

Restitution du modèle initial
Une nouvelle façon d'entreprendre les icônes

Vladimirskaya

Préparation d'une copie
avec Tencho Stalev

Yvo Jacquier
GÉOMÉTRIE COMPARÉE
Juillet 2014

PRÉSENTATION

La lettre de Yvo à Tencho

Très cher Tencho,

Que d'espoir dans cette rencontre !

Tu peins les regards avec une rare intensité quand j'ai reconstitué ce que les mathématiciens appellent la « géométrie avec les yeux ». Nous n'avons aucune langue en commun, mais cela donne encore plus d'importance à nos regards de peintres.

Nous avons envie de conjuguer ces regards. Nous nous sentons proches l'un de l'autre, nous sommes animés par la même foi et nous avons le même désir de bien faire. Notre mission de Chrétiens passe par la peinture, et nous souhaitons lui donner tout son sens. À deux, nous nous sentons, nous serons plus forts.

Ce 17 juillet, je fête mon engagement dans l'art. J'ai commencé en 1980, il y a exactement 34 ans. L'idée d'entreprendre un travail avec toi à ce moment précis me plait énormément.

Tu as la maîtrise des matières, l'habitude des sujets, une très longue expérience de l'icône. Tu es "le parfait spécialiste". De mon côté, j'apporte une nouvelle compréhension de l'art avec la composition. Je n'ai étudié que quelques sujets, mais en profondeur. « La Sainte Trinité » de Andreï Rublev, les deux versions de « Vladimirskaïa », et une « Transfiguration du Christ » byzantine du début du XIIIe siècle.

Nous allons associer nos compétences et devenir l'élève l'un de l'autre. Pour ma part, je m'en réjouis car avec toi je vais retrouver des sensations dont j'ai été privé au cours de ce long travail d'étude.

Place donc à notre travail, à cette façon de donner du sens à nos vies.

Très cordialement,

Yvo

Vladimirskaya - un peu d'histoire

Cadeau du patriarche de Constantinople au grand prince de Kiev en 1130, la “première” Vierge de Vladimir réside à la galerie Tretiakov de Moscou. Elle retrouve chaque année sa place traditionnelle sur l'iconostase de la Cathédrale de la Dormition, au Kremlin.

Une copie de ce modèle, exécutée au début du XVe siècle, se trouve au [musée de Vladimir-Suzdal](#). Cette seconde icône s'écarte légèrement du modèle byzantin. Sa copie n'est pas à l'identique, et les modifications sont apportées par une école russe qui s'émancipe.

NB : Constantinople passera sous la domination turque en 1453, ce qui provoquera un second essaimage de la culture byzantine, en Italie du nord : c'est la Renaissance. L'on retrouve ainsi des éléments de composition de la Sainte Trinité (Rublev) dans les Tarots de Marseille.

Les arts russes entretiennent des liens spécifiques avec quatre époques successives. On en retrouve les grandes étapes dans le plan de l'exposition « Sainte Russie » au musée du Louvre, en 2010.

L'exposition est subdivisée en huit sections :

Première période (XIe siècle – début XIIIe siècle)

I/ La conversion

II/ Le premier âge d'or.

Deuxième période (XIIIe siècle)

III/ Le temps des Mongols

IV/ Les grands centres artistiques (Novgorod, Pskov, Tver...).

Troisième période (milieu XIVe siècle – XVe siècle)

V/ L'émergence de Moscou

VI/ Le siècle d'Ivan le Terrible. Moscou, Troisième Rome.

Quatrième période (XVIIe siècle)

VII/ Le Temps des Troubles (1598-1613)

VIII/ Le XVIIe siècle, de Michel Romanov à Pierre le Grand.

L'icône que nous abordons pourrait être de la main de Andreï Rublev. La géométrie sacrée atteint alors son apogée et c'est un des grands intérêts de cette pièce, dont la conservation permet une reconstitution précise. Ce n'est pas vraiment le cas de la “première” Vierge de Vladimir, qui lui a servi de modèle. Elle a traversé toutes les épreuves du peuple russe, tel un talisman. Même Staline demanda sa protection alors que les troupes nazies menaçaient la ville de Moscou.

COMPOSITION

LA STRUCTURE DE BASE

Le quadrillage

Toute composition d'icône (plus généralement toute géométrie sacrée) se déploie sur un quadrillage. Cette grille permet de construire, de comprendre, de mesurer et de retenir les figures. L'unité du quadrillage est le diapason de l'oeuvre.

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-00.jpg>

Nous allons le découvrir, l'oeuvre mesure 5 unités en hauteur pour 2φ en largeur. Nous verrons également au fil de l'interprétation que le 2, le 5 et φ sont les éléments essentiels du vocabulaire symbolique de "Vladimirskaya II" (reflet de la toute première, "Vladimirskaya I").

