

ATELIER 9 / WORKSHOP 9

Art et Systémique / Art and Systemics

Chairperson **Jean-François VAUTIER**¹

1. Rappel introductif

L'Art représente classiquement :

- **(1)** les domaines où s'exerce une création esthétique (du grec *aisthêtikos*, le ressenti) c'est-à-dire une création qui affecte notre émotion. En d'autres termes, l'œuvre d'art ne doit pas laisser indifférent son observateur,

ou

- **(2)** les aptitudes, habiletés à faire quelque chose (l'art de piloter une voiture, de diriger un groupe...) ou encore les moyens, procédés, règles intéressant une activité (l'art militaire, culinaire ...).

2. Objectif de l'atelier

L'objectif de l'atelier était de confronter l'Art et la Systémique.

Cette confrontation a été double. D'un côté, ont été repérés des concepts systémiques introduits par des artistes dans leurs œuvres d'art (au sens **(1)** du terme). De l'autre côté, ont été étudiés différents moyens artistiques (au sens **(2)** du terme) dédiés à "montrer" de la Systémique.

Ainsi, deux facettes se sont dessinées :

- la première concernait des œuvres d'art. Leur l'objectif premier n'est pas a priori d'exprimer de la Systémique. Cependant, les artistes peuvent montrer dans leurs œuvres, explicitement ou implicitement, des concepts systémiques ;

- la seconde concernait certains moyens, procédés qui pouvaient être utilisés par un systémicien pour diffuser, faire comprendre ce qu'est la Systémique ou encore pour illustrer des concepts systémiques. L'objectif premier est donc ici la Systémique. Les médias utilisés ne sont que des moyens dont se sert le systémicien.

¹ jf_vautier@hotmail.com

3. Communications de l'atelier

4 sessions ont été organisées. Les trois premières portaient sur la première facette de la confrontation Art et Systémique. La dernière sur la seconde facette.

Session 1 : Introduction sur l'Art et la Systémique

Communications de Pierre-Albert CASTANET., Régis RIBETTE, Jean-François VAUTIER.

Session 2 : Peinture et Dessin

Communications de Elie BERNARD-WEIL, Stéphane GRES, Jacques PIBOT, Marie-Noëlle SARGET.

Session 3 : Architecture et Design

Communications de Pierre CROZAT, Marc DE FOUCHECOUR, Dora ISMAIL.

Session 4 : La Systémique servie par les arts

Communications de Henri EGEEA, Bernard SEJOURNE, Teri VAU.

4. Principaux résultats de l'atelier

4.1. La qualité des échanges entre les participants

Des échanges fructueux ont pu être observés entre les participants.

Une petite anecdote : suite à la présentation de Régis RIBETTE sur les dessins d'ESCHER relatifs à la représentation du mouvement perpétuel de personnages montant ou descendant des escaliers, on a appris, par Pierre-Albert CASTANET que le même phénomène pouvait être observé en musique. Les notes " tournent en rond " alors que l'on a l'impression que les notes descendent indéfiniment d'octave en octave.

Ces échanges se sont, de plus, prolongés par mail après l'atelier.

4.2. La mise en lumière d'un nouvel Art : le SystemicArt

Compte tenu de la richesse des présentations faites lors de la partie de l'atelier correspondant à la première facette de la confrontation, le SystemicArt apparaît bien comme une nouvelle forme d'Art qui est très certainement amené à se développer. Il ne s'agit pas d'un mouvement qui viendrait de naître. Il s'agit plutôt d'un courant qui n'est perceptible que pour les personnes ayant une vision systémique du monde. Ce mouvement relie des œuvres du passé, à certaines du présent et lie ces dernières à de nombreuses autres en devenir.

Notons que c'est l'un des rares mouvements permettant de préfigurer certaines caractéristiques d'œuvres à venir sans que les futurs auteurs en soient réellement conscients.

Un manifeste du **SystemicArt** sera prochainement mis en ligne sur <http://www.terivau.org>

En quelques mots, on peut déjà indiquer que cette nouvelle forme d'Art rassemble les œuvres qui présentent un sujet systémique et/ou un sujet d'une manière systémique.

Un sujet systémique renferme un ou plusieurs concepts systémiques comme par exemple certaines des caractéristiques fondamentales d'un système : la finalité, les niveaux d'organisation (travaux de Ulrike BOLENZ), les interactions (peintures de Mark LOMBARDI), la complexité (certains dessins d'ESCHER comme les mains se dessinant l'une l'autre, des compositions musicales de BACH construites sous la forme d'un palindrome)

Un sujet élaboré d'une manière systémique se retrouve dans des œuvres qui, pour produire un effet chez l'observateur, utilisent des propriétés systémiques. Citons, parmi ces dernières, l'émergence (par exemple celle d'un visage résultant de l'association de poissons ou de fruits par Giuseppe ARCIMBOLDO), l'apparition d'une forme ou d'une autre suivant la focalisation réalisée par l'observateur (peintures de Salvador DALI, de René MAGRITTE ou des dessins ESCHER comme Mosaïque II pouvant se regarder sur fond noir ou sur fond blanc), les structures fractales de la complexité (certaines flutes de BACH construites de cette manière...).

5. Conclusion

Des travaux très productifs lors de l'atelier pouvant très certainement déboucher sur la naissance d'un groupe de travail de l'AFSCET qu'on pourrait dénommé **A.F.S.C.E.T.** (**A**rt, **F**orme, **S**ystémique, **C**omplexité, **E**nvironnement et **T**erritoires), à lancer avec Esther DUBOIS si cela l'intéresse....