

La Perspective inversée

PAVEL FLORENSKI

La Perspective inversée

Traduit du russe
et suivi de *Modernité de l'icône: Florenski et les forces symboliques*
par OLIVIER KACHLER

ÉDITIONS ALLIA

16, RUE CHARLEMAGNE PARIS IVe

2013

TITRE ORIGINAL
ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

“Le présent article a été écrit en octobre 1919, sous forme d’exposé pour la Commission de sauvegarde des monuments de l’art et objets anciens de La Laure de la Trinité-Saint-Serge. Mais en raison de circonstances diverses, ce n’est pas devant cette commission qu’il a été lu mais lors d’une séance de la section byzantine de l’Institut de Recherche en Histoire de la Peinture et de Muséologie de Moscou (Académie russe d’Histoire et de la Culture matérielle du Narkompros), le 29 octobre 1920. Les débats qui ont suivi l’exposé ont duré longtemps. Y ont participé, autant que je m’en souviens : P. P. Mouratov, B. A. Kouftin, N. I. Romanov, A. A. Sidorov, N. A. Afrikanov, N. M. Chtchokotov, M. I. Fabrikant, N. D. Lange. La vivacité des discussions a confirmé à mes yeux que la question de l’espace est l’une des plus fondamentales pour l’art et plus encore, je dirais même pour la conception du monde en général. Mais cette question, celle de l’espace dans l’art figuratif, n’a pas été examinée dans le présent article et a fait l’objet des conférences (à paraître) que j’ai données sur l’analyse de la perspective en 1921 et 1922 aux Ateliers Supérieurs d’Art et de Technique de Moscou, ce qu’on a appelé les *Vhutemas* [ou *Vkhoutemas* (N.d.T.)], à la faculté des Arts Graphiques et de l’Impression. Mais cet article ne fournit qu’un accès historique et concret au concept d’une pensée organique du monde. L’auteur n’a aucunement l’intention de construire une théorie de la perspective inversée mais ne souhaite que mentionner, de façon suffisamment énergique, le fait d’une pensée organique – dans un domaine. Pour conclure cette note, je souhaiterais rappeler avec reconnaissance la mémoire d’Alexandra Mikhailovna Boutiaguina, aujourd’hui décédée et qui a autrefois écrit sous ma dictée la première partie de cet article.” (Note de l’auteur)

Le texte a d’abord paru sous la forme d’extraits, dans *TRUDY PO ZNAKOVYUM SISTEMAM*, vol. 3, Tartu, 1967. Il a ensuite été publié, pour la première fois dans son intégralité, dans *SOBRANIE SOTCHINENII*, tome 1, Paris, 1985.

Photographie de couverture : Marché au icônes dans le Goum, le “Magasin principal universel”, sur la Place Rouge de Moscou, 1886. Krasnogorsk, Russian State Film and Photo Archive. © FineArtImages/Leemage.

© Éditions Allia, Paris, 2013, pour la traduction française.

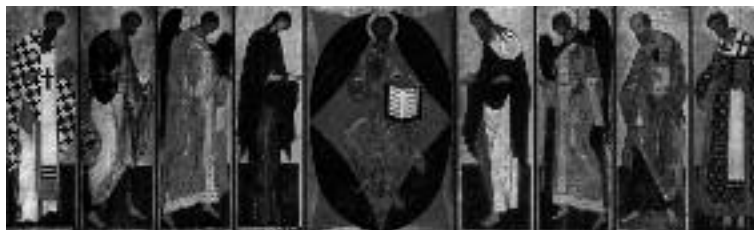
I. CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES

I

QUAND on se tourne pour la première fois vers les icônes russes des XIVe et XVe et en partie du XVIe siècle, il arrive que notre attention soit frappée par des rapports de perspective inhabituels et inattendus, surtout quand il s'agit de la représentation d'objets aux surfaces planes et aux arêtes rectilignes, comme par exemple des bâtiments, des tables ou des sièges, et spécifiquement des livres, en l'occurrence les évangiles, qui servent traditionnellement à représenter le Sauveur et les Saints. Ces rapports spécifiques constituent une contradiction criante avec les règles de la perspective linéaire et, du point de vue de ces règles, on ne pourra y voir que la marque grossière d'un dessin d'analphabète.

