

Modélisation, l'exemple des peintres impressionnistes

Michel LAMPLE
UBO / AMURE

18 juin 2015

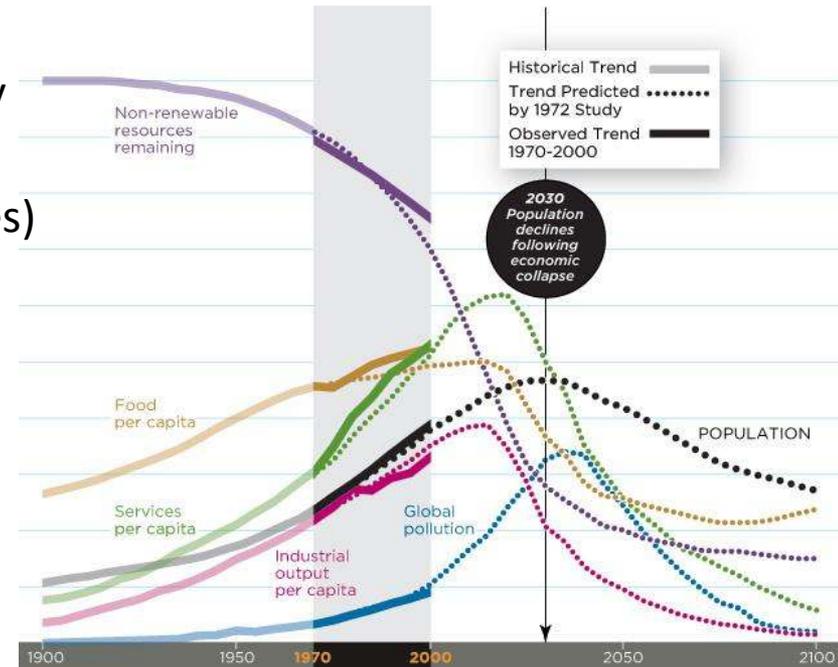

La science achoppe

Fossé entre science et société

Bientôt un demi-siècle, le Club de Rome 1972 : il y avait trois causes de l'effondrement à venir :

1. La disparition des matières premières (ressources) → toujours d'actualité
2. La pollution → permis de polluer / permis d'émettre (réchauffement global)
3. La pression démographique sur la nourriture → « nourrir la planète »

Mais c'est bien la science qui a permis l'exploitation intense de la biomasse et de toute ressources terrestres. Aujourd'hui elle a du mal à empêcher leur surexploitation.

- c'est la science qui a fourni les armes de la surexploitation
 - les paradigmes d'une exploitation raisonnée sont très différents: il n'y a plus de puits sans fond
 - apparaît la complexité, principalement sociale
- « Le jeu social est un jeu où les règles du jeu sont elles-mêmes remises en jeu »*

La science achoppe

Dictature ou Fuite en avant ?

Alors que les objectifs fixés sont loin d'être atteints et alors que les raisons des échecs n'ont pas fait l'objet d'un débat public, les institutions européennes poursuivent sur la même voie...

L'innovation est tenue comme la seule solution pour résoudre le système de contraintes [...] L'impératif du développement technoscientifique devient une fin en soi reléguant au second plan les finalités économiques sociales ou environnementales

« l'innovation est la seule réponse à toutes ces questions : elle est au cœur de la stratégie Europe 2020 » (Commission Européenne SEC [2010])

Pierre Benoît Joly INRA « les sciences ça nous regarde » p125

Alternatives malheureuses de ce fossé entre Science et Société

« Nous sommes dans une civilisation d'experts (économistes, médecins, physiciens du nucléaire...).

Ce sont là les seules personnes désormais autorisées à énoncer les vérités premières y compris celles concernant la vie de tout à chacun et donc amenées à décider ou légitimer les décisions prises pour toutes et tous.

Guillaume Carnino, *L'invention de la science La nouvelle religion de l'âge industriel* SEUIL p36

Cartésianisme

Complexité & systèmes

La démarche cartésienne revient à :

- Séparer (fragmentation du système... des sciences)
- Émietter, réduire les relation et interaction gênantes
- Isoler et cloisonner l'objet et la science
- Étudier tous les détails *a priori* sans juger de la perte de temps
- Disperser les buts

Ex : « pression démographique sur la nourriture » →
« nourrir la planète »

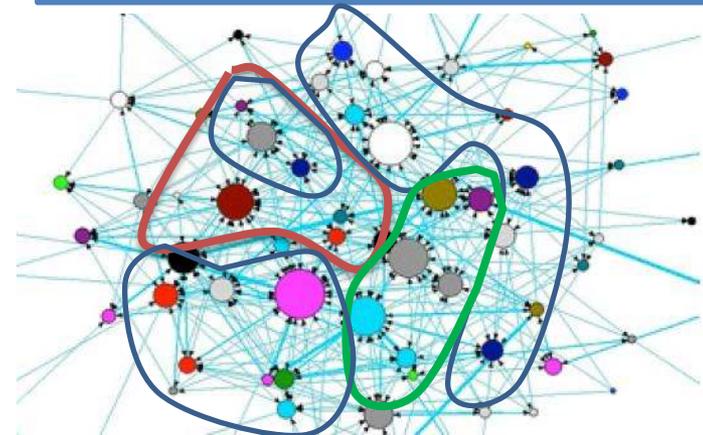
Approche systémique (parce que ces problèmes sont systémiques) *:

- Chercher les systèmes qui forment un ensemble connexe → jusqu'à la « frontière »
- Rassembler → pas n'importe comment (orthogonalité des systèmes)

D. Meadows Club de Rome

Devant un problème (inconnu)

1. On réduit et on analyse jusqu'à un sous-ensemble de parties, clair et compréhensible
2. ces parties décrivent ce qui était le problème
3. comme le point de départ est un inconnu il est facile d'affirmer « votre problème c'est ça... »
4. le temps de se rendre compte que ça n'aura rien résolu, les problèmes auront donné naissance à d'autres problèmes

Sciences // Arts

La science aurait-elle besoin des arts ?

« *En décidant de partir de l'image plutôt que des mots pour vulgariser la science, il est plus facile d'atteindre un public plus large »,*

Depuis les origines, l'Art a toujours associé son objet avec une audience, un public. La Science a cantonné cette audience à ses pairs

Ca n'est pas parce que les Arts sont tournés vers un public que l'association Arts+Science fournira un public à la science

L'art ne s'affiche pas en Public *per-se*, mais par l'utilisation de techniques qu'il peut être bon de maîtriser

C'est peut être d'abord en examinant comment les arts procèdent !!!

Questions :

- pourquoi le Public a besoin son Art ?
- Pourquoi le Public aurait/n'aurait pas besoin de la Science ?

Parce que l'Art est son faiseur d'images?

Parce que la science n'est pas (n'est plus) une faiseuse d'images?

L'Art et son public :

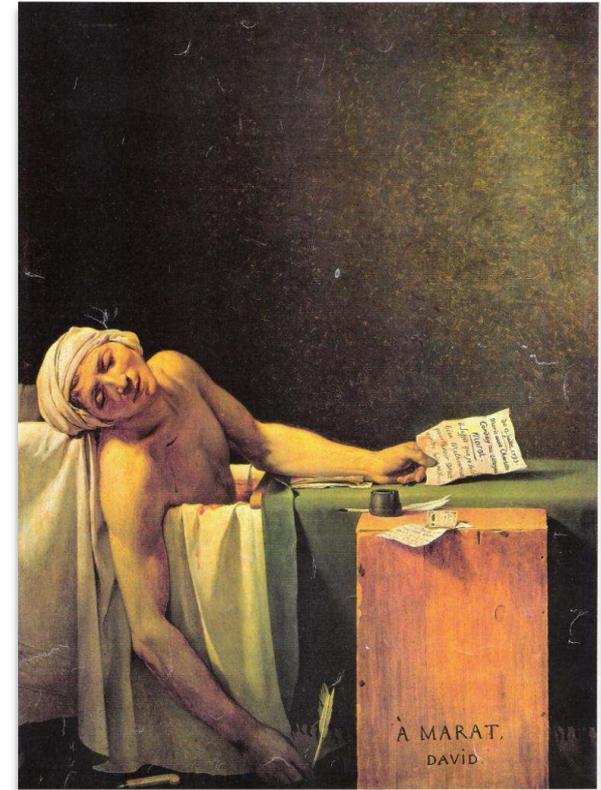
De l'Audience à l'Opinion Publique

L'exemple de David : la mort de Marat

Avec l'assassinat de Marat, la jeune république est en danger : la mort de Marat est représentée avec Charlotte Corday en (trop) bonne posture. Robespierre et son parti commandent à David une « autre » image de cet assassinat.