La proportion dorée - Nombre d'or - φ

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-01.jpg>

L'enfant Jésus donne la mesure : un rectangle doré qui fait 2 unités en largeur sur 2φ en hauteur. Ce rectangle est le rectangle doré naturel du triangle 3-4-5 : <http://www.art-renaissance.net/triangle-sacre/212-bis.jpg>

Ses diagonales se croisent sur l'ombilic de l'enfant, et les pouces de sa maman indiquent ses deux verticales.

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-02.jpg>

Ce rectangle se duplique et à partir du centre du tout premier, il va chercher l'angle supérieur droit de l'oeuvre.

Remarque 1 - L'on considère ici l'intérieur de la cuvette que forme l'arche - le biseau dans le bois. Plus bas, l'oeuvre envahit le biseau.

Remarque 2 - L'oeil droit de la Vierge est comme posé sur le croisement des deux rectangles. [Cette position se confirme par la suite.](#)

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-03.jpg>

Ce nouveau rectangle est la partie d'un carré de côté 2φ qui épouse trois bords de l'oeuvre (en bleu).

La première clé de la composition

La première clé de la composition se réduit au '1' de l'unité. Ce segment vertical établit une liaison entre la figure dorée que nous venons de construire et la figure du triangle 3-4-5 que nous allons découvrir.

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-04.jpg>

Le carré de 2ϕ se divise en neuf parts égales (en vert) - trois en hauteur et trois en largeur. Le point où se croisent deux lignes, à la base de la tête du Christ, sert de point de départ. Un segment d'une unité, posé verticalement, trouve vers le bas un second point important.

Le triangle 3-4-5

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-05.jpg>

Ce second point devient le centre du cercle inscrit d'un triangle 3-4-5, penché à 45° . Le segment vertical de l'unité assure ainsi la liaison entre la figure dorée et le triangle. L'ensemble constitue une structure.

NB : Rappelons que le rayon du cercle inscrit est 1.

La structure Or + Triangle

La structure de base. Nous allons aborder les auréoles et la croix :

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-06.jpg>

La mesure de Marie

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-08.jpg>

L'icône est souvent habillée par un manteau de métaux et de pierres précieuses appelé Riza. Il épargne les chairs. D'autre part, les mains sont le meilleur moyen de livrer des indications sur la composition. En ce cas les mesures de $\sqrt{3}/2$ et $1/\phi = \phi - 1$.

Les deux grandes valeurs irrationnelles de la géométrie sacrées sont ici exposées, ramenées à la dimension des mains (les valeurs pleines seraient trop grandes). L'interprétation symbolique devra faire preuve de prudence envers la situation droite/gauche de ces affirmations.

La Mandorle du 5

Rationnel et Irrationnel

Le 5 est une des trois valeurs majeures de cette oeuvre avec le 2 et ϕ , mais l'observation ne suffit pas à le mettre suffisamment en valeur, en tant que mesure. Seule la hauteur de l'icône fait 5, mais cet argument de composition reste limité.

Il nous faut ici raisonner en symboliste. L'interprétation, troisième aspect de la Géométrie Comparée, va inspirer la Composition (second aspect) comme celle-ci inspire les Mathématiques (premier aspect).

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-10.jpg>

Cette mandorle de cercles de diamètre 5 est dans la grande tradition de la Géométrie Sacrée, particulièrement byzantine. Le principe général est clair. La vesica piscis exacte est le privilège de Vénus (le centre d'un cercle se pose sur le tracé de son cercle jumeau). Dans les représentations du Christ, les centres sont libres, à l'intérieur de la mandorle. On considère le rectangle inscrit dont les verticales passent par ces centres. Et c'est ce rectangle qui caractérise la mandorle.

Dans cette figure, toutes les valeurs de construction sont rationnelles, y compris les grands rectangles avec leurs proportions $5/4$ et $4/3$. Les valeurs s'appuient naturellement sur le 5 et le 2 ($4 = 2^2$). Propriété remarquable : le rectangle vertical inscrit a pour proportion $2\sqrt{3}$. Il est donc constitué de deux rectangles de proportion $\sqrt{3}$ superposés. NB : La hauteur de ce rectangle est celle de l'amande d'une vesica piscis.

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-11.jpg>

Le rectangle se dédouble pour se mettre en croix et achever la figure. Celle-ci se place alors latéralement au milieu de l'icône et verticalement, elle s'accroche au sommet du 'I' (qui sert à placer le cercle intime du triangle). La main de Marie soutient littéralement cette croix, et l'amande pointe exactement au sommet de sa tête.

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-12.jpg>

Dans ces conditions, l'on comprend pourquoi les pans de la robe de Marie débordent du cadre strict de l'icône : ils envahissent le biseau pour aller chercher les cercles, tout en bas du tableau.