Mais dès qu'on observe plus attentivement l'icône, on remarque sans difficulté que les corps aussi, avec les surfaces courbes qui les délimitent, sont rendus par de tels raccourcis, excluant les règles de la représentation en perspective. Qu'il s'agisse de lignes courbes ou de facettes, il arrive souvent que les icônes montrent des parties et des pans entiers de corps qu'on ne peut pas voir d'un coup, ce que n'importe quel manuel élémentaire de perspective confirme. Ainsi, en adoptant un rayon visuel tout à fait normal vers la façade des bâtiments représentés, il arrive que les deux murs latéraux soient montrés simultanément; on voit immédiatement trois, ou même les quatre tranches des évangiles; le visage est représenté avec le crâne, les tempes et les oreilles tournés vers l'avant, et comme dépliés sur le plan de l'icône, avec les parois du nez et les autres parties du visage tournées vers le spectateur, lesquels n'auraient pas dû être visibles, même selon une orientation des plans qui les auraient, au contraire, naturellement projetés vers l'avant. Tout aussi caractéristiques sont les bosses des figures penchées dans la rangée de la Déisis*, la présentation simultanée du

* Pour tous les termes signalés par un astérisque, se reporter au lexique et à la liste des noms cités, en fin de volume, pages 103 et 105. (N.d.T.)

dos et de la poitrine de saint Prochore*, écrivant sous la dictée de l'apôtre Jean le Théologien, ainsi que d'autres associations analogues de vues de profil et de face, de plans dorsaux et frontaux, etc. Corrélées à ces plans ajoutés, les lignes parallèles qui auraient dû, selon la perspective, converger vers l'horizon, divergent au contraire dans l'icône où elles ne sont plus situables. En un mot, ces transgressions de l'unité de la perspective que les icônes représentent sont si évidentes et si avérées que l'élève le plus médiocre les mentionnera au premier coup d'œil, même s'il n'a de la perspective qu'une idée vague et de seconde main.

Mais les choses sont bien étranges : ces dessins "d'analphabète", qui visiblement devraient mettre hors de lui tout spectateur ayant saisi "l'évidente aberration" d'une telle représentation, ne suscitent au contraire aucun dépit et sont accueillis comme quelque chose de nécessaire, quelque chose même qui plaît. Et il y a bien plus : quand se retrouvent côte à côte deux ou trois icônes aux sujets sensiblement identiques, et réalisées avec une maîtrise graphique à peu près égale, le spectateur attribuera très nettement une immense supériorité artistique à l'icône qui transgresse le plus les règles de la perspective. Celles dont le dessin est plus "conforme" ont l'air au contraire froides, sans vie et comme coupées de la Réalité¹ qui est représentée en elles. Les icônes que l'on perçoit spontanément comme plus créatives du point de vue artistique présentent toujours un "défaut" de perspective. Quant aux icônes adaptées aux manuels de perspective, elles sont ennuyeuses et sans

1. Pour désigner la réalité, Pavel Florenski a recours à deux termes différents en russe : *realnost'* et *deistvitel'nost'*. Ces termes se distinguent moins par leur signification que par leur valeur. Par son statut d'emprunt, *realnost'* relève plus de la langue philosophique, alors que *deistvitel'nost'* appartient au langage ordinaire. Nous signalons cette variation par l'emploi de la majuscule pour *realnost'*. (N.d.T.)

âme. Si on s'autorise simplement à oublier momentanément les exigences formelles de la perspective, l'instinct artistique de chacun le conduira immédiatement à reconnaître la **supériorité**¹ des icônes qui transgressent la perspective.

