

ÉCOSSE - ÉDIMBOURG

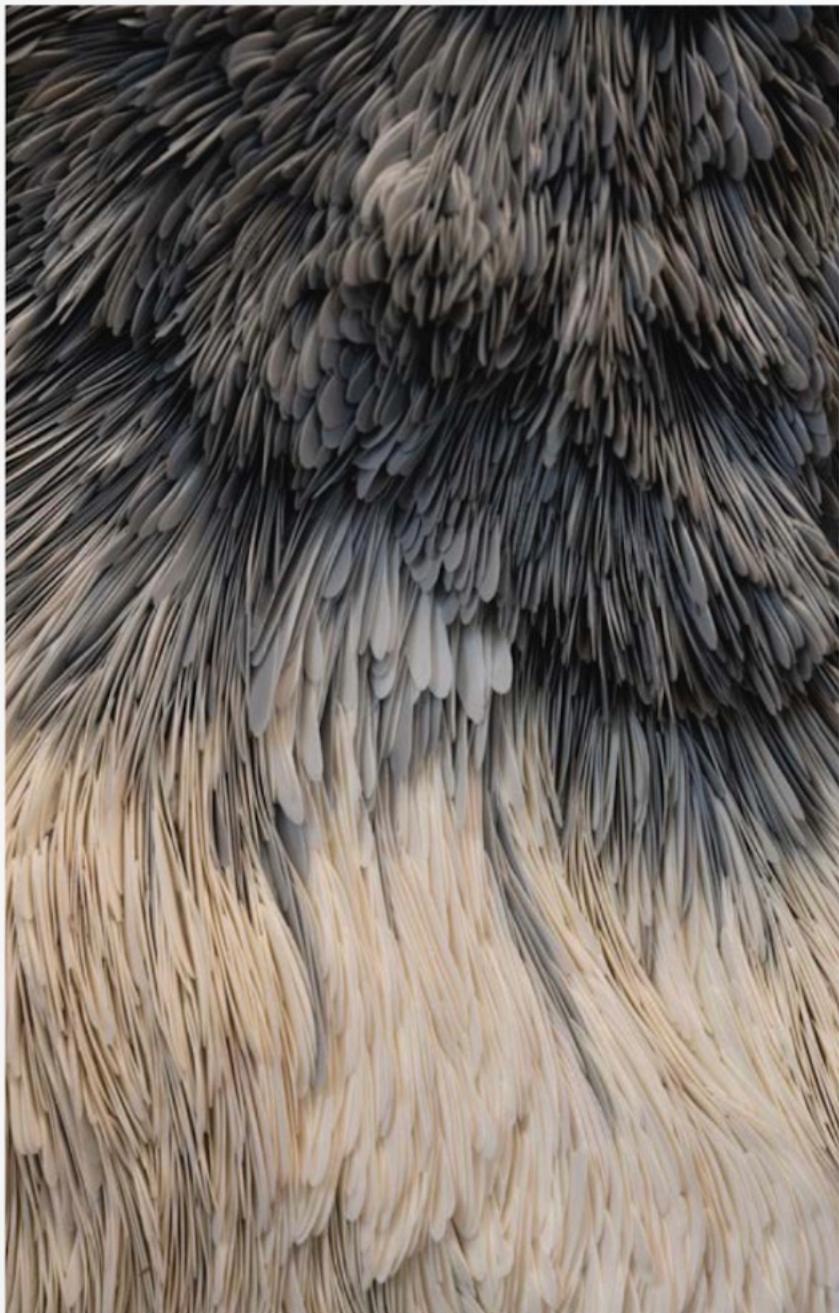
VALERIYA ISYAK

QUAND LA PORCELAINE DEVIENT TABLEAU

Sculptant l'espace avec ses mosaïques de tesselles, la céramiste crée des panneaux muraux métaphoriques, semblables à des peintures abstraites en mouvement.