Le tableau ment sur beaucoup d'aspects mais sera exposé à la convention. Il participera à donner les pleins pouvoirs à Robespierre jusqu'à sa destitution un an après. La terreur fera 100 000 morts

Jacques Louis David 1793 La Mort de Marat

« Si quand on fait un tableau on suppose des spectateurs tout est perdu (Diderot) »
David rompt totalement avec Diderot. C'est l'invention de l'Opinion publique

Révolutions et Opinion Publique

«...plus souveraine que le souverain... l'opinion publique est tout ensemble une voix qu'il faut écouter et un tribunal qu'il faut convaincre. »

Il n'y a pas de vraie révolution sans idées pour l'alimenter, sinon on n'a qu'une révolte, un coup d'état.

À la veille de la Révolution, 60% de l'édition lue en France provient de l'étranger. Le trafic est puni de mort mais on se les arrache, on achète ces livres « à l'heure ».

S'il n'y avait que sept prisonniers dans la prison d'état le 14 juillet 1789, en revanche tous les classiques des lumières y étaient enfermés, victimes de la censure et de la police du roi (Voltaire : 18 œuvres, Rousseau 4 titres dont « Du contrat social », Holbach 8 titres...). Ce sont des milliers de livres ainsi embastillés.

Quand il se sent menacé, la censure des idées et de l'image devient une préoccupation majeure du Pouvoir en place

Lawrence Stone, The causes of the English Revolution. 1529-1642. 1972 Londres Ark Paperbacks

Roger Chartier Les origines culturelles de la révolution française. Seuil 1990.

Le Salon de l'Académie

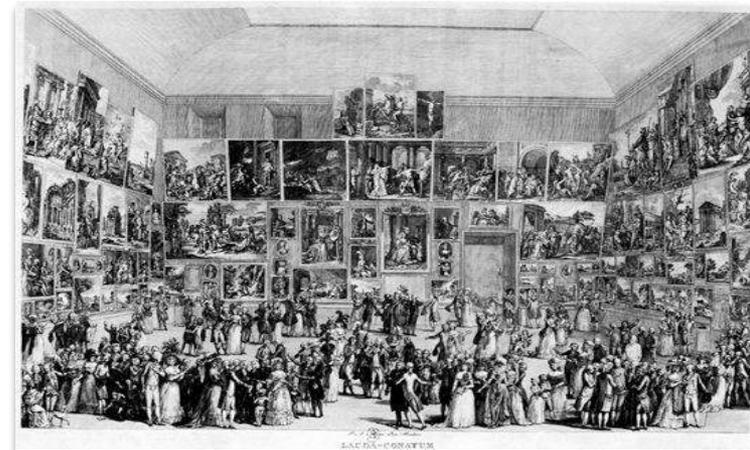
Créé en 1637, le Salon de 1750 fait 15000 entrées et le double en 1780 et suscite un flot de publications. Il conduit à un débat polémique sur les fins et manières de la peinture.

Il aura lieu même pendant les périodes les plus noires de la révolution.

Les autorités pouvant y perdre leur monopole à dire le goût [à faire l'image] de là la volonté de l'Académie à surveiller plus étroitement le Salon :

En 1748 est composé un jury (officiers, professeurs, académiciens). La sélection est sévère : 50 artistes 200 œuvres.

Il ne faut surtout pas sortir des standards : la peinture de Genre, des grandes scènes de bataille, de la Grande histoire, de la mythologie....

Martini, Pietro Antonio (1739-1797) Paris, Salon de 1787

Thomas Couture Les romains de la décadence 1847

Un coin du salon en 1880. Edouard Dantan 1880

Le Salon de 1863

Courbet avait déjà compris l'importance du Public, Une précédente médaille d'Or lui permet de jouer du scandale et de la provocation. S'il fait l'objet des attaques de la presse... on parle toujours de lui !

Courbet un enterrement à Ornans 1850
exposé au Salon de 1850 / Toile 3x6m

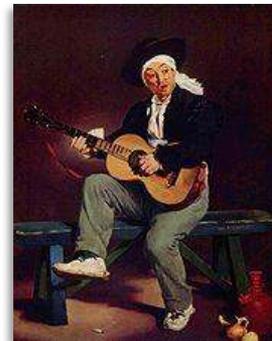
Apparaît un jeune peintre, Edouard Manet, élève de Couture qui va vite comprendre la technique de Courbet. Il va tenter un coup de maître et recevoir une déferlante de critiques... On parle de lui !

une blague de
potaches*

Raphael: le
jugement de
Paris 1510

Mais fermement
attaché à « rester au
Salon » Manet va
régulièrement
produire des œuvres
« acceptables »

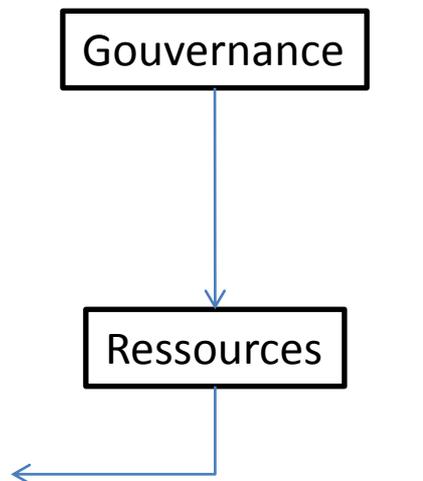
Manet Le chanteur
espagnol 1860

Manet, déjeuner sur l'herbe 1863

*P. Bourdieu, Manet une révolution symbolique Seuil.

Le public... un nouveau schéma social pour la production artistique

Jusqu'à la révolution, le schéma classique de production d'œuvres littéraires et artistiques en général est binaire.

L'artiste est « subventionné » mais pas rémunéré pour sa production.

