

MUSÉE
D'ARTS
DE
NANTES

16 octobre 2020
— 31 janvier 2021

HYP NO SE

Livret
de visite

Tony
Oursler

www.museedartsdenantes.fr
#Hypnose

Nantes
Métropole

HYPNOSE

Mystérieuse, l'hypnose fascine depuis sa création. Alors qu'elle connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, l'exposition *Hypnose* met en lumière le rôle qu'elle a joué et joue encore dans la création artistique, de Gustave Courbet à Auguste Rodin, de Salvador Dali à Tony Oursler. *Hypnose* est une exposition unique et inédite dévoilant pour la première fois les liens entre hypnotisme et création artistique.

Franz Anton Mesmer

(1734 - 1815)

À partir de 1776, le médecin allemand Franz Anton Mesmer pratique la thérapie du « *magnétisme animal* ». Selon lui, il existe un fluide universel pouvant se transmettre d'un sujet à un autre. Autour d'une grande cuve ou « baquet » chargée d'eau magnétisée, les patients se prêtent à une cure à l'aide de tiges métalliques appliquées sur les zones douloureuses.

Le guérisseur provoque des « crises » de nature convulsive et rétablit ainsi une circulation plus harmonieuse du fluide dans le corps malade.

Cette nouvelle médecine rencontre un grand succès dans les milieux aristocratiques, notamment à Paris, et inspire le monde du théâtre qui s'empare de sa gestuelle et de ses attitudes. Mais très vite la médecine officielle conteste cette nouvelle pratique. Malgré tout, les découvertes de Mesmer influencent de manière décisive les recherches ultérieures

d'un état modifié de conscience qui, suite à diverses évolutions conceptuelles, prend le nom d'« hypnose ».

Anonyme, *Le doigt magique ou le magnétisme animal - Simius semper simius*, 1784, Paris, © Bnf-Gallica

Jean-Martin Charcot (1825 - 1893)

Jean-Martin Charcot est la figure emblématique de la neurologie moderne. Il devient dans les années 1880, titulaire de la prestigieuse chaire des maladies du système nerveux à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris, et entreprend des recherches dans deux domaines : l'hystérie et l'hypnose. Sous son impulsion, son service deviendra le plus grand centre clinique neurologique d'Europe. Sa notoriété le conduit à accueillir des étudiants du monde entier, dont le plus célèbre d'entre eux : Sigmund Freud (1856 - 1939). Charcot présente ses malades au cours des « leçons du mardi », auxquelles assistent les plus grandes personnalités parisiennes de la science, des arts et de la politique. Les postures convulsives de ses patientes hypnotisées influencent les imaginaires visuels de la modernité, c'est notamment le cas de la posture de « l'arc de l'hystérie », qui inspire à Auguste Rodin les contorsions des corps sculptés.

Somnambules

La figure du somnambule est un thème récurrent du romantisme et du symbolisme. Maxmilián Pirner représente *La somnambule* dans une ambiance étrange, voire surnaturelle. Théophile Bra expérimente la création sous état somnambulique, ouvrant la voie à l'écriture automatique. Dans les années 1850, certains artistes s'intéressent aux phénomènes et aux sciences occultes. La créativité prend sa source dans le pouvoir de l'imagination, sous état modifié de conscience. Ainsi, Gustave Courbet réalise l'étonnante *Voyante* dite aussi *La somnambule* au regard perçant, qui paraît absorbée par une force mystérieuse.

Gustave Courbet, *La Voyante ou La somnambule*, vers 1855,
© Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon - Photo C. Choffet

Sommeils surréalistes

Dès ses débuts, le surréalisme se définit comme un « automatisme psychique pur », s'inspirant des techniques de l'hypnose. L'écriture automatique sur laquelle André Breton fonde sa démarche est un processus créatif, « une dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison ».

De 1922 à 1924, avant la naissance officielle du surréalisme, Robert Desnos et René Crevel expérimentent une nouvelle méthode introspective : le sommeil hypnotique. Lors de ces séances d'hypnose s'apparentant à des réunions spirites, Desnos déclame des poèmes ou réalise des dessins automatiques.

