien à voir avec l'hybris, l'hypertrophie de l'ego et le drame interne de l'artiste moderne. Pour Ivanov, l'inspiration est plutôt une manifestation d'humilité et d'émerveillement devant la contemplation des rythmes et lois cryptiques du monde créé. Son "visionnisme" n'est ni arbitraire ni subjectif. Il découle d'une compréhension plus profonde de l'unité cosmique et de l'inspiration de la matière qui est l'ossature de l'univers. D'où ces étranges formes

imaginaires, ces silhouettes allongées d'origine extraterrestre, ces interrelations rythmiques et spatiales complexes, ces objets et substances défiant la gravité - tous réalisés via des moyens d'expression merveilleusement simples. Et cela n'est qu'une petite partie du Monde de Vassil Ivanov.

Son art continue aujourd'hui d'être aussi impactant que jamais, aussi énigmatique qu'il l'est dans sa poésie merveilleusement idiosyncratique et unique.