Le droit d'auteur est créé un peu avant la Révolution. En peinture vers 1862

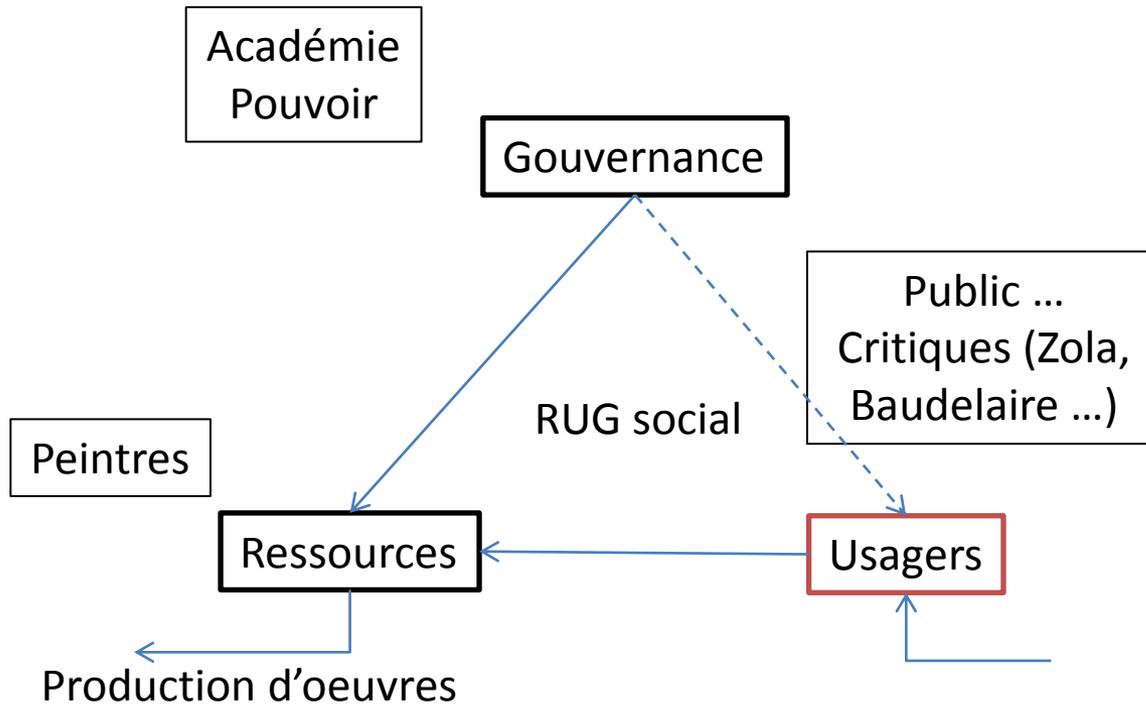

Le roi et l'oiseau, Paul Grimault 1980

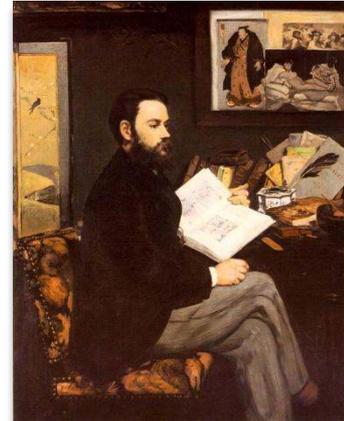
C'est aussi le schéma de la Recherche subventionnée par le H2020 par exemple

« Dans aucun cas l'homme de lettre ne vit directement de sa plume. Clauses anciennes qui rémunéraient l'auteur par l'octroi d'un certain nombre d'exemplaires de son œuvre dont il pouvait faire hommage à ses protecteurs. » R.Chartier Origines Culturelles de la révolution Française. Seuil 1990.

Un nouveau schéma social

Pour se faire une place, Zola commence par la critique d'Arts. Pour faire « entendre » il va défendre les impressionnistes mais sans vraiment les comprendre

Il y a plus de 10000 références associant « GIEC » et « décryptage ». D'un autre côté, contre les 2800 chercheurs du GIEC, Claude Allègre a su –lui– se faire entendre de la presse d'opinion.

Le Salon et la gouvernance

Au Salon de 1863, sur 5000 œuvres, le salon en refuse 3000. Le gouvernement crée le « salon des refusés » (refusés admis)

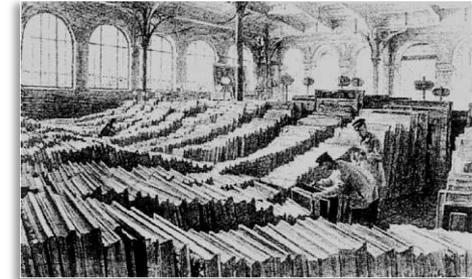
Cabanel. Naisance de vénus, 1863

Messonier, La bataille de Solférino 1863

Au salon de 1863
Napoléon III
achète 15000Fr
La Naissance de
Vénus de
Cabanel pour sa
collection
personnelle.

1300 tableaux et
sculptures seront acquis
par la famille impériale,
financés par la Liste Civile.
Ainsi elle a constamment
donné l'image du « bon
goût ». Le système reste
ainsi « sous gouvernance »

Le cimetière des refusés Myrebach.

avec les « refusés » offerts
en pâture aux sarcasmes du
public, le ton est donné.
L'impératrice dira
« indécent » devant Le
Déjeuner sur l'herbe de
Manet.

Il faut bouter l'état hors du salon

Le cas Manet : condition féminine

« Je peins ce que je vois, et non ce qu'il plaît aux autres de voir »

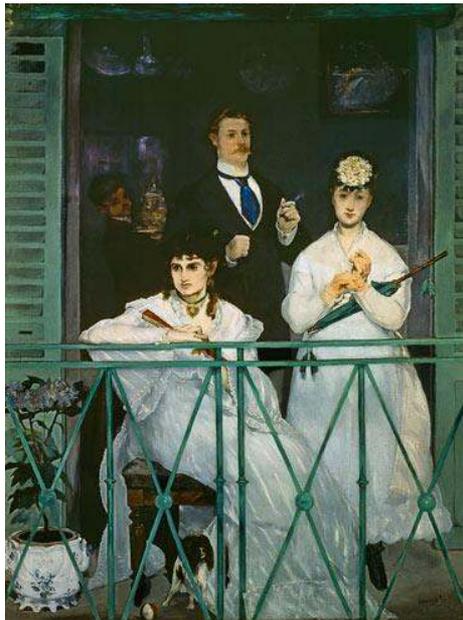

Courbet, femme au perroquet 1866

Manet, femme au perroquet 1866

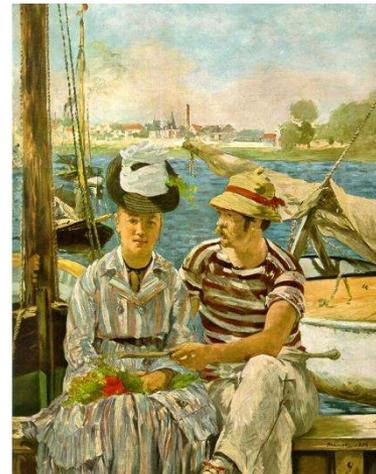
Manet refuse le « modèle » actuel de la femme et dessine un monde où la modernité lui laisse une nouvelle place

« ...mœurs de l'empire: un despotisme qui déguisait sa corruption et sa cupidité sous le langage de la religion et des grands idéaux »

Thoré Salon de 1865

Manet le Balcon 1869

Manet, le problème c'est VOUS

Manet, le chemin de fer 1872 Manet Olympia 1863

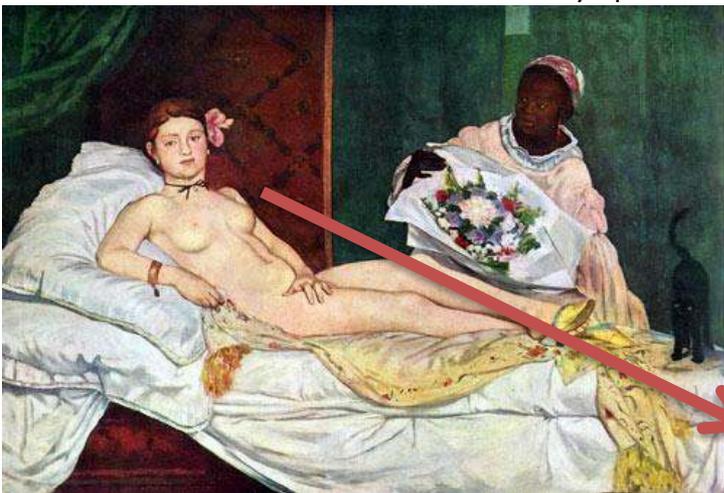

Avec ses tableaux Manet exploite la dimension « public ». La condition féminine se trouve derrière les barreaux de la modernité. Le responsable est tout désigné : celui là même qui regardera le tableau au Salon

Suzon objet de consommation offerte ... au reflet : celui là même qui est en face

Manet Un bar aux folies bergères 1881
Ingres, Odalisque à l'esclave 1839

Olympia, le bouquet de fleur et le chat effrayé désignent celui là même responsable de sa situation.

