

JIANOU IONEL

A.I.C.A. Section française

Sculpteurs provenant d'autres pays travaillant en France au XX-e siècle. Apports et acquis. Influences subies et influences exercées. Vocation d'universalité et spécifique national.

Thèse: Le choix d'un pays étranger pour l'exercice d'une activité artistique joue un rôle d'anamnèse, de révélateur du trésor intérieur de l'artiste. Le contact stimulant avec une autre culture libère ses forces latentes, lui permet de découvrir sa présence au monde, ses vrais ressources et les moyens de les exprimer. Son génie s'épanouit sous le ciel du monde, mais ses racines restent profondément enfouies dans son sol natal. D'où la concordance entre la vocation d'universalité et le spécifique national.

Développement: Exemples Brancusi, Zadkine, Hajdu, Lardera, Marta Pan, Alicia Penalba, Dietrich Mohr, etc.

Brancusi arrive à Paris en 1904 à l'âge de 26 ans, Zadkine en 1910 à l'âge de 20 ans, Hajdu en 1927 à l'âge de 20 ans, Lardera en 1947 à l'âge de 36 ans, Marta Pan en 1947 à l'âge de 24 ans, Penalba en 1948 à 35 ans, Dietrich Mohr en 1954 à 27 ans. Tous ont trouvé à Paris leur véritable identité artistique, tout en gardant les traits spécifiques de leur héritage national.

Brancusi nous offre la meilleure illustration de cette thèse. Influence de Rodin jusqu'en 1907. Participe en 1908 au Banquet organisé par Picasso en l'honneur du Douanier Rousseau, dont il devient l'ami. Connaît Apollinaire, Sonia et Robert Delaunay et les jeunes artistes d'avant-garde. De 1910 à 1925 participe à l'Armory Show (1913) au mouvement surréaliste. Ami d'Eric Satie, James Joyce, Ezra Pound, Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Man Ray, ^{Modigliani}, etc, il a un contact direct avec les courants les plus avancés de l'École de Paris.

Brancusi reste néanmoins un authentique paysan roumain. Il exprime dans son œuvre la manière de penser le monde du paysan roumain.

Ainsi arrive-t-il aux résultats suivants:

- 1) il donne à son époque la conscience de la forme pure
- 2) il atteint à l'abstraction par la décantation, le dépouillement et la sacralisation de l'image réelle, tendant à exprimer la réalité en ses formes primordiales, selon les principes et les procédés de l'art populaire roumain

3) l'abandon de la représentation figurative de la réalité et la recherche de sa dimension spirituelle afin d'exprimer l'essence des choses

4) une nouvelle conception de la forme en devenir, qui crée son propre espace sculptural

Influences subies: révélation de sa propre identité artistique grâce aux contacts avec les nouvelles tendances de libération de l'art moderne, depuis le cubisme jusqu'au surréalisme, depuis l'orphisme ou le mouvement Dada jusqu'à l'art abstrait. Besoin de renouveau dans une atmosphère de liberté et d'audace dans l'acte de création.

Influences exercées : toute la sculpture moderne et contemporaine de l'Occident est redevable à Brancusi qui lui a donné la conscience de la forme pure, l'abandon de la représentation figurative de la réalité et la recherche de l'absolu.

Spécifique national : J'ai traité pour la première fois en 1929 dans les cahiers Action et Reaction le problème du spécifique national en art. J'ai montré qu'un vrai artiste porte en lui-même la mémoire ancestrale de son peuple et trouve l'essence de son oeuvre dans le retour aux sources. Mais l'oeuvre d'art doit avoir aussi une valeur de circulation universelle. Alors l'artiste cherche-t-il un langage propre qui puisse exprimer à la fois les éléments fondamentaux de son héritage spirituel et sa vocation d'universalité.

Vocation d'universalité : dialogue avec le monde, quête d'absolu, dimension spirituelle de la forme pure

Nous pourrions développer cette thèse aussi bien en poussant plus loin l'analyse de l'oeuvre de Brancusi qu'en prenant l'exemple de l'oeuvre de Zadkine, qui réunit l'âme slave, ses origines juives et l'influence de l'esprit de géométrie de la culture française (voir la monographie Zadkine de Ionel Jianou, Ed. Arted, 1964, Paris). L'espace limité accordé à cette communication nous oblige à nous arrêter à ces observations sommaires, simples points de départ pour une discussion plus approfondie.

Bibliographie sélective

Jianou, Ionel: Problema specificului national in arta (Le problème du spécifique national en art) Actiune si Reactiune, Bucarest, 1929
Comarnescu, P.: Valoarea romaneasca si universala a operei lui Brancusi (La valeur roumaine et universelle de l'oeuvre de Brancusi) Revista Fundatiilor Regale, Bucarest, no. 6/1944. Republié en anglais sous le titre

The Rumanian and the Universal in Brancusi's work, Rumanian Studies, vol. I, Leyde, Hollande, 1970.

Paleolog, V. G.: Brancusi, Ed. Ramuri, Craiova, 1938

Paleolog, V. G.: A doua carte despre Brancusi (Le second livre sur Brancusi) Ed. Ramuri, Craiova, 1944

Paleolog, V. G.: Brancusi, Ed. Forum, Bucarest, 1947 (en français)

Zervos, C.: Brancusi, Ed. Cahiers d'Art, Paris, 1957

Lewis, David: Brancusi, Ed. Alec Tiranti, Londres 1957 (en anglais)

Giedion-Welcker, C.: Brancusi, Ed. du Griffon, Nauchatel, 1959 (en français, anglais, allemand)

Jianou, Ionel: Brancusi, Ed. Arted, Paris, 1963 (avec le premier catalogue raisonné de l'oeuvre de Brancusi) (en français et en anglais)

P. Comarnescu, Mircea Eliade, Ionel Jianou: Témoignages sur Brancusi, Ed. APTBA, Paris, 1967

Comarnescu, P.: Brancusi, mit si metamorfoza in sculptura contemporana (Brancusi, Mythe et Métamorphose dans la sculpture contemporaine) Ed. Meridiane, Bucarest, 1972

Jianou, Ionel et Noica, C.: Introduction à la sculpture de Brancusi, Ed. Arted, Paris, 1976