Salvador Dalí, *Le Phénomène de l'extase* © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / ADAGP, Paris, 2020, photo : © Archives ENSBA Beaux-Arts de Paris

Cinéma – Le pouvoir du dispositif

L'invention du dispositif cinématographique confère à l'image un pouvoir d'attraction et d'induction hypnotique puissant. Le spectateur, plongé dans une salle obscure, est captivé par un écran de lumière en mouvement.

D'ailleurs, la figure du magnétiseur ou du meneur de foule est un thème récurrent dans le cinéma des années 1900. Mais c'est surtout le cinéma expressionniste allemand de l'entre-deux-guerres qui s'en inspire en reprenant le motif du manipulateur comme dans *Docteur Mabuse* de Fritz Lang ou *Le Cabinet docteur Calligari* de Hermann Warm. *La danse de la sorcière* de Mary Wigman s'inspire de crises de convulsions hystériques où le corps pris de spasmes et de gestes brusques semble « possédé ».

Art Optique

Après la Seconde Guerre mondiale, les théories de l'hypnose évoluent. En laissant de côté la figure de l'hypnotiseur, elles montrent que l'hypnose est avant tout un processus visuel et physique. Dans les années 1960, cette dimension physique rejoint les attentions des artistes de l'art optique. *Spazio ad Attivazione Cinematica* de l'artiste italienne Marina Apollonio est une alternance de cercles noirs et blancs qui déstabilise autant la vue que le corps tout entier. La *Dreamachine* de Brion Gysin reprend le procédé du « flicker », clignotement lumineux produisant un phénomène visuel troublant. L'artiste a souhaité reproduire l'effet cinétique d'une expérience vécue dans un bus pour Marseille, alors qu'il avait les yeux fermés et que la lumière du soleil filtrait à travers les arbres du bord de la route.

Hypnose contemporaine

L'hypnose est aujourd'hui un outil utilisé par de nombreux artistes contemporains qui construisent et composent à partir de cet état modifié de conscience. Avec *Hommage à Emile Coué*, Alain Séchas s'amuse dans un dispositif bourdonnant de la théorie volontariste et d'auto-suggestion du pharmacien et psychologue Emile Coué : « Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux ».

Joris Lacoste intègre le public à sa création et scénarise des « rêves » qu'il rédige et transmet ensuite par sa voix aux spectateurs. L'artiste devient l'hypnotiseur et le spectateur fait l'œuvre.

