

Construction Systémique de l'émotion artistique

Régis Ribette

Professeur Honoraire du Conservatoire National des Arts et Métiers

regis.ribette@wanadoo.fr

Résumé : Cette communication n'apporte pas de réponse préconçue à la problématique posée. Elle est organisée pour permettre à chacun de construire sa propre réflexion à partir de créations artistiques.

Une invitation au voyage pour un cheminement individuel constructiviste, avec Charles Baudelaire en accompagnement méthodologique permanent .

Une invitation au voyage parmi quelques œuvres humaines - artistes, penseurs et hommes d'action - qui ne peuvent qu'être citées dans cette brève présentation écrite.

Notre but est de montrer la Complexité des résonances entre structures internes et externes dans l'élaboration du regard que chacun porte sur le monde. Deux citations à conserver dans l'esprit :

"*Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté*" (Charles Baudelaire)

"*Le chemin se construit en marchant*" (Antonio Machado)

En espérant que le paysage sera beau sur le chemin de la découverte personnelle !

1 - L'homme et le monde

Magritte

La condition humaine

- Espace-temps construit entre Soi et le Monde
- Espace transitionnel de jeu de Winnicott
- Représentations mentales : intermédiaires entre structures internes et externes

Les promenades d'Euclide

- Création
- Projet individuel et projet collectif

2 Du fonctionnement des structures internes

Portier : du monde intérieur

Escher : autoréflexivité et connaissance de soi

Varela et Bourguignon : cognition et action

Magritte : nom d'une pipe !

Odilon Redon : le déclenchement de l'émotion

Doisneault : photos et caractères

3 L'homme créateur du monde

Dobzhansky et le Coran

Varela : computationisme et connexionisme

Platon : les objets de pensée

René Thom : théorie des catastrophes

Maturana : l'arbre de la connaissance

Escher : exposition d'estampes

Positivisme et constructivisme : Auguste Comte, Machado, Goethe, Saint Exupéry

4 Structures archétypales des mondes

Tourbillons de Bénard, ondes chimiques et structures dissipatives d'Ilya Prigogine

Attracteur de Lorenz et fractales de Mandelbrot

Jeu du chaos de Barnsley

Fractales chez les artistes, peintres, sculpteurs et musiciens :

De l'art celte à Monet, Hokusai, Dali, Magritte, Selinger, Van Gogh, Bach

5 Résonances internes/externes et génération des émotions

Nombre d'or et ADN

J.P. Changeux : les ébranlements de neurones

Chamayou : baignoire et jardin

Le colibri : art et science

6 L'art en devenir

Intégration du mouvement : Cézanne, Picasso

Evolutions : Bonnard, Charles Lapicque, Seurat, Chagall, Zao Wou-Ki, Raquin, Jean Moulin

L'art numérique :

- Cocteau et le miroir
- Transplant et le jardin virtuel
- Fontaine, hommage ironique à Duchamp
- Totempol : danseurs réels et danseurs virtuels
- Topologies de l'instant : navigation chorégraphique

Conclusion

Chacun pour soi

Complexité des interdépendances dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand

Eveil systémique de l'homme de demain

