

Critique d'art par Mantione D'Aragon

PLAN

INTRODUCTION

ANALYSE DE 7 TABLEAUX

- Origine de l'univers (1)
- Métamorphose (2)
- Résonance (3)
- Transformation (4)
- A travers le Temps (5)
- Effondrement (6)
- Le Souffle (7)
- Pulsion (8)

SYNTHESE

DU STYLE ET DES COMPOSANTES ANALYTIQUES

FOND, FORME, STRUCTURE, MATIERE, ESPACE

SYMBOLIQUE ET RECHERCHE DE SENS

HISTOIRE DE L'ART

TRANSDISCIPLINARITE

SPIRITUALITE ET PHILOSOPHIE

CONCLUSION

INTRODUCTION

La découverte de l'oeuvre de Shahla DADSETAN nous ouvre à
une Symphonie de Lumière,
une Énergie Structurante,
une Profondeur d'espace et de temps, Permettant un véritable Face à Face avec la Nature.

ANALYSE DE 7 TABLEAUX

Celle-ci nous permettra d'observer leur caractère propre et de nous orienter vers une double synthèse, celle de son Style (le Signifiant) et celle de sa Pensée (Le Signifié).

Origine de l'univers

Cette oeuvre de 20 x 20 cm, en noir et blanc, donne à voir une zone circulaire hétérogène inscrite dans un carré. Une demi-droite, telle l'aiguille d'un quadrant, au temps zéro, est plantée en son centre. Celui-ci se dilate hélicoïdalement, comme l'âme d'un

canon, au déroulement strié et biomorphe à la recherche d'espaces à conquérir. Le Carré qui tente de le contenir est le lieu d'un rayonnement intense issu du Point focal de ce cercle. Les connotations sont multiples: Sommes nous devant l'évocation

Du BIG-BANG et de l'origine de l'Univers actuel ?

D'un Trou Noir et des derniers feux d'un Quasar ?

D'une nouvelle expression du TAO ?

De la vision Oculaire et de ses Aires de projection ?

Du cycle de la Pensée avec son élaboration et son jaillissement ?

Métamorphose

Trois aplats noirs et ondulants, se projettent en oblique sur un fond blanc. Ils sont reliés entre eux par des trabécules ténues. Une quatrième formation, déchiquetée, dégoulinante, bleu, vert se superpose aux deux masses supérieures. Cet assemblage de plans souples, communiquant par des anastomoses, évoque la théorie des Cordes et des Barnes qui permet de concevoir et de représenter un Univers Multiple, le MULTIVERS, dans lequel la Matière et l'Anti-matière s'anéantissent et se transforment.

Transformation

Des obliques descendantes structurent ce tableau en une dynamique irrésistible. Des coulées de lumière réticulée, blanche et bleue, enserrant des filaments ocres en un tissu complexe. Elles longent deux courants aux larges rubans torsadés, noirs et bleu-sombre. Les cordelettes et les membranes s'étirent, s'étreignent, se prolongent les unes dans les autres en

courants cosmiques puissants,

réseaux tissulaires biomorphes,

traces photoniques de rayonnements particuliers.

La représentation de trois échelles de grandeur, se condense dans la même Fractalité.

1. ORIGINE DE L'UNIVERS

2. METAMORPHOSE

3. RESONANCE

4. TRANSFORMATION

A travers le Temps

Une trame lâche puis resserrée, figure les Abscisses et les Ordonnées du Temps et de l'espace

Sur un fond clair, aérien, ocre teinté de violet, des taches sombres, brun noir, fantômes de Chimères, évoluent ou s'affrontent à des profondeurs différentes.

Sommes nous inspirés par Darwin en contemplant ce test de projection?

Effondrement

Des monticules, terre de Sienne, ocres, recouvrent des colonnades ou des alvéoles troglodytiques, évoquant des palais mythiques (Tour de Babel, Ziggourat) Leur centre de gravité est en dehors du tableau.

Des coulures, sombres et blanches, verticales et obliques, les menacent de destruction dans une atmosphère de sable.