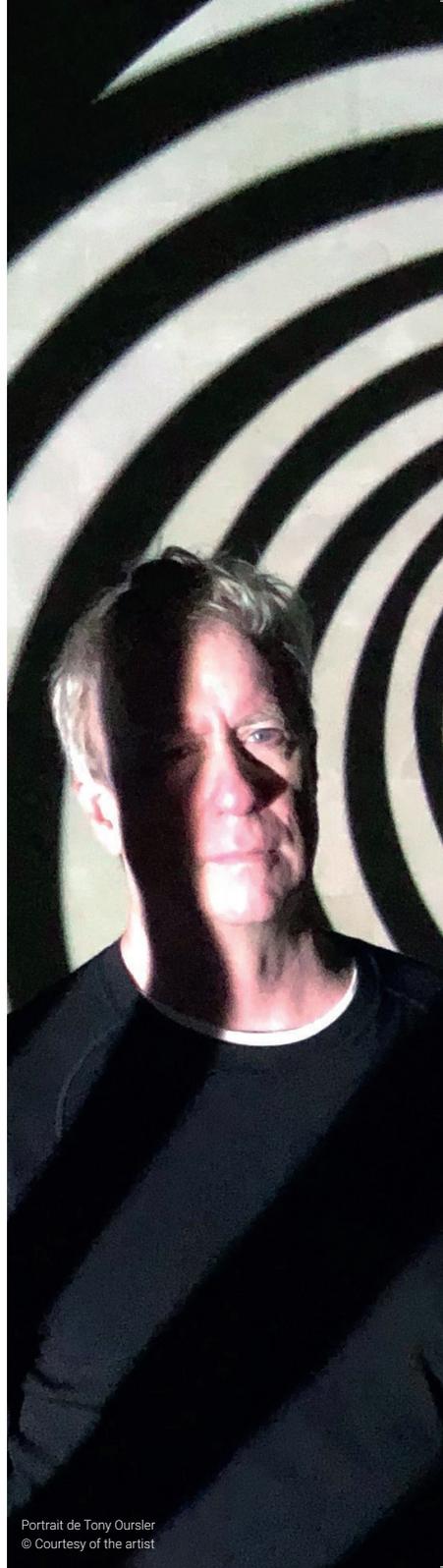
Tony Oursler

Né à New York en 1957, Tony Oursler réalise ses premières vidéos à la Cal Arts (California Institute of Arts).

Dans les années 1990, ses installations mettent en scène des objets-écrans, créant un art hybride entre sculpture et art vidéo. Des visages difformes déclamant des monologues incompréhensibles sont projetés sur des poupées, sur des objets ou sur tout type de supports, souvent inattendus.

Dans la série *Eyes*, il projette des yeux sur des sphères, créant un effet oppressant par l'accumulation de ces regards inquiétants. Tony Oursler révèle dans son œuvre la profusion d'images dans laquelle nous vivons, un monde virtuel qui brouille les limites entre réel et fiction.

Utilisant une grande diversité de médiums, de la photographie à la vidéo, de la peinture à la sculpture, Tony Oursler influence par son œuvre le champ artistique de l'installation, y ajoutant une forme de théâtralisation. La place du spectateur est centrale dans l'œuvre puisqu'il y est en immersion totale.

Pour cette exposition, l'artiste américain Tony Oursler investit la Chapelle de l'Oratoire avec une installation inédite conçue spécifiquement pour le lieu.

Le dispositif immersif occupe tout l'espace de la Chapelle plongée dans l'obscurité. L'artiste propose un parcours où se mêlent des références visuelles à l'histoire de l'hypnotisme et à diverses angoisses contemporaines liées aux technologies numériques, du smartphone au *big data*.

Tony Oursler multiplie les écrans et les projections pour animer les scènes, les objets et supports qui diffèrent de l'écran blanc traditionnel. L'image est par exemple projetée sur une tête en polystyrène qui fixe un disque de Nipkow. Ce disque conçu en 1886 pour analyser une image ligne par ligne, dans le but de la transférer électroniquement, est à l'origine de la télévision (Television Effect).

Inspirée de l'œuvre de Brion Gysin, *Dream-machine* est une imposante machine à rêves composée d'un cylindre rotatif et pourvue d'ouvertures et d'une ampoule au centre. Lors de sa rotation, elle produit un clignotement lumineux créant un phénomène visuel troublant et un effet de détente, à la manière d'une séance d'hypnose.

Glossaire

Magnétisme animal ou Mesmérisme

À la fin du 18e siècle, le docteur Franz Anton Mesmer prétend guérir toutes sortes de maux en « magnétisant » ses patients. Grâce à sa méthode, il entend agir sur le « fluide magnétique universel », dit magnétisme animal. Pour ce faire, il utilise un doigt ou une baguette de fer sur ses malades placés autour d'un baquet ».

Somnambulisme artificiel

Lors d'une séance de magnétisation, le marquis de Puységur, disciple de Mesmer, découvre le somnambulisme artificiel, un sommeil particulier durant lequel un jeune fermier semble suivre ses pensées ou répondre à toutes ses questions. Pendant le sommeil du sujet, un automatisme inconscient se manifeste se traduisant par des gestes, des actes ou des paroles.

Hypnose

L'hypnose désigne un état modifié de conscience proche du sommeil, provoqué par des manœuvres de suggestion ou des produits chimiques.

État modifié de conscience

État psychique intermédiaire entre l'inconscient et la conscience.

Tout état qui diffère de la réalité, de la conscience à l'état de veille : rêves, hallucinations, hypnose, transe...etc.

