

MARKO RISTIĆ, *DE
NUIT EN NUIT*, NON
LIEU, 2019.

JELENA NOVAKOVIĆ. PROFESSEUR DES
UNIVERSITÉS

*

• BIEN QUE L'ESSAI DE MARKO RISTIĆ *DE NUIT EN NUIT* SOIT ÉCRIT APRÈS L'EXTINCTION DU MOUVEMENT SURREALISTE DE BELGRADE (1939-1940), IL EST PROFONDÉMENT MARQUÉ PAR LE SURREALISME ET SURTOUT PAR SA TENDANCE À REVALORISER LA NUIT. L'AUTEUR CONSIDÈRE DU POINT DE VUE DE LA POÉTIQUE SURREALISTE LES TABLEAUX DES GRANDS MAÎTRES DE LA PEINTURE TRADITIONNELLE DANS LESQUELS IL DÉCOUVRE UN *INFERNO* DANTESQUE ET UNE EXPRESSION DU « PHANTASME DE L'IMAGINATION SENSUELLE ET DE L'HUMOUR INCONSCIENT ».

• PIERO DI COSIMO A PU TROUVER UNE INSPIRATION « DANS SA PROPRE NUIT, DANS LE CÔTÉ NOCTURNE DE LUI-MÊME », OÙ SE FORGENT « LES ARMES FANTASTIQUES AVEC LESQUELLES L'ÊTRE SE DÉFEND CONTRE LA RÉALITÉ INSUPPORTABLE », MAIS AUSSI DANS « LE CÔTÉ NOCTURNE DE L'ÉPOQUE, D'OÙ L'ON PUISE RÉELLEMENT CETTE VÉRITABLE INSPIRATION HEUREUSE-MALHEUREUSE PAR LAQUELLE LES POÈTES NOCTURNES DISENT, DE LEUR PROPRE MANIÈRE ÉTRANGE, LA VÉRITÉ ».

• RISTIĆ EXAMINE LES TABLEAUX DE COSIMO « AVEC DES MOTIFS DE LA VIE PRIMITIVE DE L'HOMME », QUI EXPRIMENT, PAR LEUR THÉMATIQUE ELLE-MÊME, LE DÉSIR « DE S'ENFUIR DE CE MONDE EXTÉRIEUR, DE LA COMMUNAUTÉ HUMAINE, DE LA SOCIÉTÉ, DE LA CIVILISATION », DONC D'UNE RÉALITÉ INACCEPTABLE : LA CHASSE, LE RETOUR DE LA CHASSE, LA FORÊT EN FLAMMES, BATAILLE DES LAPITHES ET DES CENTAURES.

•

*

- « IMPRÉGNÉ D'UN SADISME MONSTRUEUX, D'UNE FRÉNÉSIE RÉELLEMENT INFERNALE », *BATAILLE DES LAPITHES ET DES CENTAURES* EST, À CET ÉGARD, « UNIQUE DANS LA PEINTURE FLORENTINE ». RISTIĆ Y TROUVE UN HUMOUR QUI EST « UNE ILLUSTRATION PARFAITE » DE LA THÈSE DE FREUD, SELON LAQUELLE, L'HUMOUR EST UNE FORME DE « RENIEMENT DU MONDE EXTÉRIEUR » ET « LE MOYEN DE DÉFENSE CONTRE LA DOULEUR », THÈSE QUE LES SURRÉALISTES, BRETON, AUSSI BIEN QUE RISTIĆ LUI-MÊME, ONT FAIT LA LEUR. L'HUMOUR OBTIENT UN « CARACTÈRE DE RÉVOLTE ».

