

Vytautas Kazimieras Jonynas : « au croisement mondial des arts »

par Laima Bialopetravičienė

À l'occasion du centenaire de naissance du peintre Vytautas Kazimieras Jonynas (1907-1997), l'une des personnalités les plus marquantes de l'art lituanien du XXe siècle, le Musée des beaux-arts de Lituanie a organisé au Palais Radvila à Vilnius en 2007, une exposition entièrement consacrée à l'œuvre de l'artiste et intitulée « au croisement mondial des arts ». L'extraordinaire diversité de son héritage artistique y fut présentée dans toute sa richesse et plénitude : illustration de livres, estampes, dessins, vitraux, sculptures, aquarelles, peintures à l'huile, timbres postaux, affiches et autres objets d'arts appliqués. Plus de trois cent objets furent exposés et regroupés par unité de création, permettant aux visiteurs de suivre l'évolution de l'artiste en tant

Tête de femme, sculpture
de V.K. Jonynas

qu'illustrateur de livres, de voir les ateliers de sculpture, son bureau d'études de vitrail, les salles de peintures et d'estampes. Une telle présentation de l'œuvre de Jonynas a été rendue possible grâce à l'arrivée, en mars 2007, d'un don d'œuvres de l'artiste par sa fille, Giedra Jonynaitė-Troncone, résidente aux États-Unis, au Musée des beaux-arts de Lituanie. Ont également été bénéficiaires de don d'œuvres le Musée national M.K. Čiurlionis de Kaunas et sa galerie Vytautas Kazimieras Jonynas à Druskininkai, ainsi que la bibliothèque de l'université de Vilnius pour les archives de l'artiste.

Si V.K. Jonynas tient une place exceptionnelle dans l'histoire de l'art lituanien, c'est parce que, en dépit de tous les coups du sort, le peintre a réussi à garder un élan créatif typiquement lituanien dans un environnement artistique totalement occidental. Le peintre est né le 16 mars 1907 au village de Ūdrija, dans le district d'Alytus. Après le lycée à Kudirkos Naumestis, il s'inscrit en 1923 à l'École des beaux-arts de Kaunas, où il fréquente les classes de peinture d'Adomas Varnas et Adomas Galdikas, de 1927 à 1929. En 1931, il part pour Paris pour poursuivre ses études au Conservatoire national des arts et métiers où il obtient en 1934 le diplôme dans la spécialité de gravure sur bois et de l'art des livres. En 1935, on le

retrouve à l'École Boulle où il étudie la sculpture sur bois et la conception des meubles, tout en fréquentant des cours d'architecture. Avant de retourner en Lituanie, il organise sa première exposition personnelle où il présente ses gravures sur bois et dessins créés pendant ses années d'études.

À son retour en Lituanie, il consacre toute son énergie à sa vocation première qui est l'illustration de livres et pour laquelle il déploie toutes les connaissances acquises durant ses années d'études. Les meilleures œuvres de V.K. Jonynas à cette époque, les illustrations du poème « Metai » (Les Saisons) de Kristijonas Donelaitis, deviendront plus tard la référence de l'art graphique en Lituanie. Le peintre participe à l'activité du Cercle des peintres indépendants et rejoint le mouvement du groupe « Ars ». Ses œuvres sont présentées dans de nombreuses expositions en Lituanie et hors de ses frontières. Il devient un des plus actifs organisateurs de la promotion de l'art lituanien à l'étranger : en 1936, il est nommé responsable de la section lituanienne à l'Exposition universelle à Paris et, en 1937, membre du Jury international pour la sculpture. L'artiste est alors reconnu au niveau international : lors de l'Exposition universelle de 1937 à Paris, il est décoré d'une médaille d'or pour ses gravures sur bois et ses affiches et reçoit un diplôme d'honneur pour ses projets de meubles. En 1938, il est décoré de la Légion d'honneur en France.

De 1935 à 1940, Vytautas Kazimieras Jonynas enseigne l'art graphique et la sculpture sur bois à l'École des beaux-arts de Kaunas et, de 1941 à 1944, dirige l'Institut des arts décoratifs et appliqués de la ville. De 1936 à 1941, il est nommé conservateur, puis administrateur de l'inspection pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Lituanie. En 1944, le peintre fuit son pays et se réfugie à l'Ouest. En 1946, dans la zone d'occupation française en Allemagne, à Fribourg-en-Brisgau, le peintre prend l'initiative de créer l'*École des Arts et Métiers*¹, plus connue en Lituanie sous le nom d'École des arts de Fribourg. L'école assurera l'essor des arts auprès de la diaspora lituanienne en réunissant de nombreux peintres lituaniens en exil qui y trouvèrent une vocation pédagogique ou un soutien pour la poursuite de leurs travaux créatifs, tels que Viktoras Vizgirda, Adomas Galdikas, Telesforas Valius, Adolfas Valeška, Antanas Tamošaitis et d'autres. De 1946 à 1949, l'école compte près de 120 étudiants parmi lesquels de très nombreux Lituaniens, Lettons et Estoniens. Y sont issus plus d'un artiste lituanien mondialement connu : Antanas Mončys, Romas Viesulas, Vytautas Ignas, Albinas Elskus, Elena Urbaitis.