Le Public devient un élément de l'oeuvre

Degas, le temps, le mouvement

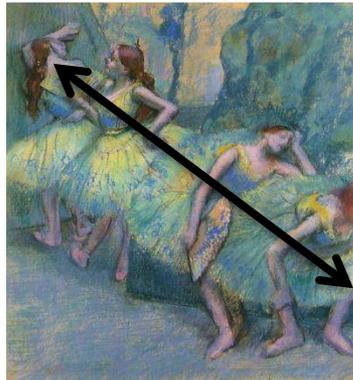
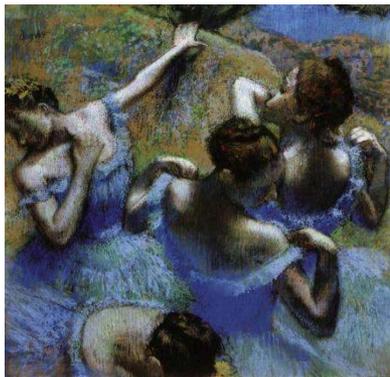

Encore moins que Manet, Degas n'a pas besoin de vendre sa peinture pour vivre. Il évitera les Salons. Avec Manet il fréquentera les courses pour essayer d'y saisir ce qui fait le mouvement

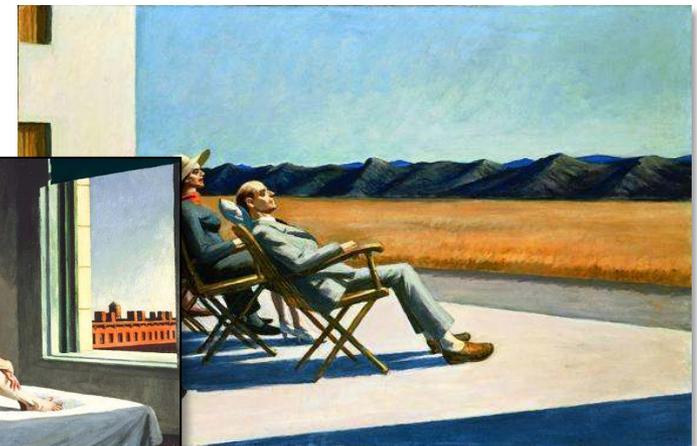

Ergodicité : la dimension temporelle est « imitée » par une des dimensions spatiales. Degas montre le mouvement.

Degas puis d'autres suggèreront comment montrer les dimensions « non représentables » de nos modèles

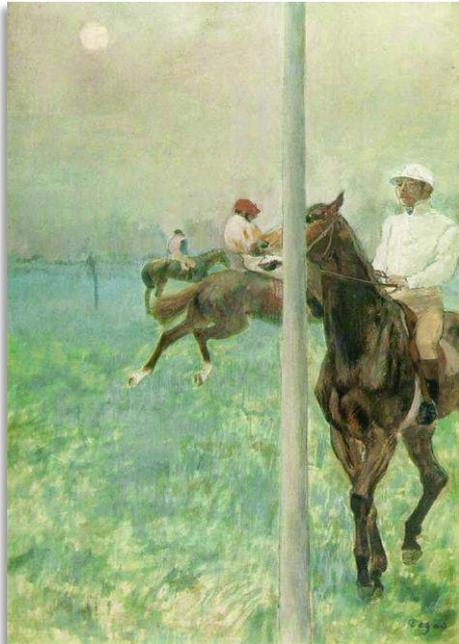
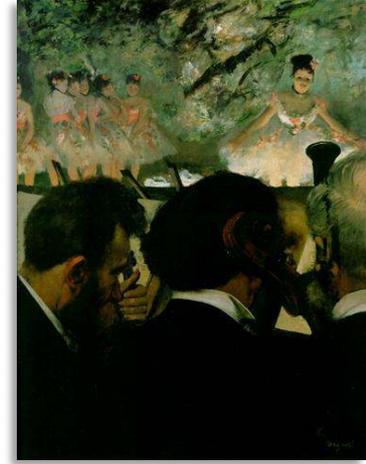

Hopper
1952 1960

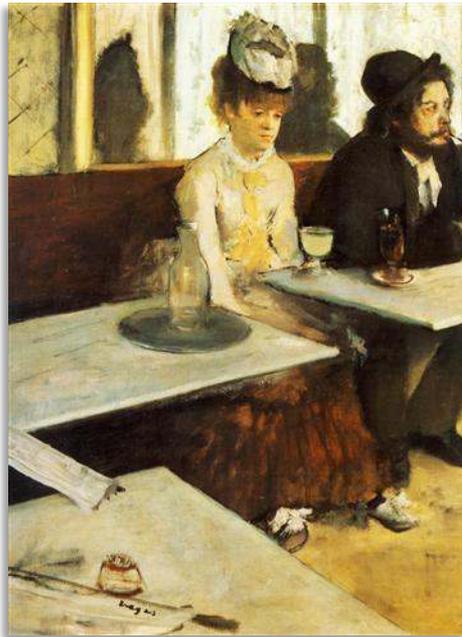

Degas, photojournalisme

Degas fait entrer le peintre dans son tableau. L'auteur n'est plus « en dehors » de ce qu'il montre ce qui apporte une forte dimension de « vérité » à l'oeuvre. Degas préfigure ce que sera le photojournalisme.

Degas Jockeys avant la course 1879

Degas L'absynte 1875

Degas Chapelier 1882

Il ne faut pas confondre « neutralité » de la science et « absence » : on reproche tellement à la Science d'être si loin de son objet

Renoir (1841-1919)

Comme tous les impressionnistes, Renoir a dû se battre pour rester « à l'affiche » des Salons qui ne voulaient pas d'eux. Les changements politiques fin XIX leurs ont été profitables mais surtout par opposition avec l'ancienne image. Renoir a bénéficié d'un engouement social auquel il s'est volontiers plié (hélas?)

Renoir
Jeanne
Samary 1877

Les deux sœurs
1881

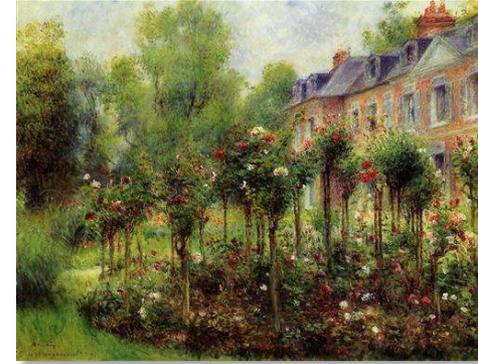

Renoir Le déjeuner des canotiers 1880

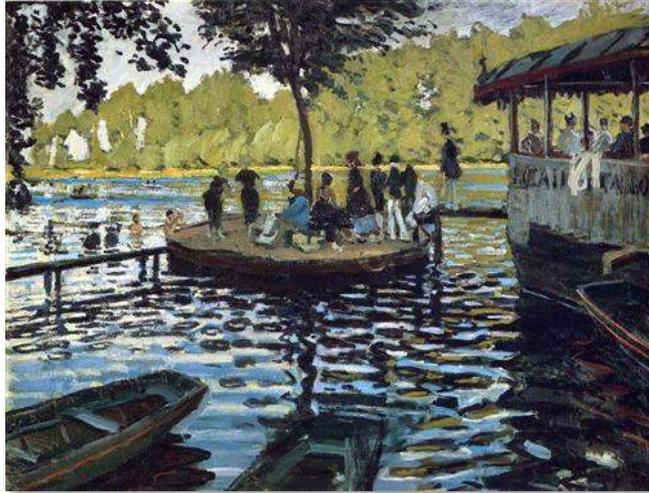
« Les impressionnistes voulaient peindre la vie moderne, mais ce que la modernité signifiait alors est une bien triste affaire... le capitalisme et son processus de désenchantement... un paysage aplati et défiguré... »*

*T.J.Clark The painting of modern life, Paris in the art of Manet and his followers. 1985

Le capitalisme naissant ne voudra pas de cette modernité là. (« peinture de démocrate ») ...ça sera celle de Zola

Claude Monet (1840-1826)

Monet La grenouillère 1869

Renoir La Grenouillère 1869

Monet s'inscrit très tôt comme un perfectionniste. Il sera totalement absorbé par son travail et ses recherches n'accordant que peu d'importance au monde fuyant la société et la cassure d'avec la nature

Ex : (Manet vs. Renoir) Manet a parfaitement compris le système d'ondes sur l'eau à l'opposé de Renoir dont ça n'est pas l'objet essentiel.