*

•CETTE RÉVOLTE EST EXPRIMÉE AUSSI PAR « LA RICHESSE DE LA VÉGÉTATION ET LES FORMES CONVULSIVES DES ARBRES QUI CARACTÉRISE CERTAINS TABLEAUX DE COSIMO », COMME L'*IMMACULÉE CONCEPTION*. ELLE SE PRÉSENTE COMME « UNE AGRESSION SAUVAGE, MENAÇANTE, DÉMONIAQUE », COMME « LA RÉVOLTE CONTRE LA CIVILISATION, CONTRE LA POURRITURE ET LE MENSONGE DE L'ÉLITE DE L'ÉGLISE ET DU MONDE, - C'EST-À-DIRE, EN RÉALITÉ, LA RÉVOLTE DE LA NUIT CONTRE LE JOUR. »

*

•« LA CHASSE DE PIERO DI COSIMO EST SADIQUEMENT CRUELLE ET COURROUCÉE, FANTOMATIQUEMENT MONSTRUEUSE, OÙ TOUS SE HAÏSSENT MUTUELLEMENT, SE MORDENT, S'ENTRE-TUENT, S'ÉGORGENT, OÙ L'HOMME TUE L'ANIMAL ET L'ANIMAL TUE L'ANIMAL ET LE SATYRE TUE L'HOMME. LA CHASSE DE UCCELLO EST ÉLÉGANTE, MUSICALE, HARMONIEUSE ET ÉQUILBRÉE, COMPOSÉE COMME UNE SONATE, PAREILLE À UNE FUGUE, CRISTALLINE ET DOUCE DANS SA JOIE ONDOYANTE». « LE MONDE DE UCCELLO EST DE MÊME UN MONDE DE RÊVES ET D'OMBRES, MAIS DANS CE MONDE ON NE DEVIENT PAS FOU D'ANGOISSE ET ON NE RICANE PAS DE FUREUR, CAR CES RÊVES NE RETENTISSENT PAS DES CRIS INFERNAUX DE FRÉNÉSIE ET DE PANIQUE, ET DE SANG, ET CES OMBRES NE SONT PAS DES OMBRES DE VAMPIRES, NI DE LYCANTHROPES, NI DE HARPIES ». POURTANT, « C'EST L'AGITATION QUI L'A CRÉÉE » CAR IL EST MARQUÉ PAR UN TOURMENT QUI L'ACCABLE: L'OBSESSION DE LA PERSPECTIVE, COMME LE MONTRE LA BATAILLE DE SAN ROMANO.

*

- LE TABLEAU EST PEINT EN TROIS PANNEAUX QUI SONT DISPERSÉS AUJOURD'HUI ET OÙ ON VOIT BIEN SA PASSION POUR LA PERSPECTIVE MATHÉMATIQUE ET LES FORMES GÉOMÉTRIQUES :

*

•LE TABLEAU REPRÉSENTE LA BATAILLE QUI OPPOSE FLORENTINS ET SIENNOIS, EN JUIN 1432, À SAN ROMANO. IL S'AGIT D'UNE «SCÈNE HISTORIQUE RÉELLE» ET «TOUT AUSSI IRRÉELLE ET ONIRIQUE». LES ÉLÉMENTS RÉELS DE L'ÉVÉNEMENTS HISTORIQUE SE SONT TRANSFORMÉS EN «ÉLÉMENTS D'UN NOUVEAU MONDE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET ENCHANTÉ, QUI EST LE MONDE DU TABLEAU DE UCCELLO». CELUI-CI «A CONSTRUIT SON MONDE POÉTIQUE, FABULEUX, IRRÉEL, SUBJECTIF, LE MONDE DU RÊVE DANS LEQUEL IL A TRANSPOSÉ LES ÉLÉMENTS DE LA RÉALITÉ ET LES A FAIT VIVRE, LIBÉRÉS DE LEUR RÉELLE DÉTERMINATION PREMIÈRE, DANS LES RAPPORTS MAGIQUES D'UN NOUVEAU SYSTÈME COORDONNÉ, D'UNE DÉTERMINATION SURRÉELLE». EN FIXANT LES ÉLÉMENTS OBJECTIFS DE LA RÉALITÉ DANS «LE MONDE GÉOMÉTRIQUE ET VISIONNAIRE», UCCELLO «A TRANSMUÉ CES ÉLÉMENTS DU MONDE VISIBLE EN ÉLÉMENTS DE SA QUIÉTUDE INTÉRIEURE» ET, SANS ABOLIR LEUR OBJECTIVITÉ, «IL EN A FAIT RATIONNELLEMENT LE MATÉRIEL EXPRESSIF DE SES OBSESSIONS, DE SES RÊVES, DE SES PHANTASMES, DE SON SOMNAMBULISME IRRATIONNEL».