¹ L'école fut créée avec le soutien des autorités françaises d'occupation, et notamment leur directeur général des affaires culturelles, Raymond Schmittlein, ancien conseiller culturel français à Kaunas dans les années 30 et ami personnel de V.K. Jonynas (NdE).

Tout en dirigeant l'école de Fribourg, V.K. Jonynas ne cesse de créer. Cette période de sa vie est marquée par la réalisation des illustrations pour les deux romans de Goethe « Les souffrances du jeune Werther » (commencé en 1943 à Kaunas et achevé en 1947 à Fribourg) et « Le Siège de Mayence », ainsi que pour le « Lokys » de Prosper Mérimée. Pour ces illustrations, il utilise la technique de la gravure sur bois. Parallèlement, il recourt à d'autres techniques pour ses illustrations de « Hamlet » de Shakespeare et pour les lithographies de paysages de Mayence, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa création. Jonynas, comme les autres Lituanais à Fribourg, est influencé par l'environnement culturel français et allemand.

Par ailleurs, le peintre explore avec succès le domaine des arts appliqués. De 1946 à 1949, Jonynas dessine plus d'une cinquantaine de timbres postaux pour les Länder allemands de la zone d'occupation française et qui sont reconnus dans le monde de la philatélie et de l'art graphique comme parmi les plus beaux de l'Europe de l'immédiat après-guerre. Cette expérience va servir à l'artiste plus tard, lorsque le chancelier du Vatican s'adressera à lui pour demander de créer un timbre à l'occasion de 500ème anniversaire de Saint Casimir, le patron de la Lituanie. Il recevra également une commande des Nations Unies pour la création d'un timbre marquant la Déclaration des droits de l'homme ; mais pour des raisons politiques, ce projet n'aboutira pas.

En 1951, V.K. Jonynas émigre aux États-Unis et s'installe à New York. De 1951 à 1957, il enseigne au *Catan-Rose Institute of Art* et, de 1957 à 1973, à l'Université Fordham à New York. À côté de son activité pédagogique dans le domaine des arts graphiques (illustration de livres, lithographie, timbre, logotype et autres), l'artiste entame une nouvelle voie dans des domaines inexplorés comme la sculpture de fonte et de repoussé, la création de projets décoratifs extérieurs et intérieurs (vitraux, bas-relief décoratif, meubles, bougeoirs, luminaires), l'architecture sacrée. En 1955, Jonynas crée un atelier d'art décoratif monumental à New York, connu sous le nom de *Jonynas and Shepherd Art studio, Inc.*

De 1955 à 1983, Jonynas consacre l'essentiel de son énergie créative à l'architecture sacrée. Parmi ses réalisations où l'artiste transcende son idée de sacré, sa maîtrise des formes architecturales et la synthèse de l'intérieur, il convient de mentionner la chapelle du monastère des Pères franciscains à Kennebunkport (État du Maine), l'église lituanienne de la Sainte Vierge Marie de Marquette Park à Chicago, la chapelle Sainte-Anne au cimetière Saint-Casimir d'Amsterdam (État de New York), l'église Saints-Pierre-et-Paul à Tamaqua (Pennsylvanie). L'artiste a également créé des projets d'envergure pour l'intérieur de bâtiments publics. Un de ces projets fut la création de bas-reliefs pour le Centre pénitencier de Rikers Island pour lesquels

l'artiste innova en mariant les différentes techniques de la sculpture, de la mosaïque, de la fresque et du vitrail.

Après le rétablissement de l'indépendance de la Lituanie, Jonynas chercha à transférer l'essentiel de ses œuvres dans son pays natal. Les œuvres de l'artiste se trouvent aujourd'hui non seulement dans les musées de Lituanie mais aussi de Lettonie, d'Estonie, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et des États-Unis. En 1993, le peintre a été élevé au titre de Commandeur de l'Ordre du Grand-duc Gediminas et, trois ans plus tard, il fut fait docteur honoris causa de l'Académie des beaux-arts de Vilnius, à titre de reconnaissance pour sa contribution à l'art lituanien.

Traduit du lituanien par Liudmila Edel-Matuolis