La première démarche de modélisation consiste à désapprendre, du moins à admettre que le savoir peut être un amoncellement d'a-priori.

Monet rue Bavolle à Honfleur 1864

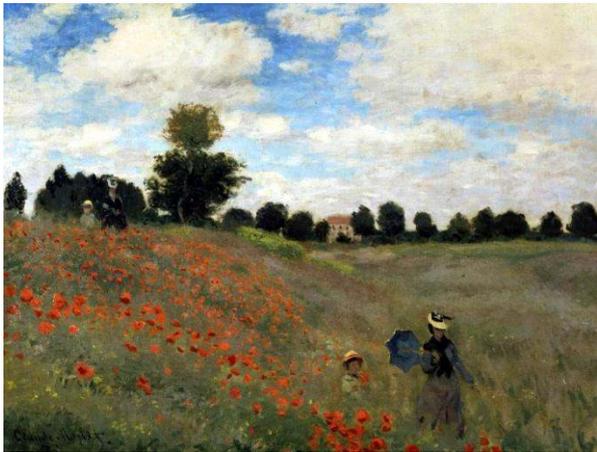

Monet La pie 1869

Monet

Monet Impression soleil levant 1873

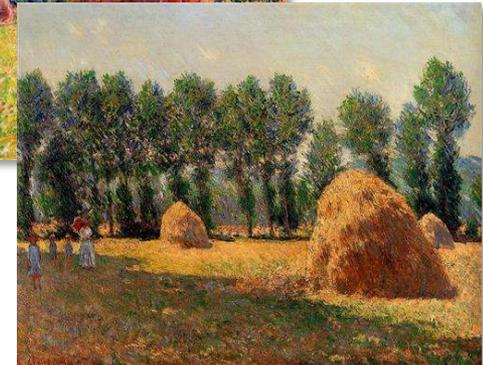
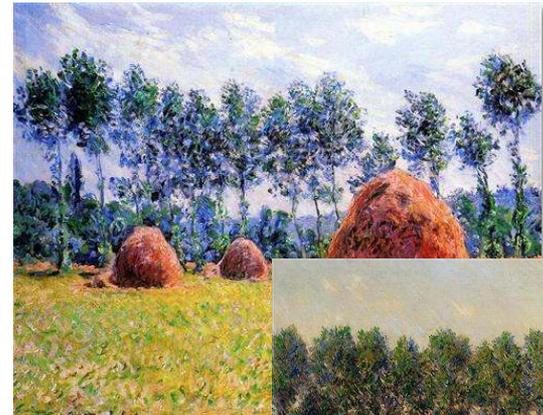

Les coquelicots 1873

Avec Manet, Renoir, Degas... Monet et les impressionnistes vont déconstruire la réalité au service de la « dimension » que va servir le tableau (la lumière, la sensation, l'impression...).

Cette déconstruction ne veut pas dire « erreur ». Ce que montre l'œuvre est fidèle à la réalité seulement certains aspects sont simplifiés ou occultés pour que d'autres soient révélés.

Pour qu'un modèle révèle certaines dimensions, il faut savoir comment occulter les autres

Berthe Morisot (1841-1895)

Avec des femmes comme Berthe Morisot, Eva Gonzales, Manet a compris que le monde moderne ne pourra pas se faire sans elles.

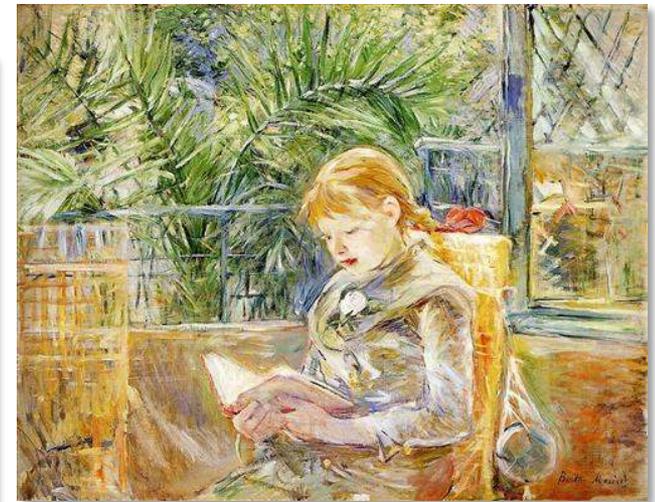
Morisot dessine un monde résolument moderne mais d'une grande douceur et sans rupture avec la nature. Vision que la modernité guerrière du XXe Siècle va balayer.

Cueillette de cerises 1891

Jeune fille à la potiche 1889

La lecture 1888

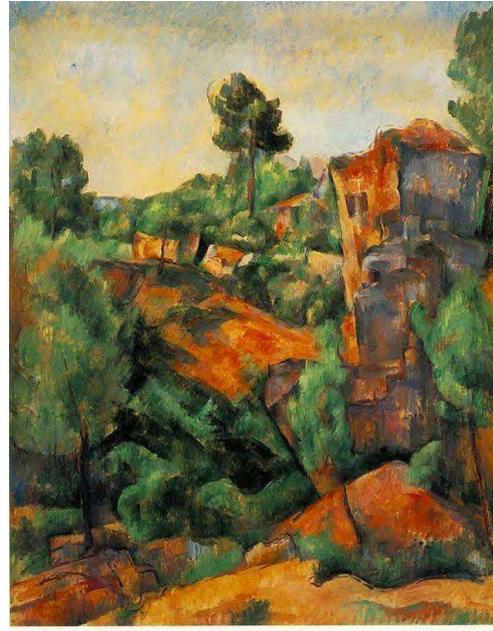
Paul Cézanne (1839-1906)

Cézanne a longtemps cherché sa voie par delà l'impressionnisme et par delà les standards graphiques de son temps. Il préfigure le cubisme et l'art moderne.

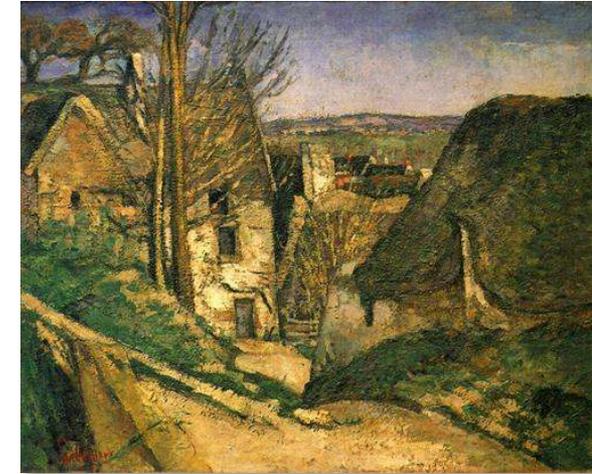

Cézanne Montagne St Victoire 1895

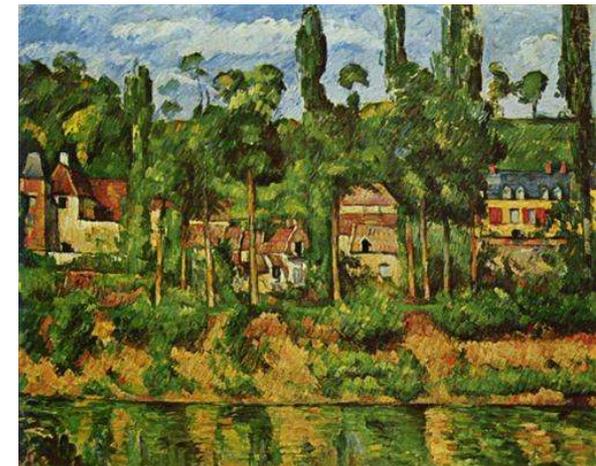
On commence à redéfinir la définition de l'Objet (formes simples) et le but de sa représentation (reproduire le réel ou rendre réel ?)

