

EKATERINA ARISTOVA

Ekaterina Aristova est une artiste russe et française basée à Paris dont les peintures ont été exposées aussi bien à Paris qu'à l'étranger. Son art est présenté dans des publications de magazines d'art tels que Beaux Arts Magazine, Le Quotidien de l'Art et bien d'autres.

Les œuvres d'Aristova explorent divers thèmes spirituels, notamment l'âme, le chemin de la vie, la peur, les désirs cachés, ainsi que des sujets historiques, la psychologie, la science (physique quantique) et la philosophie. Aristova a fondé l'approche de « l'art inconscient », à travers laquelle l'abstraction chaotique trouve forme et sens. L'artiste crée ses œuvres les yeux fermés (pendant la partie inconsciente de sa pratique). Auteur d'une

monographie « L'Art Inconscient : Manifeste de l'âme » (2023).

Ekaterina Aristova est une artiste peintre franco-russe, née à Moscou (14 décembre 1986) et installée à Paris en 2009 où elle rencontre un artiste d'origine russe Sergueï Toutounov (peintre de l'école d'art Surikov dont l'héritage de son père fait partie de la collection du musée Tretiakov de Moscou) qui est devenu son mentor et l'a encouragée à poursuivre ses études dans l'art. Elle a choisi l'Ecole des Beaux Arts de Paris en y entrant comme étudiante libre et aussi l'Académie de la Grande Chaumière, historiquement célèbre, qui a posé les conditions préalables qui vont aider Aristova à révéler le potentiel du travail avec le subconscient.

Ekaterina Aristova est la fondatrice de l'approche de *l'Art Inconscient* combinant l'héritage et l'esprit de ses origines russes reconnus dans les œuvres de ses compatriotes Kandinsky et Rothko, ainsi que les idées du « père du surréalisme français » - André Breton, et les siennes. découvertes dans le domaine de l'inconscient dans l'art.

Depuis 2022, Aristova utilise la ligne comme simple moyen d'expression. Elle commence un tableau avec les yeux fermés, réalisant dans sa première partie un dessin abstrait « d'un trait » sur lin, papier ou bois. Elle cherche à sortir de sa zone de confort pour ressentir des émotions fortes lors de la création et exprimer l'inconscient intérieur dans son travail. Elle travaille sous la musique qui est une source d'inspiration importante pour l'artiste. Dans la deuxième partie, Aristova examine les formes nées des lignes croisées du fusain, essayant de révéler une histoire et de trouver un sens à celle-ci.

Manifeste de l'art inconscient (déc. 2021)

Aristova développe la théorie de l'inconscient dans l'art contemporain en s'appuyant sur les idées de scientifiques, artistes et philosophes renommés dans ce domaine tels que Freud, Breton, Kandinsky (Le spirituel dans l'art), Rothko, Aristote (L'âme et les cinq sens qui influencent elle), Aristoxène (L'âme et la musique) et certains philosophes contemporains à travers sa propre approche et sa pratique - ce qu'elle a présenté dans le *Manifeste de l'art inconscient* lors de son exposition personnelle à Paris en décembre 2021. Publié dans sa monographie « *Art of Unconscious : Manifesto of the Soul* » (2023).

Des œuvres remarquables

Aristova a débuté comme artiste figurative en présentant les séries *Dance with me* (2015) et plus tard (sous l'influence de l'abstraction lyrique, notamment de Nicolas de Staël) *The Pool* (La Piscine, 2020), mais elle est devenue reconnue comme une « peintre de l'âme » (Beaux Arts Magazine) grâce à son œuvre **The Soul (L'âme, 2021)**, série *Reflections*, devenue précurseur de la création d'une nouvelle approche de l'Art Inconscient. Ce fut la première œuvre dans laquelle Aristova remarqua sur une toile peinte une image figurative d'un enfant apparaissant à travers sa pratique abstraite inconsciente compulsive réalisée dans le cadre du Concerto N2 de Rachmaninov. L'enfant apparaît inconsciemment comme un symbole terrestre de l'âme humaine.