LES AURÉOLES

L'auréole de la Vierge

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-07.jpg>

- Son diamètre est de $\varphi^2 = \varphi + 1$
- Son centre est posé sur le côté 3 du triangle
- À une distance de $\sqrt{5/2}$ du bord droit du grand carré (2φ)

Cette distance s'obtient en confrontant les diagonales d'un simple carré ($\sqrt{2}$) et d'un double carré ($\sqrt{5}$) selon la figure, à la règle et au compas :

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Division.jpg>

Une autre proposition fait concurrence, ou complète, cette disposition :

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-09.jpg>

Entre l'axe horizontal de la croix et le centre de l'auréole, la distance est φ .

http://www.andrei-rublev.com/007-Phi_Phi2.jpg

Deux rectangles dorés, de valeur φ par $(\varphi + 1)$ se croisent au cœur de l'auréole de la Vierge, et ils dessinent un carré de côté φ .

http://www.andrei-rublev.com/008-Carre_Phi.jpg

La diagonale montante de ce carré blanc est dans le prolongement exact du segment 3, céleste, du triangle. La division dorée du même carré souligne l'oeil gauche de Marie, pendant que son oeil droit (qui intrigue tant les spécialistes) se cale sur une diagonale du quart du même carré.

L'auréole du Christ

<http://www.andrei-rublev.com/009-Aureole-Christ.jpg>

L'auréole du Christ s'accroche simplement aux rectangles dorés de l'auréole de la Vierge, comme Jésus au cou de sa mère. L'expression algébrique du diamètre est complexe : $\sqrt{[\varphi+3(\varphi+1)]\div 2(\varphi+1)} \approx 1,175...$ Alors que sa construction géométrique est simple. La main gauche du Christ adoube la composition : une diagonale dorée.

<http://www.andrei-rublev.com/010-Vesica-Piscis.jpg>

Ce même cercle s'inscrit parfaitement à l'intérieur du liseret du voile de Marie, pour former une Vesica Piscis. L'auréole d'essence divine vient ici se conjuguer avec les visages humains de la mère et du fils, avec pour centre un baiser. La pointe du triangle est sur ce second cercle. La main gauche du Christ est dans le cercle de sa maman.

INTERPRÉTATION

LA LECTURE DES NOMBRES

Reprenons les visuels :

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-06.jpg>

http://www.andrei-rublev.com/004-Triangle_Sacre-Rectangle_or.jpg

Comme nous l'avons annoncé, les valeurs les plus importantes de l'icône sont le 2 (la mère et l'enfant), le 5 (du Dieu qui se fait homme à travers une femme), et ϕ le nombre d'or (masculin et terrestre, il fait face symboliquement à la $\sqrt{3}$, féminine et céleste).

Le cercle* de rayon 1 nous montre le corps du Christ. Il est symboliquement d'ordre solaire et cette Hostie évoque l'Eucharistie, célébration du sacrifice de Jésus-Christ.

(*) - Le cercle inscrit du triangle 3-4-5 est appelé « cercle intime » (par Christophe de Cène, qui a généreusement contribué à cette interprétation) car on y trouve l'essentiel.

NB : le peintre a placé en écho, au verseau de l'icône, les instruments de la passion du Christ.

2 est la largeur du rectangle doré. Les pouces de la Vierge Marie matérialisent ce nombre. Ce 2 a du sens quand il s'agit de la Vierge et de son enfant.

La ligne du 3 du triangle est un axe céleste. Il met en valeur le regard à la fois féminin et sacré de Marie, reine du Ciel, et la tête de Jésus. Cet axe croise à angle droit l'axe terrestre du 4 où Jésus se pose, soutenu par la main de sa mère.

NB : il est à noter que les valeurs majeures du tableau citées plus haut se traduisent par des mesures de figures (des canons*) quand les autres se manifestent d'une autre façon (axes, surface, pente etc). (*) Pour autant les canons ne valent rien sans la structure.

Le 5 est omniprésent. C'est la longueur de l'hypoténuse du triangle, mais en ce cas, cette indication est mineure. Sa pente de 7/1 nous révèle la quintessence d'une action divine encore et toujours présente dans le cœur du croyant. Le côté 5 du triangle, à la mesure de l'Homme, s'incline pour communier selon ce 7.

NB : le nombre 7 est attribué à Vénus, et l'ésotérisme considère Marie comme sa représentation céleste. Cette "inclination" de l'hypoténuse passe par son cœur - il se situe en plein milieu.

6 est le nombre de l'amour universel, de l'union des contraires et complémentaires en ce monde. Ce nombre est celui de la surface du triangle : la part essentielle du sauveur. Amour, fruit de la rencontre entre le Ciel et la Terre, exprimé par le Triangle 3-Ciel, 4-Terre, 5-l'Homme comme lien entre le Ciel et la Terre, en sa surface : 6.

