

L'art du diagramme

écrit par Laurence Dahan-Gaida

Laurence Dahan-Gaida

L'art du diagramme. Sciences, littérature, arts.

Presses Universitaires de Vincennes

Édition (19. Avril 2023)

- 432 pages
- ISBN-10 : 2379242917
- ISBN-13 : 978-2379242915
- Format : 22 x 3.4 x 13.8 cm

Peut-on penser l'invention intellectuelle par-delà les partages entre science et littérature ? Existe-t-il un art de l'invention commun à toutes les activités créatrices ? Pour cerner ce moment mystérieux qui détermine l'art de trouver, cet ouvrage propose de remonter vers le stade « diagrammatique » de la pensée, avant qu'elle se matérialise dans des chiffres ou des lettres, pour se faire science ou littérature. Saisi au-delà de son usage instrumental, le diagramme est ici considéré comme un outil intellectuel qui ne sert ni à représenter ni à illustrer un phénomène déjà existant mais à faire émerger des possibilités de pensée. Qu'il représente le germe d'une œuvre artistique ou le premier jaillissement graphique d'une future théorie, il joue un rôle décisif dans la fabrique de la pensée à laquelle il fraye un chemin vers la production du nouveau.

Cette générativité du diagramme est explorée à travers diverses pratiques d'écriture qui vont des Cahiers de Valéry, où la pensée émergente passe par l'exploration de différents systèmes de signes (dessin, écriture, algèbre) aux écritures-tableaux de Michaux qui magnifient la qualité d'image de l'écriture jusqu'à la transformer en fait pictural. Les jeux graphiques de Sterne empruntent le chemin de la ligne, tracé élémentaire que se partagent le dessin, l'écriture et la science, pour montrer la puissance esthétique et cognitive de la graphesis en tant que forme de pensée visuelle et spatiale ; l'arbre enfin, que certains considèrent comme le « diagramme des diagrammes », se révèle être l'un des plus puissants outils d'organisation du savoir (encyclopédie), de modélisation de l'évolution (Darwin) et d'historicisation des formes (Moretti).

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

1. L'invention par-delà science et littérature
2. Qu'est-ce qu'un diagramme ?
3. Le diagramme comme ars inveniendi

I. DU DIAGRAMME A LA DIAGRAMMATOLOGIE

1. Penser par l'image
2. Théories du diagramme
 - a. Sémiotique du diagramme : Charles Sanders Peirce
 - b. L'enchantement du virtuel : Gilles Châtelet
 - c. Le diagramme de Deleuze/Bacon
3. Les images opératoires : Sybille Kramer
 - a. Définitions exploratoires
 - b. L'écriture entre discursivité et iconicité
4. Le diagrammatisme en littérature
 - a. Vers une théorie transmédiatelle du diagramme
 - b. Le texte littéraire comme totalité diagrammatique
 - c. Poétiques du diagramme

II. PAUL VALÉRY L'ŒIL DE LA MAIN ET LES ACTES DU REGARD

1. L'intelligence graphique
 - a. L'imagination visuelle en science et en art
 - b. L'opérativité du dessin : schématiser, abstraire, condenser
 - c. Voir le crayon à la main
2. Ancrages matériels
 - a. La « main de l'œil »
 - b. Le support, le geste et la trace
 - c. L'espace de la page
3. Penser la pensée
 - a. L'(auto)genèse de l'écriture
 - b. Les modèles de l'esprit
 - c. Simuler la pensée
4. L'imagination schématique
 - a. De l'image intérieure au schème
 - b. Le schème kantien revu par Peirce et Simondon
5. L'homme et la coquille
 - a. Le mystère de la coquille
 - b. La spirale équi-angulaire : D'Arcy Thompson
 - c. La figure et le schème
 - d. De la physis aux artefacts de l'art

III. HENRI MICHAUX. PEINDRE COMME ON ECRIT, ECRIRE COMME ON PEINT.

1. Au-delà d'écrire et de peindre
 - a. Défaire le signe
 - b. Grammaire élémentaire : traits, lignes, taches
 - c. Aventures de lignes
 - d. Aller par des traits....

- e. Alphabets, vocabulaires, abécédaires
- 2. Le détour par la Chine
 - a. Calligraphie : le corps et le geste
 - b. L'idéogramme entre figure et symbole
- 3. Rythmes
 - a. Le rythme-corps
 - b. Les rythmes mescaliniens
 - c. Le rythme comme traversée intermédiaire
- 4. Le poème diagrammatique
 - a. Rythmes, séries, séquences
 - b. Diagrammes rythmiques et diagrammes graphiques
 - c. Calligrammes
- 5. Le savoir de l'œuvre

IV LIGNES, FILS, TEXTURES

1. La ligne entre esthétique et épistémologie

- a. Lignes de science
- b. Lignes de beauté

2. Fil, texte, réseau

- a. Entre picturalité et diagrammatisme : les mystérieuses lignes de Chamisso
- b. Du fil au texte et du texte au réseau

3. Lignes de science et de beauté : Tristram Shandy

- a. La ligne comme diagramme du récit
- b. Jeux graphiques
- c. L'art de la digression
- d. Se mettre soi-même au monde
- e. La pensée en acte

4. Lignes et figures géométriques

- a. Flatland. Entre parodie sociale et « initiation aux mystères de l'Espace »
- b. Vision et connaissance
- c. Platon et l'analogie de la ligne
- d. Une expérience de pensée en figures

V. PENSER EN ARBRE

1. Métamorphoses de l'arbre

- a. Arbres généalogiques
- b. Arbres taxinomiques
- c. Arbres mathématiques et linguistiques

2. L'arbre de la connaissance

- a. L'arbre des encyclopédistes
- b. Les arbres de Tagliacozzo
- c. Pour une autre histoire de la littérature : les arbres de Franco Moretti

3. L'arbre de la vie

- a. Généalogie de l'arbre darwinien
- b. The Tree of Life
- c. L'arbre ou le corail ?
- d. Les lign(é)es de l'arbre

4. Écrire et penser en rhizome

CONCLUSION