L'Âme (The Soul), Ekaterina Aristova, 116x80 cm, acrylique sur toile de lin, 2021

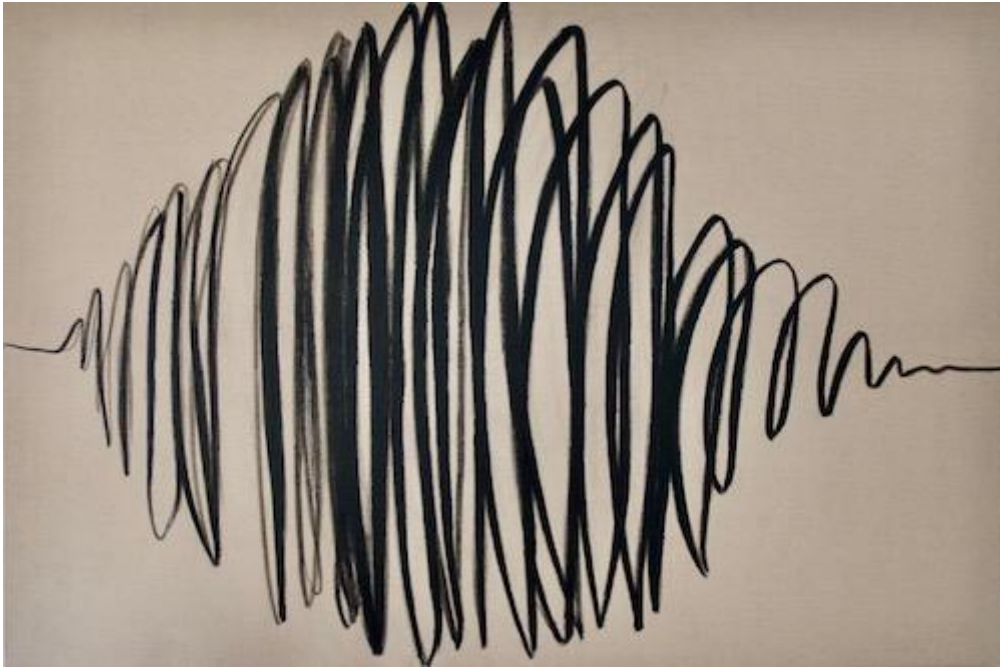
Eyes Wide Shut

Puis, inspirée par cette nouvelle découverte, Ekaterina Aristova a commencé à pratiquer la peinture *les yeux fermés* pour augmenter la sensibilité et éteindre les logos, augmentant ainsi la part inconsciente de son travail en essayant d'obtenir les mêmes résultats qu'avec *L'Ame*.

Elle crée sa première série réalisée les yeux fermés, **Eyes Wide Shut (2021-2022)**, marquée par des œuvres comme *Requiem*, *(Route) E95*, *My Love*, *Masquerade*... La série, étant une prémonition de la tragédie, a été présentée au public seulement deux semaines avant le début de la guerre russo-ukrainienne en février 2022. Par l'ambiance et la signification de ces œuvres, Aristova a prédit et reflété des événements dramatiques qui se sont produits peu de temps auparavant.

Requiem (Mozart), Ekaterina Aristova, 114x145 cm, huile sur toile, Paris 2022

La Vibration Sublime (Anxiety), Ekaterina Aristova, fusain et bâtons à l'huile sur lin brut
140x210 cm, 2021

Depuis 2022, Aristova commence à utiliser la ligne comme principal moyen d'expression en gardant à l'esprit les mêmes principes (yeux fermés, recherche de nouvelles formes et significations dans l'abstraction chaotique) qu'elle utilisait avant de travailler directement avec la peinture.