Cézanne Carrière de Bibemus 1898

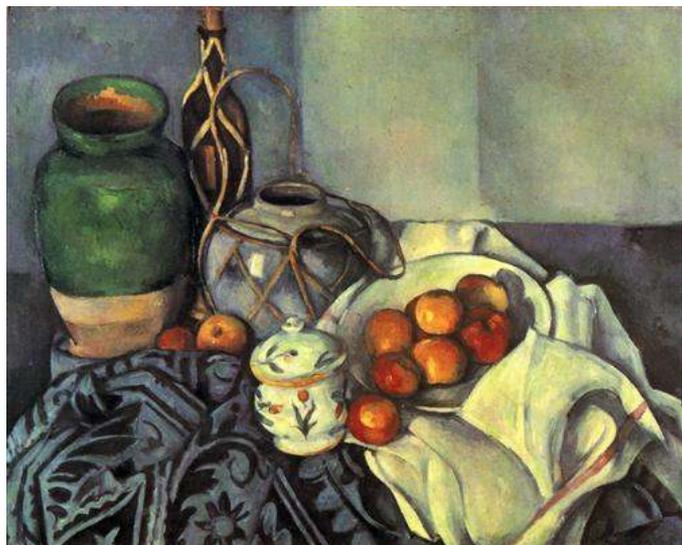
Cézanne La maison du pendu 1873

Cézanne Château de Medan 1880

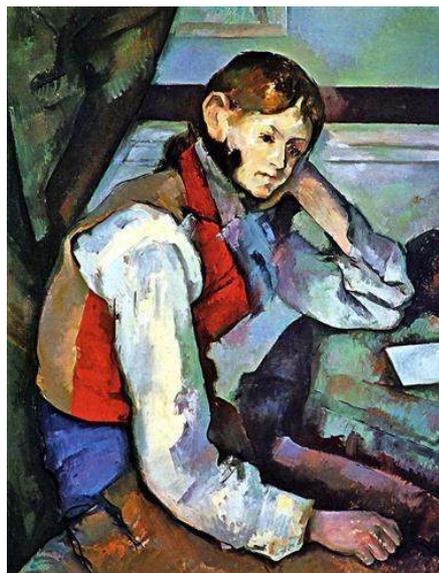

Cézanne

La « perspective » n'est pas forcément le meilleur outil pour montrer la réalité d'un « volume ». Cézanne (Picasso...) va toujours essayer de s'en débarrasser.

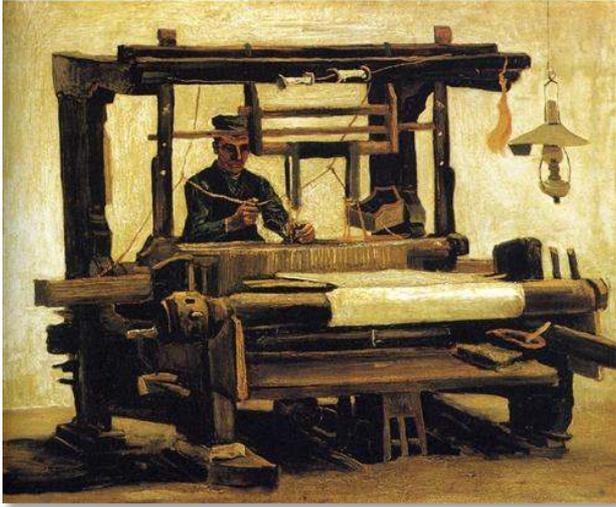
Avec les impressionnistes, la peinture a su se débarrasser de ce qui n'était que des idées préconçues au service de l'objet à montrer... et nos modèles ?

Garçon à la veste rouge 1889

Post impressionniste : Van Gogh

Le tisserand vue de face 1884

Vincent Van Gogh (1853 1890) est un humaniste. Mais il se voit échouer dans ses ambitions à « sauver le monde ».

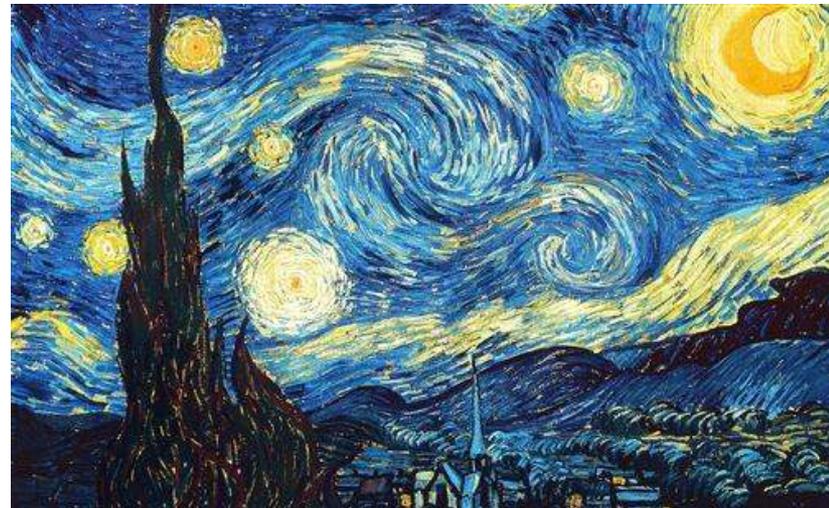
S'il voit et décrit la misère, il n'arrive pas à saisir les mécanismes qui la créent (lettres de Vincent à Théo).

Son schéma social est simple : pas de Gouvernance, pas d'Usagers (son frère Théo est son unique client). Van Gogh devient un électron libre.

Les mangeurs de pomme de terre 1885

Il cherchera le contraste : couleurs ainsi que de formes. C'est le parfait exemple de l'orthogonalité

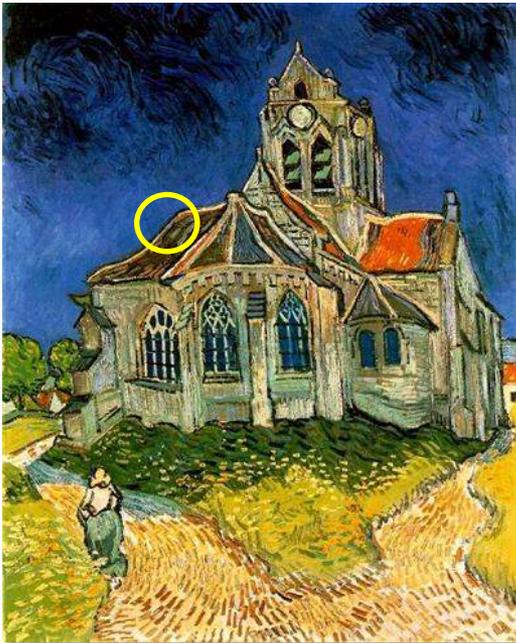

L'orthogonalité

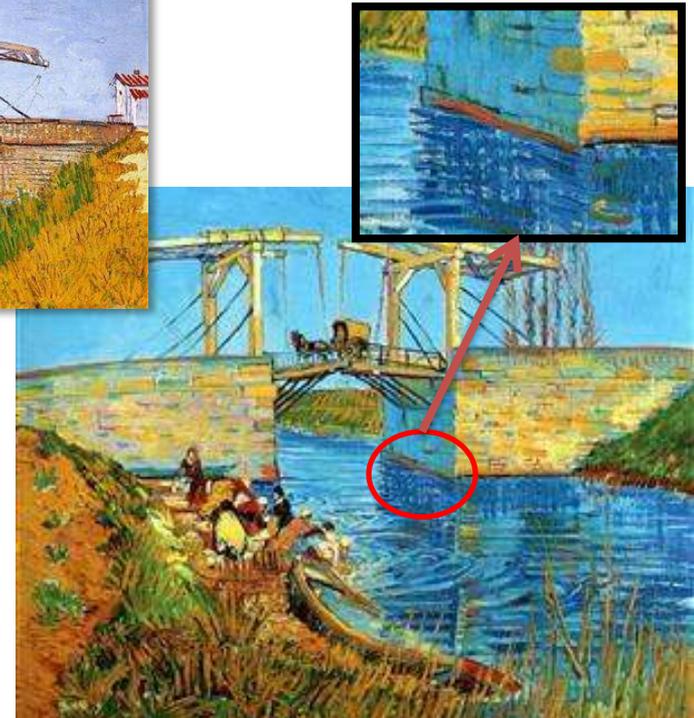
On ne peut montrer que s'il y a contraste.