On peut ici avancer une hypothèse : ce qui plaît en fait, ce **ne sont pas** tant les moyens de la représentation comme tels, mais la naïveté et la primitivité de l'art, l'enfance insouciant de l'artiste, la naïveté et la primitivité de l'art, l'enfance insouciant de l'artiste. Certains amateurs ont tendance à considérer les icônes comme un doux balbutiement de bébé. C'est faux : le fait que les icônes transgressant fortement les règles de la perspective soient l'œuvre des grands maîtres, alors qu'une transgression moindre des mêmes règles caractérise plus spécialement les maîtres de second, voire de troisième rang, devrait plutôt conduire à se demander si le **jugement de naïveté porté sur l'icône n'est pas lui-même une naïveté**. Par ailleurs, ces transgressions des règles de la perspective sont si insistantes et si fréquentes, je dirais même systématiques, et résolument systématiques, qu'on en vient involontairement à penser qu'elles ne sont pas le fruit du hasard mais tiennent à un système **spécifique** de représentation et de perception de la réalité, que les icônes mettent en œuvre.

Dès que cette pensée a surgi, naît et s'affirme progressivement chez l'observateur des icônes la ferme conviction que ces transgressions des règles de la perspective impliquent l'application d'un procédé artistique **conscient** dans l'icône et, bonnes ou mauvaises, que ces transgressions sont préméditées et conscientes.

Cette impression de conscience dans les transgressions évoquées se renforce considérablement par la mise en valeur des raccourcis spécifiques qui sont l'objet de débats, par l'application d'un chromatisme spécifique ou, comme disent les peintres d'icônes, de *rehausseurs**. Les spécificités du dessin, loin d'effleurer seulement la conscience par l'application de couleurs neutres aux endroits appropriés ou l'atténuation de l'effet d'ensemble des couleurs, surgissent ici au contraire comme un appel, presque comme un cri sur le fond peint. Il arrive ainsi souvent par exemple, que les plans

1. L'emploi dans tout le texte de caractères gras et de l'italique est le fait de l'auteur. (N.d.T.)

SAINTE NICHOLAS,
XIIIe-XIVe SIÈCLES.
TEMPERA SUR BOIS.
SAINT-PÉTERSBOURG, MUSÉE
DE L'ERMITAGE.

ajoutés d'un édifice non seulement ne soient pas dissimulés dans l'ombre mais soient au contraire peints avec des couleurs éclatantes et qui plus est complètement différentes de celles des façades. Dans de tels dispositifs, l'objet qui attire l'attention de la façon la plus insistante, qui en lui-même et quel que soit le procédé à l'œuvre, tend à se porter en avant et à occuper le centre de l'icône – c'est l'évangile. Sa tranche, traditionnellement recouverte de vermillon, s'avère

la partie la plus lumineuse de l'icône, et met ainsi d'autant plus intensément en valeur ses plans ajoutés.

Tels sont les procédés de mise en valeur. Ces procédés sont d'autant plus conscients qu'ils entrent en contradiction avec le chromatisme traditionnel des objets et qu'ils ne peuvent donc s'expliquer par une imitation naturaliste, comme on le fait traditionnellement. La tradition n'était pas de recouvrir la tranche des évangiles de vermillon, on ne peignait pas les murs latéraux avec une autre couleur que les murs des façades, de sorte qu'il faut bien voir dans l'originalité du chromatisme des icônes la tentative de mettre en valeur en tant que tels l'ajout des plans et leur non-soumission à la perspective linéaire.

ON désigne de tels procédés par l'appellation générale de *perspective inversée*, ou *renversée*. On parle parfois aussi de *perspective déformée* ou *mensongère*. Mais la perspective inversée n'épuise pas les spécificités multiples et variées du dessin, pas plus que le clair-obscur dans l'icône. Il convient de remarquer que la diffusion du procédé de la perspective inversée a eu pour conséquence immédiate et remarquable le *polycentrisme* des représentations: le dessin est construit comme si l'œil changeait de position selon les parties qu'il regarde. Les parties d'un édifice par exemple, quand elles sont dessinées plus ou moins selon les exigences traditionnelles de la perspective linéaire, le sont chacune selon leur propre point de vue, c'est-à-dire depuis le point de fuite qui leur est **propre**, avec quelquefois leur propre horizon. De plus, les autres parties sont représentées en perspective inversée. Cette élaboration complexe de raccourcis de perspective ne vaut pas seulement pour le tracé d'édifices mais aussi pour les visages, même si elle y est habituellement appliquée avec moins d'insistance, de façon plus sourde et atténuée, ce qui explique qu'on peut la prendre pour une "erreur" de dessin. C'est pourquoi, dans d'autres cas, toutes les règles académiques sont foulées au pied avec tant d'audace, leur transgression est si fortement mise en relief et l'icône qui leur est associée parle tant d'elle-même et de ses conquêtes artistiques à notre goût artistique spontané, qu'il n'y a plus le moindre doute possible: les "irrégularités" et les contradictions dans le détail du dessin relèvent d'une **opération** artistique complexe qu'on pourra qualifier d'osée, si on veut, mais certainement pas de naïve. Que dire, par exemple, de l'icône du Christ Pantocrator¹ dans la sacristie de la Laure de la Trinité-Saint-Serge², dont la tête, tournée vers la droite, présente sur ce même côté droit un plan ajouté, dont le raccourci de la paroi gauche du nez est plus incliné, et ainsi de suite? Cette paroi est tournée de façon si évidente vers le côté, avec les surfaces du crâne et des tempes entièrement déployées, qu'on mettrait sans