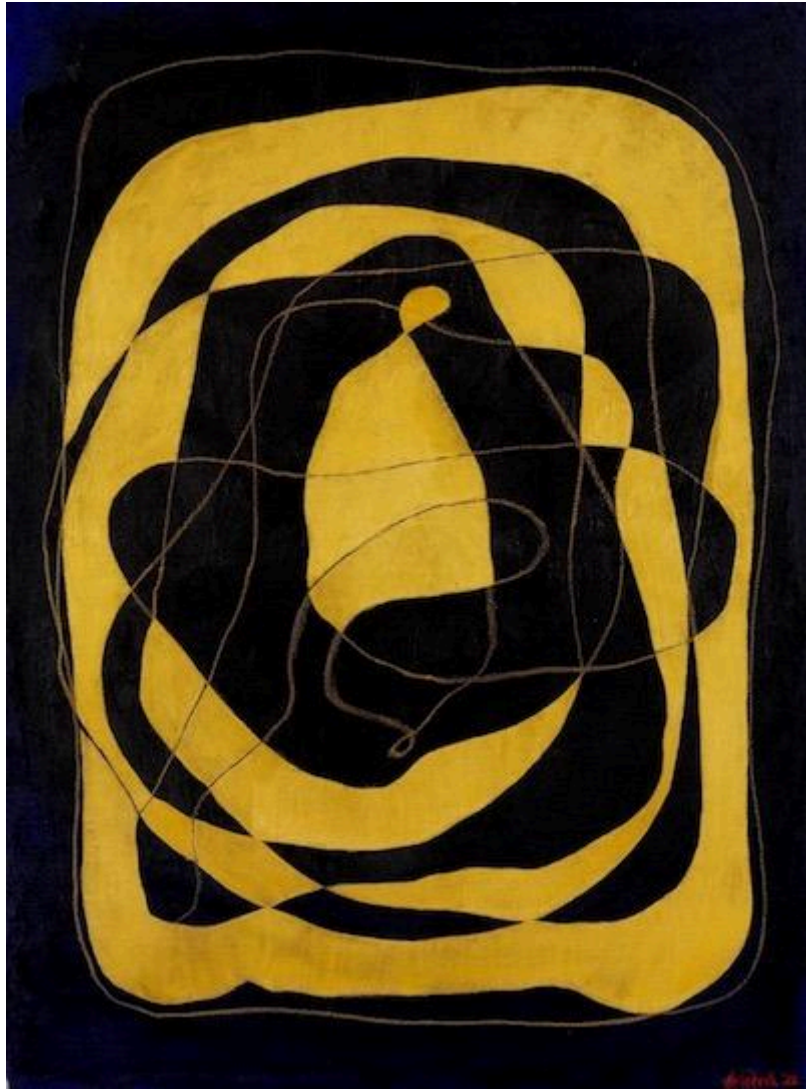
Oasis (série)

En 2022, Ekaterina Aristova crée une nouvelle série d'œuvres, *Oasis*, réalisées les yeux fermés, influencées par la musique, la danse et le mouvement libre. C'est la musique qui permet à l'artiste d'exprimer ce qui se cache au plus profond de l'âme.

Un film court métrage, *Oasis*, a été tourné et sorti sur la base de cette série d'œuvres d'art. Il raconte une histoire interprétée par l'artiste comme une allégorie biblique sur le thème du Créateur (un artiste dans le rôle du pèlerin), qui chemine seul, souffrant d'une longue marche à travers la sécheresse étouffante du désert et se retrouve (dans un rêve ou dans la réalité) dans l'oasis pleine de tentations, remplie d'images mystiques d'oiseaux, de plantes exotiques, de séduisants fruits défendus... Quand il (ou elle) se réveille, ouvre les yeux, regarde vers le ciel et voit un avion solitaire, se souvient d'un rêve magique, d'une oasis, qui lui donne force, inspiration et liberté pour continuer son chemin.

Oasis, Ekaterina Aristova, huile, fusain sur lin brut, 210 x 140 cm, Paris 2022

Pèlerin, Ekaterina Aristova, huile, pastel gras, acrylique sur toile de lin, 100 x 74 cm, 2022

Le Baiser (The Kiss), Ekaterina Aristova, 100x80 cm, huile, fusain sur toile, Paris 2022.

Rêve (Fantaisie), Ekaterina Aristova, huile, fusain sur toile, 150 x 150 x 5 cm, 2022

Amazone, Ekaterina Aristova, huile, fusain sur lin brut, 210 x 140 cm, 2022

Coureur des vagues (Waves Runner), Ekaterina Aristova
Huile et fusain sur lin,
220 x 280 cm, 2022

Quand *l'Oasis* est une évasion dans une rêverie du paradis magique et paisible mais séduisant et plein de tentations, alors les œuvres réalisées plus tard en 2022 (comme ***Svistoplyaska (Danse des sifflets)***, ***Crying Angel***, ***Mother***, ***Worlds apart*** et autres) nous amènent retour à une vie réelle, reflétant l'anxiété et la confusion qui ont balayé le monde à travers l'empathie profondément personnelle de l'auteur envers toutes les personnes souffrant de la **guerre**.