•LABYRINTHE ET MINOTAURE

• LES TABLEAUX EXAMINÉS PAR RISTIĆ SE PRÉSENTENT COMME DES PROJECTIONS DU LABYRINTHE INTÉRIEUR DE L'ARTISTE QUI EST, SURTOUT QUAND IL S'AGIT DE PIERO DI COSIMO «MINOTAURIEN ». LE MYTHE DU MINOTAURE, QUI SYMBOLISE LE COMBAT CONTRE LE REFOULEMENT, APPARAÎT CHEZ PLUSIEURS PEINTRES PROCHES DU SURREALISME, COMME GIORGIO DE CHIRICO OU ANDRÉ MASSON.

*

*

•LES SURREALISTES ONT CRÉÉ EN 1933 UNE REVUE PORTANT LE NOM DU MONSTRE, DONT MASSON AVAIT DESSINÉ L'EFFIGIE.

•COMME LES AUTRES SURREALISTES, RISTIĆ SEMBLE VOULOIR APPRIVOISER LE MINOTAURE EN CONSIDÉRANT QUE, SI LES DÉSIRS PRENNENT CE CARACTÈRE MONSTRUEUX, DÉMONIAQUE, EXPRIMÉ PAR PIERO DI COSIMO, C'EST PARCE QU'ILS SONT REPOUSSÉS. DANS LA PLEINE LUMIÈRE DU JOUR, LE MINOTAURE NE DEMANDERAIT PLUS SON TRIBUT SANGLANANT. BRETON A EXPRIMÉ UNE IDÉE SEMBLABLE EN S'IMAGINANT COMME THÉSÉE « ENFERMÉ POUR TOUJOURS DANS SON LABYRINTHE DE CRISTAL », ET ARAGON EN PARLANT D'UN « LABYRINTHE SANS MINOTAURE », QUI EST SA PROPRE NÉGATION, SYMBOLE D'UN INCONSCIENT QUI NE S'OPPOSE PLUS À LA CONSCIENCE CAR LES DÉSIRS N'Y SONT PLUS REFOULÉS, MAIS ILS SONT LIBREMENT MANIFESTÉS ET ACCOMPLIS. EN SE RÉFÉRANT AU MYTHE DU MINOTAURE, RISTIĆ MET AU PREMIER PLAN ARIANE, DEMI-SŒUR DU MINOTAURE, CETTE « FILLE DE LA NUIT MALHEUREUSE-HEUREUSE », DONT L'AMOUR APPARAÎT COMME UNE LUMIÈRE QUI ÉCLAIRE LES TÉNÈBRES INTÉRIEURES DE THÉSÉE, POUR ANNONCER QUE LE VAINQUEUR DE L'OBSCURITÉ EST LA LUMIÈRE NOCTURNE DE L'AMOUR ET DU RÊVE QUI IMPRÈGNE LES TABLEAUX DE PAOLO UCCELLO.

Le moment actuel

En écoutant le « chuchotement nocturne » du passé, Ristić l'interprète d'une manière surréaliste, en lui trouvant à la fois des analogies avec le mythe antique de Thésée et du Minotaure et avec le moment actuel, la situation de l'Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale, au moment où il écrit son essai et où l'Europe est envahie par une nuit « menaçante, méchante, fatale, funeste », nuit « de mauvais augure ».