1. Icône n° 23/328, xve-xvie siècles, dimensions: 32 x 25,5 cm, nettoyée en 1919. Don de Nikita Dimitriévitch Véliaminov, l'ayant reçue en 1625 de la fille du tsar Olga Borisovna (Voir *Description des icônes de la Laure de la Trinité-Saint-Serge*, Serguiev Possad, 1920, édition de la Commission pour la sauvegarde de la Laure, p. 89-90).
2. L'un des plus anciens et des plus importants monastères russes, situé à Serguiev Possad (au nord-est de Moscou). Il a été fondé par Saint-Serge de Radonège au xive siècle. Une école de copies et de miniatures y prend place au xve siècle. Au xvie, il sert de forteresse contre les armées lituanienne et polonaise. (N.d.T.)

CHRIST PANTOCRATOR, XVIe SIÈCLE. TEMPERA SUR BOIS.
ZAGORSK (ANCIENNEMENT SERGUIEV POSSAD), MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.

hésiter une telle icône au clou, n'étaient, malgré ses "irrégularités", son étonnante expressivité et sa plénitude. Cette impression, on en prendra pleinement conscience en se tournant ici même, dans la sacristie, vers cette autre icône¹, dont le dessin, le sujet, les couleurs, les dimensions autant que le nom sont semblables, mais qui est réalisée presque sans aucune de ces entorses aux règles de la perspective dont on a parlé, et qui est bien plus conforme aux canons académiques. Cette seconde icône, comparée à la première, s'avère une surface insignifiante, sans expressivité et sans vie, de sorte que sa similitude frappante avec la première ne laisse plus planer aucun doute : la transgression des règles de la perspective ne constitue pas une faiblesse tolérable du peintre d'icône, mais positivement sa force, et c'est à l'aune de cette force que la première icône est infiniment supérieure à la seconde, l'irrégulière supérieure à la régulière.

Plus encore, en s'attachant au clair-obscur, on rencontre ici et là une répartition originale des ombres, qui met en valeur et fait remarquer la non-conformité de l'icône au type de représentation exigée par la peinture naturaliste. L'absence d'un foyer lumineux défini, les éclairages contradictoires aux divers endroits de l'icône, la tendance à mettre en valeur des volumes qui devraient plutôt être occultés, cela, répétons-le, ne découle ni du hasard, ni de la maladresse du maître primitif, mais d'une opération artistique qui produit une figurativité artistique maximale.

Parmi d'autres procédés figuratifs de l'icône, il convient aussi de mentionner les lignes qu'on appelle *les séparateurs**, réalisés dans une autre couleur que celle des *rehausseurs** de l'endroit correspondant sur l'icône, le plus souvent dans un brillant métallique ou en assiste* dorée, voire, beaucoup plus rarement, argentée, ou encore en utilisant de la poudre dorée. En mettant ainsi l'accent sur la couleur des séparateurs, nous voulons dire que le peintre lui accorde consciemment son attention, bien qu'elle ne corresponde à rien de visible dans le monde physique, à aucun effet analogue dans les lignes d'un vêtement ou d'un siège par exemple, mais qu'il s'agit