Xylographie

Ekaterina Aristova dans son atelier, Paris 2023

Aristova poursuit ses recherches et réalise durant l'hiver 2022-2023 **la première xylographie** (Sirine. Rebirth [Renaissance]) selon l'approche **de l'art inconscient**. Toute l'œuvre, depuis le premier dessin réalisé les yeux fermés au fusain sur planche de bois jusqu'à la création du premier tirage sur papier coton, réalisé à la main par l'artiste.

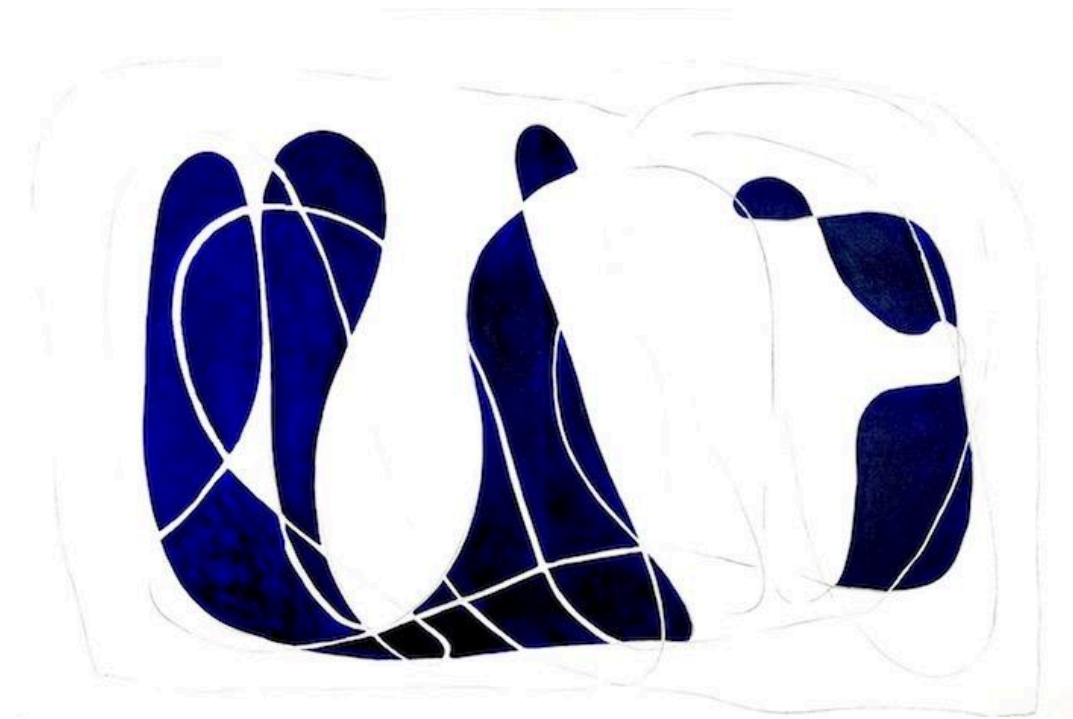
Sirine Rebirth, Ekaterina Aristova, Encre, gravure sur Bois, 58 x 50 cm, 2023

Estampe fait-main [1/1]

Symbolisme dans les oeuvres d'Ekaterina Aristova

Annonciation (Marie & Gabriel)

Annonciation (Marie & Gabriel), Ekaterina Aristova, 140x210 cm, huile et fusain sur toile de lin, Paris 2023