Cette vision d'angoisse est située dans un univers onirique et traduit une intense vie intérieure.

Pulsation. Le Souffle

Ces deux tableaux ont de nombreux points communs: Ils rayonnent à partir d'une zone focale. Leur structure organique reflète leur fonction rythmique. Des conduits vasculaires, roses et bleus, des enregistrements pulsatifs se devinent chez l'un, des alvéoles, tout un réseau aérien en mouvement, chez l'autre. L'Énergie est présente dans les deux oeuvre avec ses couleurs chaudes, chair, ou sa joie expansive, jaune. Leur symbolique dépasse leur fonction vitale dans l'évocation du Souffle Cosmique des Taoïstes, le « qi ».

SYNTHESE

DU STYLE ET DES COMPOSANTES ANALYTIQUES

LE STYLE, INFORMEL, rassemble en un puzzle foisonnant, des

TACHES noires (1) (2) (3) (4) (5), blanches (1) (3), vertes, aux limites frangées,

LIGNES hélicoïdales (1), alvéolées, trabéculaires, rétifformes (2),

DEGOULINURES et recouvrements divers : bleu-vert (2), rose-violet (8), ocre-rouge, blancs (6),

GLACIS bleutés(4), ocre, blanc, verts (8) sur fonds noirs principalement.

ESPACES

Ordonnés, les Espaces s'expriment selon des Thématiques déjà décrites et les Informations de chaque observateur. Celui-ci peut constater des

PLANS (2),

RESEAUX (7) (8),

A travers le temps (5)

Effondrement (6)

le souffle (7)

Pulsion (8)

COURANTS rubanés ou réticulaires (4)
COURBES DE FIBONACCI, hélicoïdales (1),
RAYONNEMENTS (1),
FRACTALES (1) (2) (4) (7) (8) . Ces formations de taille très variable mettent en évidence la proximité ou l'éloignement d'un même matériau. Par delà l'effet de perspective, elles permettent d'entrevoir des échelles de grandeur très différentes : Infinitésimales, Humaines et Cosmologiques.

LA LUMIERE

Unificatrice, celle-ci est magnifiée grâce à des modalités identifiables par

les Contrastes de Tonalité (Noir / Blanc),
de Complémentarité (Ocre / Bleu),
la Restriction volontaire des Couleurs
Noir / Blanc / Vert (3),
un double contraste (4), Noir / Blanc, majeur, et Ocre / Bleu, mineur,
l'Intensité et la Pureté des Couleurs et notamment des Bleus Blancs Noirs,
certains effets de Gradient de Lumière et de Sfumato,
la Lisibilité des Lignes et des Plans.

SYMBOLIQUE ET RECHERCHE DE SENS

La peinture de Shahla DADSETAN émerge de l'Abstraction Spiritualisante d'un KANDINSKY,

dans une Condensation Symbolique, prémices du XXIe Siècle, libérant l'Imaginaire de chacun. Son Métissage Culturel, par ses Origines (Perse, Pologne), sa Formation (en Allemagne notamment sa longue Pratique en Iran, Allemagne puis la France), a favorisé une Transdisciplinarité créatrice, grâce à l'approfondissement de l'Architecture, du Design et des Sciences Appliquées. L'évocation de Concepts Scientifiques transparait dans ses oeuvres dans la représentation des origines de l'univers les Transformations de la Lumière et de l'énergie la marche du Temps et des espèces favorisant l'intuition cognitive d'une Loi Universelle omniprésente. Le cheminement vers plus de Spiritualité se devine dans l'Identification de l'Homme à la Nature illustrée par

l'immanence du TAO

La participation des Sens à la découverte des correspondances avec le Cosmos :

Pulsations et Souffles vitaux en Résonance avec les Pulsations et Souffle Créateurs.

CONCLUSION

Cette vision de la Nature est source de BEAUTE. Ainsi son ESTHETIQUE est indissociable d'une ETHIQUE dont la recherche de la LUMIERE montre la VOIE.

Mantione D'Aragon Critique d'art 2009