ϕ - L'enfant Jésus s'inscrit entièrement dans le rectangle d'or, mais le sommet de son crâne, sa main droite et son vêtement se développent en dehors du triangle, expression artistique d'un triple rayonnement sur Terre : spirituel (tête), humain (main), et enfin matériel (étoffe). L'incarnation prend ici trois aspects complémentaires.

NB : autre point tout aussi important : le Christ pose son menton sur la bissectrice dorée, qui vient de l'esprit de Marie (tempe), et la lie par la pensée au corps de son fils.

Les clés de la Composition

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-04.jpg>

La première clé de la composition, ce 'l' vertical qui relie les figures dorées au triangle 3-4-5, est la plus simple qui soit. Ne nous y trompons pas, à l'époque de cette seconde Vierge de Vladimir, la grande école russe de géométrie sacrée est à son apogée. Il ne peut s'agir d'une régression. La première Vierge de Vladimir parle du temps, et ce 'l' solaire nous rappelle que le Christ s'incarne sur Terre pour vivre un temps d'ordre solaire (cyclique) par opposition au temps saturnien. Le carré de 3x3 auquel le 'l' s'attache fait référence à Saturne (carré magique de 3x3).

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-11.jpg>

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-07.jpg>

La seconde clé de la composition est un segment de $\sqrt{5/2}$ qui permet de placer l'auréole de la vierge (son centre) sur le côté 3 du triangle. L'interprétation de cette valeur se situe au-delà des limites que se fixe la Géométrie Comparée. Pour autant, il serait difficile d'identifier ce segment sans aucune considération symbolique sur les nombres. Le 5 humain et le 2 de la relation mère-enfant expriment ainsi tout leur mystère. Par une division (5/2) qui affirme l'humain "dans la mesure" de cette relation. Ensuite par la racine carré, expression du mystère, de l'origine, de ce qui est en amont.

NB : la Vierge touche du doigt la verticale à $\sqrt{5/2}$ du bord, comme elle touche les bords des rectangles dorés de ses pouces.

NB : on peut relier les développements du nombre d'or [$\phi = (1+\sqrt{5})\div 2$] au nombre 5, comme le pentagramme (ses mesures intègrent ϕ). Cependant en ce cas, ϕ est un véritable intervenant face au 2 et au 5 qui entrent dans son "code numérique".

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-09.jpg>

Le segment vertical de ϕ est également une clé de cette auréole...

La mandorle du 5

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-12.jpg>

Cette figure est sans doute celle où le lyrisme des commentateurs se montrera des plus généreux.

La mandorle entre classiquement dans les représentations du Christ, notamment celles du “Christ Roi” et la “Transfiguration”. Dans ce cas particulier, elle n'apparaît pas explicitement dans l'oeuvre, mais en filigrane dans sa composition.

Si le rectangle inscrit fait partie de son vocabulaire habituel, cette mandorle se distingue par une autre particularité : le vêtement de Marie vient chercher les cercles à l'extérieur de l'amande. Il est à noter que sans cette figure, il serait bien difficile de comprendre les débordements de la peinture hors de son cadre stricte, à l'intérieur du biseau.

Ce débordement est un symbole en soi, autant de la part des iconographes que pour le sujet de l'icône. Marie dépasse le cadre de sa représentation autant que son simple rôle de mère. Elle devient l'espace où le Christ se révèle, où il paraît.

Cette ampleur est au-delà d'un principe de majesté qui s'exprimerait, selon la tradition, de façon verticale. Cette Icône place cette affirmation essentielle en largeur, de façon horizontale, et à la base de l'oeuvre - de ses 5 unités verticales.

La $\sqrt{3}$ se met ici à l'oeuvre pour la première fois. Cette valeur est la plus mystique : le mystère de la trinité, la “raison du ciel” inaccessible et intemporelle. Marie semble la comparer au nombre d'or comme si elle pesait leur poids respectif dans chaque main. À moins qu'elle souligne leur complémentarité, autre image du 2 omniprésent. La mission, le destin du Christ, s'affirme selon l'axe horizontal de l'Action (bras droit) et l'axe vertical de l'Amour (bras gauche).

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-09.jpg>

<http://www.andrei-rublev.com/Vladimirskaya/Vladimir-composition-07.jpg>

Enfin le double calage de l'auréole de la Vierge est le sujet d'une méditation où nous laisserons le lecteur. L'une des deux options suffit, elles sont toutes deux recevables. le centre est ϕ au-dessus de l'axe de la croix comme $\sqrt{(5/2)}$ depuis le bord de l'oeuvre - sur le côté 3 du triangle sacré.