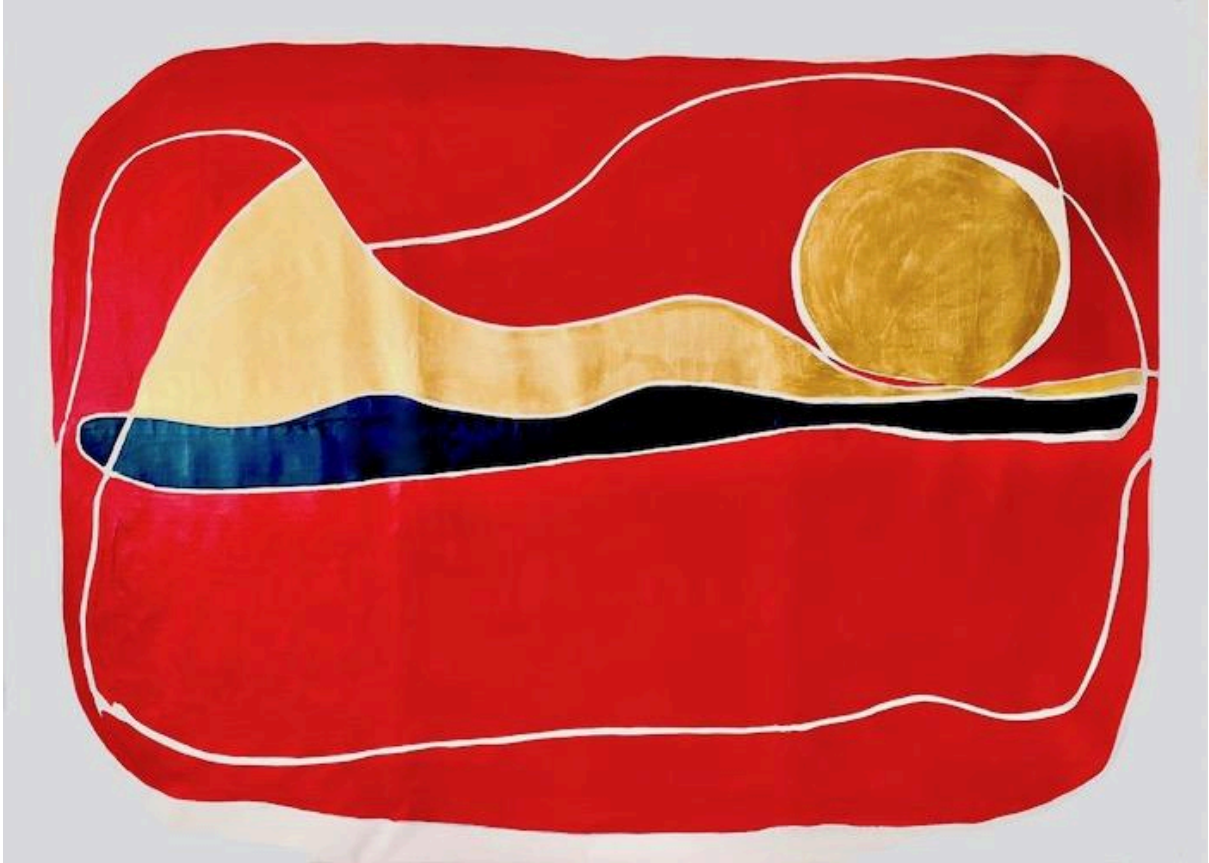
Au printemps 2023, Aristova crée une nouvelle œuvre remarquable, *Annonciation (Marie et Gabriel)*.

Fatiguée des pensées sombres provoquées par la guerre et de l'ambiance agitée générale, Ekaterina commence une nouvelle toile avec la seule intention de créer une œuvre pleine d'amour, de lumière et d'espoir... une sorte de Paradiso. Aristova réalise un dessin abstrait au fusain sur toile les yeux fermés puis l'artiste l'observe, elle tourne même la toile dans le sens des aiguilles d'une montre avant de révéler derrière les formes trouvées une histoire divine et des images rappelant le célèbre épisode biblique - l'apparition de l'ange Gabriel à la Vierge Marie pour annoncer sa divine maternité.

L'Annonciation est l'un des thèmes favoris de l'art chrétien, tant byzantin qu'occidental. Le sujet est très populaire à toutes les époques tant dans l'iconographie que chez les peintres les plus célèbres comme Fra Angelico, Botticelli, Titien, Caravage, Léonard de Vinci, Delacroix...

Il est intéressant de noter que Aristova ne planifie pas un tel sujet à l'avance, mais le crée *inconsciemment* en manifestant des formes à partir de lignes chaotiques abstraites.

La Montagne Rouge (ou La Montagne de l'Âme)

La Montagne Rouge (La Montagne de L'Âme), Ekaterina Aristova, 220x300 cm, huile et fusain sur toile de lin, Paris 2023

Malgré l'apparente simplicité et la concision de l'exécution, Aristova consacre tout son temps et ses pensées à cette œuvre remarquable en la réalisant au printemps-été 2023.