1. Icône n° 58/160, XVIe siècle, dimensions : 31,5 x 25,5 cm. Don d'Ivan Grigorievitch Nagov en 1601.

simplement d'un système de lignes potentielles, de lignes de construction d'un objet donné, plutôt comparables aux lignes de forces d'un champ électrique ou magnétique, de systèmes équipotentiels, isothermiques, ou d'autres courbes du même genre. Les lignes des séparateurs expriment le schéma métaphysique de l'objet, sa dynamique, avec beaucoup plus de force que ses lignes visibles, et bien qu'en elles-mêmes elles ne soient absolument pas visibles : comme un tracé à venir sur l'icône, elles composent dans l'esprit du peintre l'ensemble des tâches de l'œil du spectateur, les lignes du mouvement donné à l'œil qui contemple l'icône. Ces lignes forment le schéma de la reconstruction de l'objet dans la conscience qui le contemple. Mais si on en cherche les fondements physiques, ce sont des lignes de force, des lignes de tension qu'on trouvera, autrement dit non pas les plis se formant à partir d'une tension, pas même encore des plis, mais seulement des plis possibles, potentiels, les lignes sur lesquelles des plis seraient venus se poser, si toutefois ils avaient été amenés à se former. Le tracé des lignes des séparateurs sur les plans ajoutés atteste une conscience du caractère structurel de ces plans, ce qui du coup, dès lors qu'on ne les réduit plus à une contemplation passive, permet de comprendre leur relation fonctionnelle avec l'ensemble. Ils font ainsi remarquer avec une acuité particulière en quoi de tels raccourcis ne sont pas soumis aux exigences de la perspective linéaire.

Nous ne parlerons pas ici des autres procédés, secondaires, par lesquels l'icône met en valeur son inadéquation aux règles de la perspective linéaire et la conscience qu'elle a de les transgresser. Qu'il nous suffise d'évoquer les contours qui renforcent la ligne du dessin et qui pour cette raison mettent intensément en valeur sa spécificité ; ou encore les *traits vivifiants**, *animants**, ou *accentuants**, tout comme les *rehauts de blanc**, qui manifestent le relief et, ce faisant, accentuent toutes les irrégularités qui ne devraient pas être visibles, etc. On peut considérer qu'en voilà assez dit pour que tous ceux qui ont un jour observé attentivement les icônes gardent à l'esprit cette provision de sensations qu'elles leur ont

procurée concernant le caractère **non fortuit** des entorses aux règles de la perspective et, *a fortiori*, de la fécondité esthétique de telles transgressions.

III

ET maintenant, ces rappels ayant été faits, se pose à nous la question du sens et de la légitimité de ces transgressions. C'est-à-dire, en d'autres mots, que se pose la question analogue des limites de l'application et du sens de la perspective. Est-il exact, comme le prétendent ses adeptes, que la perspective exprime la nature des choses, et qu'elle doive pour cette raison, toujours et en tout lieu, être considérée comme la condition absolue de l'authenticité en art? Ou n'est-elle qu'un schéma, et encore seulement l'un des schémas possibles de la représentation, correspondant non pas à la perception qu'on a du monde dans son ensemble mais simplement à l'une de ses interprétations possibles, liée à un sentiment et une conception de la vie bien déterminés. Ou encore : la perspective, le monde figuré, l'interprétation du monde en perspective, constituent-ils la figure naturelle, celle qui découle de son essence, sont-ils le vrai **mot du monde** – ou bien n'est-ce qu'une graphie particulière, l'une des nombreuses constructions possibles, caractérisant ceux qui l'ont élaborée, propre au siècle et à la conception de la vie de ses inventeurs, dont elle exprime le style **propre**, mais qui n'exclut en rien les autres graphies, les autres systèmes de transcription correspondant à un style et à une conception de la vie d'autres époques? D'autant plus que ces autres transcriptions sont peut-être mieux reliées à l'essence des choses, en tout cas reliées de telle manière que la transgression de la première transcription, celle qui est en perspective, entame aussi peu la vérité esthétique de la représentation qu'une faute de grammaire dans l'épître d'un saint n'entame la vérité vivante de l'expérience qu'il transmet.