

Journée d'études « Imager les œuvres d'art »
27 septembre 2023 (Espace Mendès France à Poitiers)

Assurément, nous avons été fascinés par la somme d'efforts qualitatifs réunie au domaine de l'apparence des matériaux par chaque chercheur et communiquée dans une ambiance bien programmée pour l'attention et l'écoute aux travaux d'autrui.

Lors de différentes interventions, il pouvait apparaître qu'il était souhaitable de disposer d'un système expert numérique dédié à l'analyse visuelle, comparative et évolutive. Ce système devrait permettre une lecture multicanal (X-UV-Visible-IR) : reconnaissance et recherche de forme, dessin, valeur et couleur selon une luminance identifiée. Avec de telles primitives, on peut imaginer de construire un ensemble d'outils logiciels permettant d'effectuer des analyses comparatives et différentielles d'états *avant /après* : approche résultante et prospective pour mieux établir une représentation objective. Une troisième image nuancée, entre deux états de référence, serait nécessaire pour se rendre compte, évaluer objectivement et comprendre les réalités complexes et complémentaires.

Pour spécifier cette demande au domaine des arts visuels, ci-joint le poster d'une communication **AIC2020** et un lien à un essai de mises en évidence sur un *nettoyage, restauration-esthétique* fameuse.

En complément de la présentation des *répliques numériques artistiques* (RNA) sur l'œuvre de Paul Gauguin, il était possible d'explicitier qu'une peinture est un système de formes organisées qui repose sur une grammaire visuelle. Dans le cas d'une pensée non pas en surface mais en profondeur, le peintre en lettres calculait que la lumière naturelle soit orientée de gauche à droite (par exemple), avec teinte, demi-teinte, ombre, reflet, ombre portée, pour le rendu du relief. S'ajoute, d'un point de vue artistique, une considération énergétique, plus ou moins subjective, pour cultiver certaines forces d'acuité, d'intensité et d'implication. Objectivation nécessaire des traces de la mémoire et des témoignages culturels à préserver, à conserver, voire à reconstituer. Dans le cas de Pierre Soulages, le jeu de la texture sert à l'illusion de la 3ème dimension par l'éclairage qui varie.

Il se trouve qu'à Poitiers nous avons pu vivre aussi la question de la lumière /couleur, de l'éclairage et de la luminance selon deux propriétés : naturelle ou artificielle : 1- Au *baptistère Saint-Jean*, lumière spots électriques puis perception à travers les baies d'albâtre seulement. Ainsi, nous avons un état *avant /après*, d'où aussi le désir d'un différentiel illustratif... 2- Au musée Sainte-Croix, en regardant une peinture de Jean-Louis Forain *Femme dormant dans un lit*, sous fort éclairage de LED, tout comme pour les sculptures de Camille Claudel, on peut observer un éclatement de la forme dans la perception ; la rétine se rétrécit, etc. Les facteurs de luminance violente ou de temps de pose long pour *imager les œuvres d'art* paraissent constitutifs d'implications diverses qu'il faudrait pouvoir mieux analyser afin de produire un comparatif pour une « objective subjectivité ».

Avis : Le Centre Français de la Couleur (**CFC**) est demandeur d'une collaboration concrète pour ce faire

Etienne TROUVERS - Laurence TARDY, *Membres actifs du CFC*

– Poster AIC2020, « Couleurs naturelles – Couleurs numériques » :

Evaluation and control of the properties and mutations of the pictorial visible
Natural Colours – Digital Colours in question

Etienne Trouvers, Jean-Marc Steyaert, Laurence Tardy

Image de référence en deux parties - 620 % de la dimension en taille réelle - avant restauration des œuvres présentées au colloque - et en état de détérioration naturelle soumise à la dégradation du temps. Différence importante de la composition et de l'habillage des figures de Gauguin (1903-1905), déjà bien établies sur ce petit programme d'art - et qui illustrent l'effacement de l'œuvre 'originelle' au sein des œuvres de Gauguin - une détermination déterminante dans l'œuvre (...) - Considérer un tel état d'usage sur une œuvre originale, lors de la restauration, permettrait de...

The goal is to elaborate a numerical visual approach of paintings, structured and coherent, which would allow to express their palette harmonies of colors, to recover them in case of deterioration and to **propose virtual restorations**. The concrete outputs are pedagogical materials for numerical communication, **printing tools integrating pigment hues perception**, in 2D to begin, then in 3D.

Interpretative digital art print made by Etienne TROUVERS for the Paul Gauguin's Cultural Center -2003- Hiva Oa - Marqueses

Furthermore, experts and practitioners of artistic legacy (artists, restorers, researchers, mediators, curators, etc.) could appreciate to use a numerical expert system dedicated to the **comparative and evolutionary analysis** of pictorial and graphic masterpieces.

This experimental system allows a comprehensive reading of the harmonies of works of art: search and identification of forms, drawings, intensities and colors. On this basis of primitives, we aim at building a set of software tools able to perform comparative and differential analyses of states before/after restoration, after various damages or natural time decay for instance, but also able to modify an original on the basis of real, reported or even imaginary data... These situations contribute to **put in light very deep plastic properties** – visual and differential – of the works in an approach both resultant and prospective.

Sistine Chapel *Fall of Adam and Eve*
 Before restoration, surprising modulations in the hypothesis of a lampblack patina veiling the whole work. Consider the carmine evidence of a differential. Are the nuances and reserves in finalization, significant pictorial choices or the signature of the creative doubt of the master?

The digital print was made from the painting before the restoration, so it is different from the Paul Gauguin's masterpiece exhibited now in the Boston museum of Fine Arts

As a matter of fact, we aim to revitalize the critical mind of one who scrutinizes and questions the objective differences of the visible in order to better catch the aesthetic subtleties, not only accordingly to the present norm and taste or fashion, but also with tolerance and scope of view; therefore having in mind what mankind memory remains can teach us through Fine Arts.

© 19, 2010, restauré par Michel Ange

Centre Français de la Couleur

Etienne Trouvers, via a artist, d'artiste, contact@etienne-trouvers.com, membre du CFC
 Jean-Marc Steyaert, contact@etienne-trouvers.com, Laboratoire d'Informatique (LXI) steyaert@lxi.polytechnique.fr, membre du CFC
 Laurence Tardy, contact@etienne-trouvers.com, Ecole de Louvre, France, laurence.tardy@louvre.fr, membre du CFC

November 20, 25-27 2020, an AIC Interim meeting, "Natural Colours – Digital Colours", Avignon, France

– Essai comparatif appliqué au nettoyage /restauration esthétique de *La Chapelle Sixtine*
<https://www.etienne-trouvers.com/uploads/Michel-Ange.pdf>

– Baptistère Saint-Jean
<https://1001patrimoines.com/2013/10/09/baptistere-saint-jean-86-poitiers/>

– Musée Sainte-Croix, images Aliénor, Jean-Louis Forain *Femme dormant dans un lit*
<https://www.alienor.org/collections/oeuvre/37481-tableau-femme-dormant-dans-un-lit>