Ekaterina a besoin de temps pour résoudre le problème à la fois artistiquement, réalisé à travers le symbolisme des couleurs et des formes, et historiquement du point de vue de la mémoire historique liée aux événements dramatiques en Ukraine.

Après avoir réalisé le dessin abstrait sur la toile, comme toutes ses abstractions inconscientes, les yeux fermés (dans sa première partie comme une expression libre inspirée par la musique et une émotion forte instantanée), et après avoir levé le bandeau rouge, Aristova est captivée par un sujet inquiétant. trouvé dans ce chaos de lignes sombres de fusain.

Un paysage mais pas comme les autres. Une montagne. Il s'agit de l'histoire de son pays et du pays frère voire de l'humanité toute entière si l'on regarde plus large.

La solution de la palette de couleurs vient immédiatement après le sens trouvé. L'œuvre devient d'une part un reflet de l'époque et des événements historiques de notre époque et d'autre part un symbole spirituel.

Le pouvoir émotionnel de la couleur en fait un support privilégié pour l'expression de la spiritualité.

L'œuvre « Krasnaya Gora » (Montagne Rouge) est réalisée en trois couleurs : rouge, or et bleu.

La couleur rouge est dominante sur la toile. Le rouge est profondément lié à la notion de vie et à la lumière. Ce rouge a la même énergie que dans la peinture des icônes orthodoxes avec leur ample plan monochrome d'un rouge franc, sur lequel s'inscrivent les contours du sujet. De plus, le rouge est une couleur éminemment « russe », dont le mot signifie « la Belle » en russe. Largement utilisé dans les œuvres de Rothko, Chagall et Nicolas de Staël (faisant référence à sa dernière et la plus monumentale œuvre exécutée également en couleur rouge, *Le Concert*, dans la collection permanente du Musée Picasso d'Antibes).

C'est une couleur imprescriptible dans l'iconographie orthodoxe, qui symbolise le sang du Sauveur, elle est synonyme de passion mais aussi de rédemption.

Le rouge fait toujours référence au feu et au sang, et par extension à la guerre.

L'or (de la montagne et du soleil dans l'œuvre) lié aux notions de pouvoir et de divin. L'or est associé à l'expression du pouvoir terrestre et céleste, de la richesse matérielle et spirituelle.

Chaque élément de l'œuvre "Red Mountain" porte une certaine charge sémantique tant d'un point de vue historique que d'un point de vue philosophique.

La montagne symbolise le chemin de l'âme vers le paradis. C'est pour cette raison que la montagne porte la couleur or, symbole du divin, et non rouge malgré le nom de l'œuvre.

L'artiste s'inspire de la symbolique spirituelle de la « Divine Comédie » de Dante, où la montagne est un purgatoire sur le chemin du paradis.

Ainsi, la « Montagne Rouge », en tant que réalité historique, devient symboliquement la Montagne de l'Âme - ces épreuves, les anneaux du purgatoire, sur le chemin de l'humanité vers le bonheur éternel.

Il y a aussi une référence à *La Montagne de l'âme* de Gao Xingjian, chef-d'œuvre littéraire récompensé par le prix Nobel, qui a également influencé l'interprétation d'Aristova de son œuvre.

Le soleil est un symbole de vie, de puissance et de divinité. Dans la religion orthodoxe, un halo ou nimbe symbolise la lumière divine, le Dieu.

La grande bande bleue au milieu de l'œuvre, comme d'autres formes, a une double signification. La rivière près de Krasnaya Gora (Montagne Rouge) dans la région de Donetsk s'appelle Bakhmutovka. C'est ici que de violents combats ont eu lieu pendant la guerre russo-ukrainienne.

Du point de vue de la symbolique philosophique de l'œuvre, le fleuve est un symbole du temps, de la temporalité de tout, qui semble nous dire « tout passera ».

Paradiso (série)

La série *Paradiso* (juin 2023), est une série graphique de fusains sur papier sous forme de mosaïques (sur 16 feuilles de papier chaque œuvre). La série a été interprétée par Aristova comme le troisième livre du génie italien Dante Alighieri, *Paradiso*, de sa trilogie La Divine Comédie. Les œuvres d'Aristova de cette série mettent en valeur l'idée du chemin de l'humain vers le paradis à travers l'enfer et les souffrances. Elle évoque le thème biblique de la Chute.