Passionnée par le dessin et la peinture depuis l'enfance, l'artiste ukrainienne Valeriya Isyak a découvert la technique de la mosaïque à la fin de ses études artistiques, et s'est ensuite tournée vers la céramique, devenue son mode d'expression de prédilection. En perfectionnant son savoir-faire et en explorant toutes les possibilités de ce matériau, elle est parvenue à synthétiser ses arts favoris à travers des panneaux muraux emblématiques de son travail, véritables « peintures de céramique ». En les maniant délicatement à la pince un à un, elle y assemble méticuleusement des milliers de pétales de porcelaine façonnés à la main, construisant son tableau touche après touche. Chacun trouve sa juste place, contribuant à l'équilibre et à la cohérence de l'ensemble, composant une structure unifiée. « L'idée centrale qui sous-tend mon travail est l'interaction entre la fragilité et la stabilité, deux états apparemment opposés mais en réalité profondément interdépendants », précise Valeriya Isyak. Pour elle, « cette transformation de la vulnérabilité en force reflète la condition humaine, la tension et l'harmonie entre individualité et collectivité, et le monde dans lequel nous vivons : notre résilience n'émerge pas malgré la fragilité, mais grâce à elle ».

74

Grâce à leur positionnement précis, les fins pétales génèrent une rythmique qui se propage à leurs voisins. Entre permanence et fugacité, ils animent l'espace de mouvements fluides et harmonieux. La lumière creuse les reliefs des tesselles immaculées, tandis que d'autres, colorées en camée bleu-gris, façonnent les ombres et sculptent la profondeur d'autres plans superposés. Ce jeu où « chaque pétale capte la lumière différemment, créant de subtiles variations de tons, presque picturales » est essentiel pour l'artiste qui conçoit ses pièces de manière tridimensionnelle, portant son attention « autant sur le mouvement et la profondeur, que sur la forme ».

La délicatesse des éléments de porcelaine, que l'on pourrait confondre avec des plumes ou des pétales de papier en les observant de loin, contraste avec la force qui se dégage des œuvres de Valeriya Isyak. Elle doit mettre toute son énergie dans les plus imposantes d'entre elles, à l'image du diptyque *Nexus*, l'une de ses dernières créations, présentée au PAD Paris par la Mia Karlova Galerie. Composé de quelque 65 000 éléments de porcelaine, ce grand format lui a demandé près de trois mois d'efforts constants. Allongée sur le sol ou perchée sur une échelle, afin de percevoir et de façonner ses compositions sous tous les angles, l'artiste communique le rythme de son propre corps à la porcelaine qu'elle fait entrer dans la danse. « Je ressens la peinture à travers mes mouvements, à travers la complexité de la composition ; c'est à ce moment-là qu'elle devient vraiment vivante pour moi », confie-t-elle.

75

Le dialogue qui s'instaure entre la créatrice et son œuvre, et entre chacun de ses éléments interdépendants, est illustré à merveille par ce tournoyant diptyque, dont le titre renvoie à la notion de lien. Les vortex métaphoriques de la porcelaine captivent l'œil et fixent l'attention, emportant l'esprit dans une réflexion contemplative qui invite à regarder au-delà de la beauté de la matière : « Mon travail devient non seulement une expérience visuelle, mais aussi une exploration philosophique de ce que signifie exister en équilibre. » Tout en restant fidèle à cette ligne directrice, l'artiste l'enrichit d'une nouvelle dimension en commençant à explorer la couleur : « Directement inspirée par Monet, ma première pièce colorée est un dialogue entre la porcelaine et la peinture impressionniste ; la couleur y interagit avec la lumière de manière médite sans perdre l'aspect sculptural de mon travail. » Cette œuvre sera présentée par la Mia Karlova Galerie au salon PAN Amsterdam, en novembre prochain. Un nouveau chapitre s'ouvre pour Valeriya Isyak.

SOPHIE REYSSAT

VALERIYA-ISYAK.COM
@ARTS_BY_VALERIYA_ISYAK

REPRÉSENTÉE PAR LA MIA KARLOVA GALERIE

MIAKARLOVA.COM
@MIAKARLOVAGALERIE

LA MIA KARLOVA GALERIE EXPOSERA LES ŒUVRES
DE VALERIYA ISYAK SUR SON STAND, LORS DES SALONS SUIVANTS :
PAN AMSTERDAM
AMSTERDAM RAI
HALL 8, EUROPAPLEIN, AMSTERDAM (PAYS-BAS)
DU 2 AU 9 NOVEMBRE 2025
PAN.NL/EN

SALON ART + DESIGN NEW YORK
PARK AVENUE ARMORY
643 PARK AVENUE, NEW YORK (ÉTATS-UNIS)
DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2025
THESALONNY.COM/NEWYORK