Le « contraste » s'applique à :
Ombre/lumière → Couleurs → textures → formes → concepts

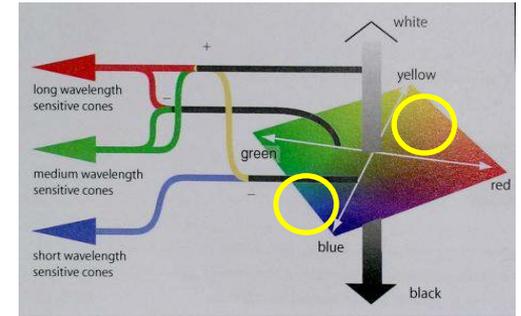
Quasiment impossible à voir si on est pas devant le tableau :
Le contraste Orange-Bleu des contours.
Van Gogh Eglise d'Auvers, 1890

Pont Langlois 1888
(à la impressionniste)

Pont de Arles 1888
Exploite
l'orthogonalité des
couleurs

Colin Ware. Visual Thinking for Design 2008

Orthogonalités

C'est un « produit scalaire », « cross-correlation »

La peinture dessine des sous-ensembles orthogonaux entre-eux et ce, à différents niveaux de conceptualisation.

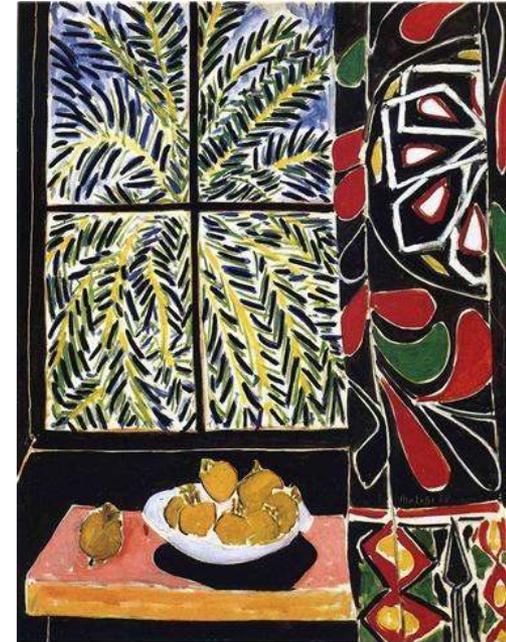

E. Boudin
Plage à
Trouville
1863

Mathurin Méheut,
Epinoches dans
l'herbier avec l'algue
Padina
JP Glémarec

Seurat la
grande
jatte 1884

Henri
Matisse
1948

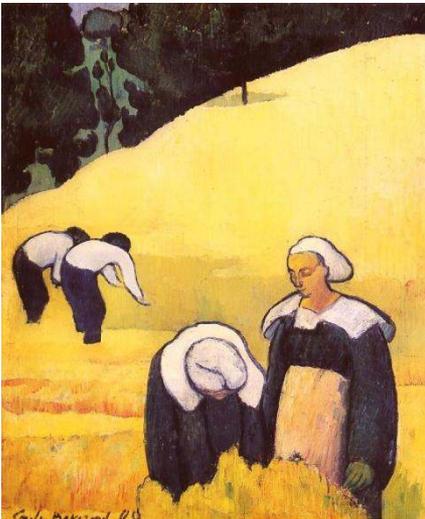
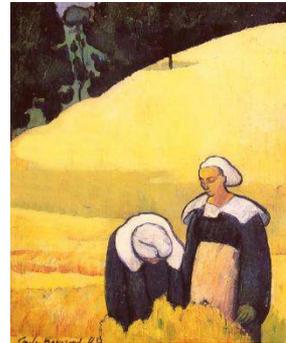

Les relations systémiques

histoire
d'EAU

Cabanel. Naisance de vénus, 1863

Emile Bernard
Moisson 1888

L'association
systémique
permet ici la
simplification
des objets

Manet, le vieux
musicien 1862

Manet, le buveur
d'absinthe. 1858

Ceci est la bataille de Solférino

magritte

Ceci n'est pas une pipe.

Messonier, La bataille de Solférino 1863

La peinture nous apprend très vite que les relations entre systèmes sont plus importantes que les systèmes eux-mêmes

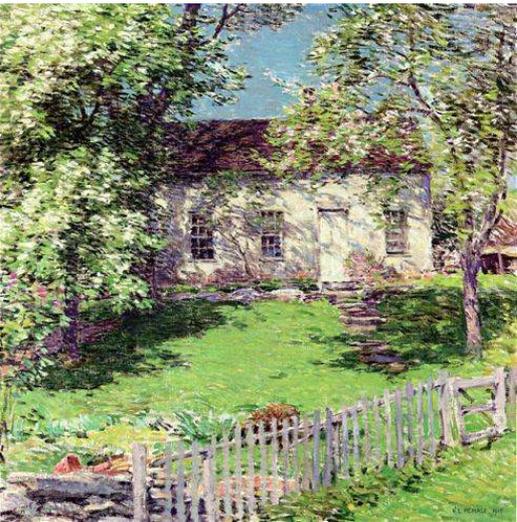
Incertitudes & dimensions

Louis-Nicolas Van Barenberghe, «Vue du port de Brest» (1774)

Les impressionnistes nous apprennent que « tout » ne peut pas figurer sur un tableau qui n'est qu'une projection limitée de la réalité au risque de ne plus rien montrer.

Dans nos modèles, déconstruire la réalité ne veut pas dire « accroissement de l'incertitude » mais sélection des dimensions qui vont servir la modélisation.