Catalepsie

La catalepsie est un état physique transitoire caractérisé par une rigidité musculaire ou paralysie que l'on observe dans de nombreuses affections psychiatriques.

Psychanalyse

Méthode de psychologie clinique fondée sur l'investigation des processus psychiques inconscients, mise au point par Freud.

Hystérie

Il existe plusieurs définitions du terme « hystérie » au cours de l'histoire. Selon Charcot, il s'agit d'un déséquilibre fonctionnel psychique caractérisé par une tendance aux manifestations émotives spectaculaires, qui peut se traduire par des symptômes corporels variés (crises, convulsions, paralysies, etc.) et par des manifestations mentales pathologiques (délire, angoisse, mythomanie...). Cet état névrotique n'est plus envisagé de la même façon aujourd'hui. Sa connotation péjorative a disparu.

Écriture automatique

L'écriture automatique est un mode d'écriture libre, spontané et sans contrôle de la raison dans lequel n'interviennent ni la conscience, ni la volonté.

De nombreux surréalistes ont pratiqué cette technique, premièrement André Breton et Philippe Soupault qui la pratiquent dès 1919 dans *Les Champs magnétiques* : « Placez-vous dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez... écrivez vite sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas vous retenir et ne pas être tenté de vous relire ».

Autour de l'exposition

Cette programmation est établie au printemps 2020 dans les conditions de crise sanitaire liée à la Covid-19. Elle est susceptible d'être modifiée ou annulée en fonction des mesures sanitaires à venir.

D'autres événements organisés en nocturne et les week-ends vous sont proposés en lien avec l'exposition.

Retrouvez toutes les informations pratiques et la programmation complète dans le programme du musée et sur www.museedartsdenantes.fr.

QUELQUES TEMPS FORTS

RENCONTRE

Jeudi 5 novembre à 19h15
Avec Pascal Rousseau, commissaire de l'exposition, professeur à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à l'École des Beaux-Arts de Paris.

JOURNÉE D'ÉTUDES

La créativité dans l'hypnose thérapeutique

Samedi 12 décembre,
à partir de 11h15
En partenariat avec la revue de l'hypnose et de la santé « TRaNSES ».

CONFÉRENCE

Le pays des voix. Hypnotisme, radio et télépathie chez Bachelard et quelques autres. Philippe Baudouin, philosophe.
Jeudi 14 janvier à 19h15

VISITES COMMENTÉES

Les dimanches suivants à 11h15 :

- 8 novembre
- 24 janvier

Les dimanches suivants à 14h et 16h :

- 8 et 29 novembre
- 13 décembre
- 10 et 24 janvier

Les jeudis suivants à 12h30 :

- 26 novembre
- 10 décembre
- 7 et 21 janvier

Les jeudis suivants à 19h15 :

- 12 novembre
- 10 décembre
- 14 janvier

Georges Moreau de Tours, *Les Fascinés de la Charité*, 1890.
© Reims, Musée des Beaux-Arts 2020 - photo Christian Devleeschauwer

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC LE COMMISSAIRE

Jeudi 5 novembre à 12h30
Avec Pascal Rousseau, professeur
à l'Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne et à l'École des Beaux-Arts
de Paris.

L'ART EN SIGNES

Visite de l'exposition avec Culture LSF
Samedis 14 novembre
et 12 décembre à 11h15

ATELIERS

- Pour les 4/6 ans :
Toupies à illusions d'optique
Lundi 19 et jeudi 22 octobre, lundi 28
décembre de 11h15 à 12h15
- Pour les 7/9 ans :
Thaumatrope
Lundi 19 et jeudi 22 octobre, lundi 28
décembre de 14h à 15h30
- Pour les familles :
Dessin automatique
Dimanche 17 janvier à 15h et 16h

Suivez l'actualité du musée

Recevez tous les mois l'actualité du musée en vous abonnant à la newsletter sur www.museedartsdenantes.fr, rubrique « Nous suivre ».

#museedartsdenantes