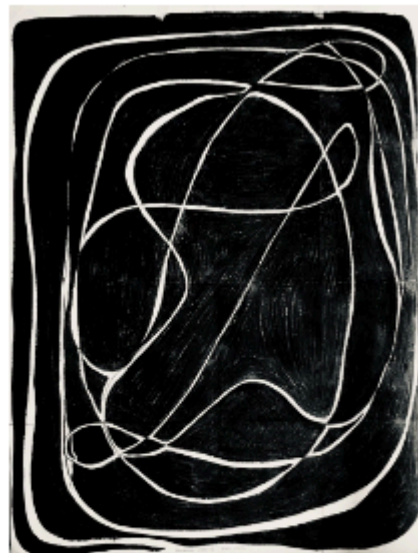
Forbidden fruit, Ekaterina Aristova, 119 x 85 cm, charcoal on paper (16 sheets mosaics), Paris 2023

Fève, Ekaterina Aristova, 119 x 85 cm, charcoal on paper (16 sheets mosaics), Paris 2023

Nuevo Madre, Ekaterina Aristova, 119 x 85 cm, charcoal on paper (16 sheets mosaics), Paris 2023

Musique infinie, Ekaterina Aristova, 119 x 85 cm, charcoal on paper (16 sheets mosaics), Paris 2023

Théorie du chaos - Effet papillon

Depuis juin 2023 Ekaterina Aristova s'intéresse à sa pratique avec une théorie du chaos, et expérimente plus particulièrement « l'effet papillon » en l'appliquant à son « approche inconsciente ».

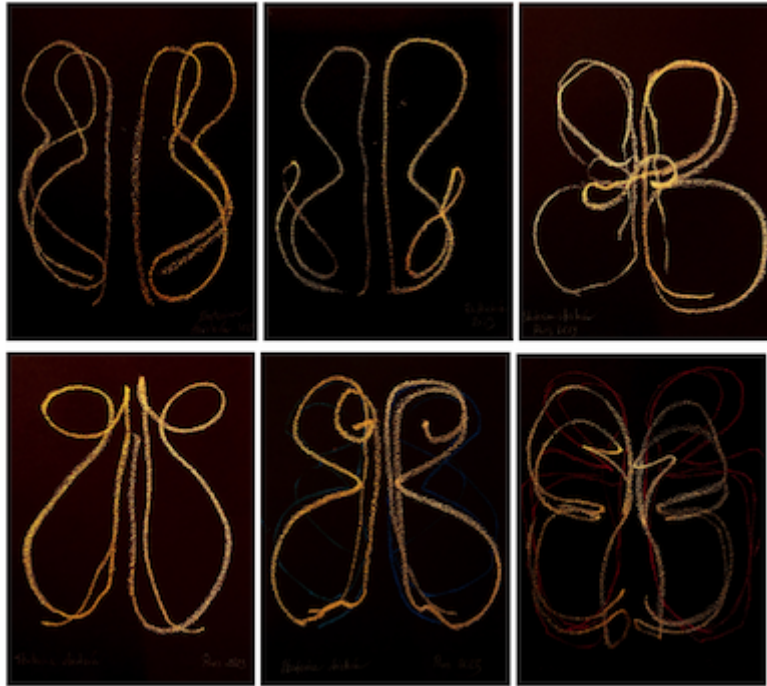
L'effet papillon est un terme qui résume le concept plus rigoureux de « dépendance sensible à l'état initial d'un système dynamique non linéaire » dans la théorie du chaos : de petits changements dans l'état initial d'un système peuvent produire de grands changements dans son état [à long terme] comportement.

Seul un retour approximatif du système à son état initial », ainsi que « la dépendance sensible du système à l'égard de l'état initial » sont les deux principales composantes du mouvement chaotique.

Aristova travaille sur une série de dessins et de peintures explorant « l'effet papillon », réalisant des dessins de différentes tailles (des plus petites aux plus grandes) avec les yeux fermés et travaillant simultanément avec les deux mains en cherchant à obtenir un effet miroir sur une toile. Cette « expérience » permet de voir la différence entre chaque dessin réalisé avec plus ou moins les mêmes conditions initiales et des différences de comportement des lignes reflétant les hémisphères droit et gauche du travail cérébral.