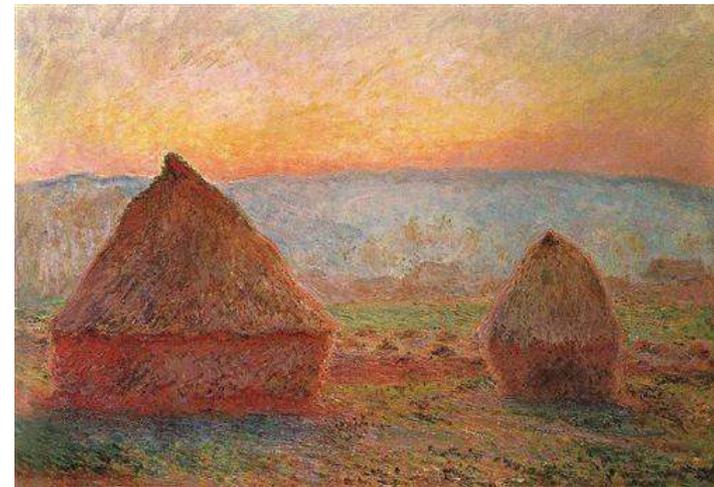

Metcalf The little white house 1919

Manet, Le Fifre, 1866

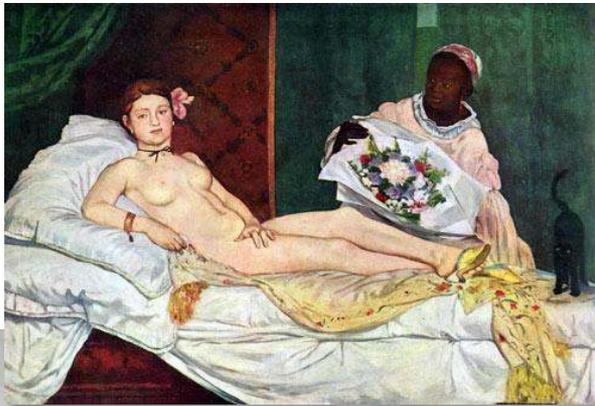
Monet Meules à Giverny Couchant 1889

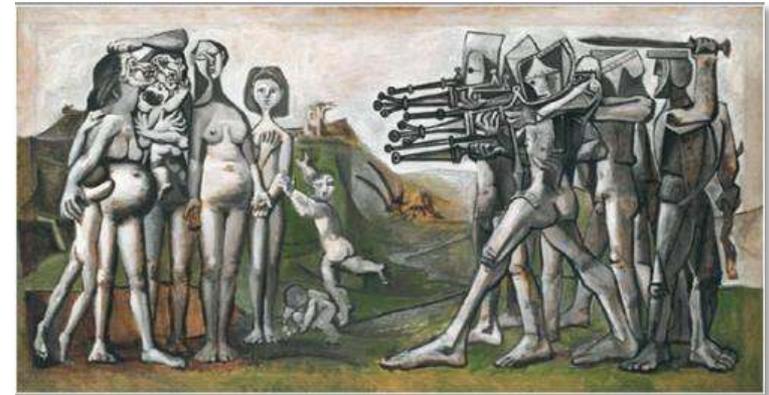
La question et le problème

Avec Olympia Manet distingue nettement les dimensions :

- de la QUESTION (mœurs)
- du PROBLEME (le bourgeois / les men in black : c'est le public masculin du « Salon »)

Parfois la question
reste enfouie,
parfois elle apparaît
au grand jour

Picasso Massacre en Corée, 1951

Comment faire des modèles qui
posent aussi bien que Manet les
dimensions de la Question et du
Problème ?

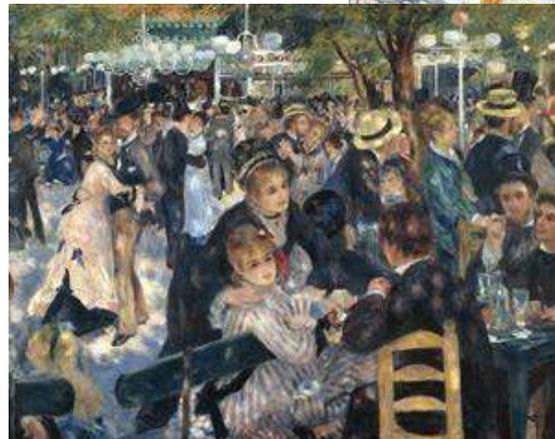
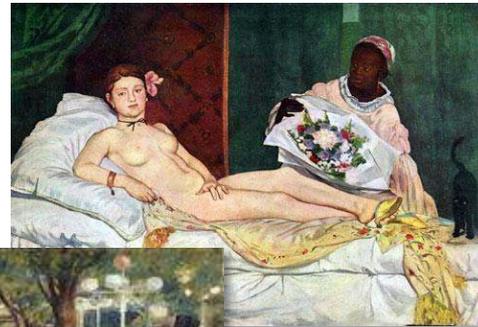
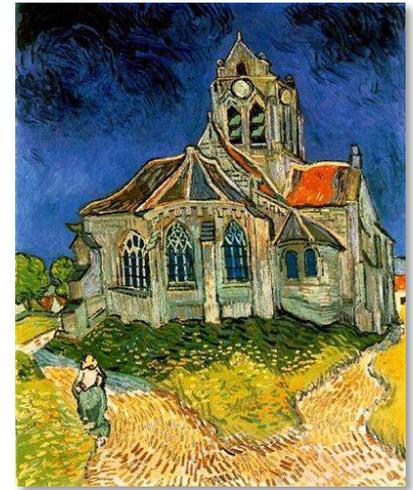
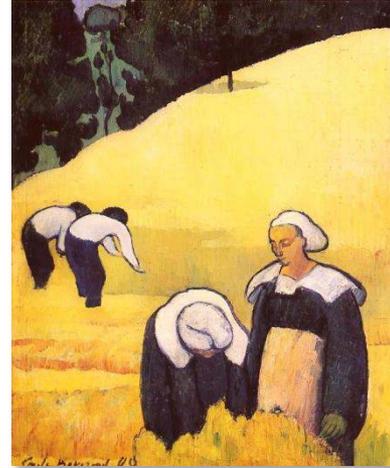

Monet, Nymphéas Orangerie Don à la France en 1918

Monet, Exécution emp. Maximilien & Barricade

Conclusions à l'usage des modélisateurs

- Le contexte social (Opinion publique, RUG-Social...) : le connaître ou le subir ?
- Relations systémiques : les relations entre systèmes sont plus importantes que les systèmes eux-mêmes
- Orthogonalité : l'outil de la Vision
- La Question et le Problème : imaginons un modèle qui arriverait à dire « le problème c'est vous »
- La déconstruction, les dimensions, l'incertitude : non au Braun Paper
- Prédiction vs. Prévision : Il manque au GIEC de nous prédire l'avenir à défaut d'être en mesure de le prévoir !

Et... Allez dans les musées !!!

- Dominique Bona. *Berthe Morisot Le secret de la femme en noir*, Grasset 2000
- Phoebe Pool, *Impressionism*, Thames and Hudson Ltd London 1967
- D.Burleigh Parkhurst, *The Painter in Oil*, Dover Publication 1929, 2006
- Michel Glémardc, *Mathurin Méheut décorateur marin entre art et science*, Ed le télégramme 2013
- P.Bourdieu, *Manet une révolution symbolique*. Seuil 2013
- Birge Harrison, *Landscape Painting* ; NY Charles Scribner's Sons 1909 Forgotten books 2012
- V.Van Gogh, *lettres de Vincent à son frère Théo*, Gallimard, 1988
- Claude Mettra, *Van Gogh le vertige de l'absolu* Ed du Félin 1997
- Maurice Arama, *Eugène Delacroix au maroc, les heures juives*, ed Non Lieu 2012
- Stéphane Guégan, *Manet inventeur du moderne*, Paris musée d'Orsay Gallimard 2011
- François Daulte, *Sisley*, Fratelli Fabbri Ed Milan 1971
- Pierre Courthion, *Manet raconté par lui-même et par ses amis*, ed Pierre Caillet Genève 1953
- Emile Zola, *L'œuvre*, Poche
- Michael Bockemühl, *Turner*, Taschen 1991
- Karin H. Grimme, *Impressionnisme*, Taschen 2012
- Gilles Néret, *Manet*, Taschen 2006
- Peter Feist, *Renoir*, Taschen 2004
- Bernd Growe *Degas*, Taschen 2004
- E.Zola, *Edouard Manet*, Confidential Concepts USA Parkstone international 2011
- Ulrike Becks-Malorny, *Cézanne*, Taschen 2011
- Jean-Dominique Rey, *Berthe Morisot*, Flammarion 2010
- Philip NORD, *Les impressionnistes et la politique. Art et démocratie au XIXe siècle* Paris, Tallandier, 2009
- T.J.Clark *The painting of modern life, Paris in the art of Manet and his followers*. 1985
- R.Chartier *Origines Culturelles de la révolution Française*. Seuil 1990.
- Lawrence Stone, *The causes of the English Revolution. 1529-1642*. 1972 Londres Ark Paperbacks
- Bourdieu, P., 1997, *Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique*. Quae Editions.
- Guillaume Carnino, *L'invention de la science La nouvelle religion de l'âge industriel* SEUIL p36
- Lionel LARQUÉ, Dominique PESTRE , *Les sciences, ça nous regarde*, ed La Découverte 2013