Ekaterina Aristova dans son atelier à Paris, Juin 2023

Ekaterina Aristova, *Théorie du chaos : Effet papillon*, bâtons d'huile dorés sur papier/toile, Paris 2023

Expositions

Solo shows

24 juin 2023 Solo Show "Paradiso", Paris France - présenté en ligne sur le site d'artiste www.aristova.fr

15-16 février 2023 Solo Show "Daydreamer" à la Galerie Au Médicis (en partenariat avec Singulart comme commissaire de l'exposition) - 5, rue de Médicis 75006 Paris

27-29 octobre 2022 Solo Show Oasis à la Galerie Au Médicis - 5, rue de Médicis 75006 Paris

28 avril - 30 mai 2022 Solo Show à la galerie Wanderley Cabral - 9, rue Poussin 75016 Paris

17 Février 2022 - 14 avril 2022 "Les yeux grands fermés" (Solo show) à la Galerie David Cha - 51, avenue Montaigne 75008 Paris

17 Décembre 2021 - 7 Janvier 2022 "Solstice d'hiver" à la Galerie Aldema Design&Art - 127, rue de la Tour 75016 Paris

10-12 Décembre 2021 Manifeste: L'Art Inconscient (Solo show) - 29, bd Exelmans 75016 Paris

Le 5 décembre 2021 Birds (Les Oiseaux) - Exposition en ligne sur le site de l'artiste www.aristova.fr

Octobre 2021 - Galerie David Cha - 51, avenue Montaigne 75008 Paris, France

20 Septembre - 10 Octobre 2021 Solo au 29, bd Exelmans 75016 Paris, France

Août 2021 Exposition personnelle en ligne "Sud" (une rétrospective des oeuvres figuratives de l'artiste) - artsteps.com

Mai-Juin 2021 Solo show à Art Room Paris 16 - 75016 Paris, France

1 Déc 2020 - 1 Mars 2021 Solo show (digitale) à New York (curator Art Yourself Studio NYC - www.artyourself-studio.com), New York

24 Nov 2020 - 15 February 2020 La Terre et la Mer (Earth and Sea) Exposition à l'espace d'art 29, bd Exelmans 75016 Paris

12-23 Juillet 2016 Ekaterina Aristova - Solo show à la Gallery 21 (21, Rue Dauphine 75006 Paris - Saint Germain-des-Prés)

Expositions collectives

2 Septembre - 2 Octobre 2021 Exposition collective "Modern archétypes" Galeria Azur Madrid - Madrid, Espagne

Juin-Juillet 2021 Exposition collective à la Galerie Rossocinabro - Via Raffaele Cadorna, 28 - Rome, Italie

5 Avril 2021 - 5 Juin 2021 Galerie Sonia Monti - Paris Matignon (6, avenue Delcassé 75008)

7-10 Juin 2016 Exposition collective à la Galerie 21 Dauphine, 21, Rue Dauphine 75006 Paris France

Formation

École des Beaux Arts de Paris, 2015-2016

Académie de la Grande Chaumière (prof. de dessin et peinture - Laurent Cattaneo, prof. de morphologie - Antoine Barjini (ENSBA), 2015-2016

Atelier de Sergueï Toutounov (peintre de l'École d'art Sourikov), 2009-2010

Université Paris-Dauphine, 2009-2010

Université d'Etat de Moscou Lomonossov, 2003-2010

Presse

[Beaux Arts Magazine](#)

[Le Quotidien de L'Art](#)

[Ours Magazine](#)

[Artistik Rezo](#)

[Le Parisien](#)

[Muse Daily](#)

[Cinéart Magazine](#)

[Dolce Magazine](#)

[Singularart Magazine](#)

Film OASIS

Monographie

Ekaterina Aristova, "Art of Unconscious: Manifesto of the Soul" (2023),

ISBN 979-10-415-3170-7

Contacts

www.aristova.fr

info@aristova.fr

+33(0)750310425

Réseaux sociaux

IG [@kate.aristov](https://www.instagram.com/kate.aristov)

[Youtube](https://www.youtube.com/)

Paris, France