

Les pratiques artistiques et thérapies par l'art

Introduction	15	La fanfare et l'éducation musicale à l'asile de Quatre-Mares (près de Rouen)	75
Première partie : Pratiques de l'art et thérapies par l'art de l'asile à l'hôpital psychiatrique		La fanfare et le travail musical dans le service des enfants du docteur Bourneville à Bicêtre	78
<i>Musique, théâtre, écrits, arts plastiques</i>	25	La chorale de l'asile de Montdevergues	81
Introduction	27	Italie. Des concerts et des classes musicales	83
Chapitre 1 : L'art un moyen de traitement dans l'asile <i>Joseph Daquin, Jean-Charles Desessarts, Philippe Pinel</i>	29	Angleterre. La musique : une thérapeutique	85
La musique en tant que thérapeutique : Joseph Daquin	29	Angleterre. Études des sons émis par la voix et/ou des instruments de musique	86
De la cure musicale : Jean-Charles Desessarts	32	Des enseignements	88
Le concepteur du « traitement moral » : Philippe Pinel	34	Chapitre 8 : Des musiques dansantes	
Philippe Pinel et l'utilisation de l'art dans le cadre du « traitement moral »	37	<i>De la tarentelle au hard-rock</i>	89
Des enseignements.....	40	La tarentelle : une thérapie symbolique, musicale et dansée	89
Chapitre 2 : Un théâtre à la Maison nationale de Charenton - Le Marquis de Sade et Monsieur de Coulmier, directeur	41	Rythmes, mélodies et bercements	91
Des enseignements	46	Des enseignements	94
Chapitre 3 : De la musique et du théâtre dans les asiles - Prudences et réserves de Jean-Etienne Esquirol	47	Chapitre 9 : Pratiques artistiques, loisirs culturels et distractions à Ville-Evrard	
Des enseignements	50	<i>Monographie culturelle</i>	95
Chapitre 4 : Le Glaneur, Journal de Madopolis (1865) - Première publication réalisée par des internés	51	Ville-Evrard : premières années	96
Écrire à l'asile	53	Interrogations à la Maison de santé de Ville-Evrard	101
Des enseignements	56	Les vertus de la liberté : un réformateur de l'aliénisme Evariste Marandon de Montyel ...	102
Chapitre 5 : Musique, théâtre et éducation Asile de Bicêtre (1831-1851) - Du « traitement moral » selon François Leuret	57	Des pratiques artistiques, des spectacles et autres distractions	107
Une instruction didactique et de masse	59	Les spectacles présentés par les malades de 1946 à 1950.....	107
Du théâtre	60	Des distractions et des spectacles de 1920 à 1939.....	109
Du chant et de la musique	60	Sous l'occupation nazie	110
Recueil de chants pour les élèves de l'école de l'hospice de Bicêtre (1840)	63	Après la Libération	111
De la critique de la « méthode Leuret »	66	Des spectacles de variétés, d'un nouvel essor à la cessation des prestations de 1945 à 1969... ..	112
Des enseignements	68	Le cinéma	113
Chapitre 6 : Du loisir culturel à la Maison nationale de Charenton - Fin du XIXe siècle, Rapport de Charles Strauss, préfet-directeur	69	Le contexte de Ville-Evrard.....	114
Des enseignements	72	Le Centre de traitement et de réadaptation sociale (CTRS)	115
Chapitre 7 : L'asile en chantant ! L'asile en musique ! - De la pratique musicale à la thérapie musicale dans des asiles au XIXe siècle	73	Le Tremplin, journal du CTRS, rédigé par des malades (1948-1961)	117
Concerts et danses à la Maison de santé de Saint-Rémy-de-Provence	73	Des enseignements	122
		Chapitre 10 : D'autres voix	
		<i>Maud Mannoni, Jean Oury, Michel Couade</i>	
		<i>Des pratiques artistiques dans des lieux ouverts</i>	123
		De « l'institution éclatée » et du théâtre	124
		Clinique de La Borde : répétitions, matinée théâtrale et rôle des clubs	126
		Le Puy-en-Velay : un service ouvert, musique et théâtre	128
		État des lieux I	129
		État des lieux II	130
		Des enseignements	132
		Conclusion	133

Deuxième partie : De la psychopathologie de l'expression, au surréalisme, à l'art brut et à l'art originaire <i>Un étonnant voyage entre les thérapies par l'art et les expressions artistiques aux marges de la société</i>	137
Introduction	139
Chapitre 11 : L'art psychopathologique	141
Premières recherches : les écrits et les dessins d'internés dans les asiles	141
Une controverse entre médecins-aliénistes à propos de la graphologie et de la sémiologie clinique	142
Essais de classification	143
Les processus de création	146
Projet d'organisation d'un musée : Benjamin Pailhas	147
Auguste Marie, créateur du Musée de la folie à l'asile de Villejuif (1905)	149
Marcel Réja : l'art chez les fous, le dessin, la prose, la poésie (1907)	152
Hans Prinzhorn, psychiatre : expressions de la folie, dessins, peintures, sculptures d'asile (1922)	154
Une collection, un livre et le concept de « Gestaltung »	156
Quels enseignements retirer du travail de Hans Prinzhorn	160
Gaston Ferdière, psychiatre : une conception de l'art psychopathologique	161
La psychopathologie de l'expression	164
L'objet et la conception d'un musée d'art psychopathologique	169
Sigmund Freud, art et psychanalyse : un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci (1910)	171
À propos de l'art-thérapie	175
Les apports théoriques de Claude Wiart	177
L'art-thérapie : propositions théoriques de Jean-Pierre Klein	178
Thérapies par l'art et pratiques artistiques : identification des objets	179
De la perplexité concernant les « médiations » ..	183
Œuvre et psychothérapie par l'art : à propos du peintre et dessinateur Maryan (1927-1977)	185
Éthique, déontologie et propriété artistique dans les domaines des pratiques artistiques et de l'art-thérapie	189
Des enseignements	193
Chapitre 12 : 1937. Munich : Exposition L'art dégénéré	195
Des enseignements	202
Chapitre 13 : Le surréalisme et l'art des fous	203
Principes du surréalisme	203
L'art, l'asile et les fous dans des textes d'André Breton	204
Un art authentique !	208
Surréalisme et psychiatrie	209
Des enseignements	214
Chapitre 14 : Jean Dubuffet : L'art brut	215
Critique de l'art officiel et émergence de l'art brut	216
L'art brut : élaboration du concept	217
De l'art des fous à l'art brut	221
Pierre Bourdieu : une critique de l'art brut	223
Des enseignements	225
Chapitre 15 : Jean Revol : L'art originaire	227
Des enseignements	230
Conclusion	231
Troisième partie : Une chronique médico-sociale et culturelle	237
Introduction	239
Chapitre 16 : Une histoire contemporaine <i>Études, pratiques et perspectives dans le médico-social</i>	243
Des études	244
Des enseignements	249
Chapitre 17 : Le Fonds d'intervention culturelle (FIC) - Le médico-social, la santé et la culture	251
Musique et handicap	251
L'action culturelle de proximité	253
Des enseignements	258
Chapitre 18 : Art ou art du handicap	259
Des enseignements	265
Chapitre 19 : Pratiques artistiques et intégration culturelle	267
Des enseignements	271
Chapitre 20 : Discours et pratiques de l'art	273
Les arts plastiques	273
La musique	275
Le théâtre	277
La compagnie de l'oiseau- mouche : le premier ESAT artistique	279
Eurydice : La création d'un ESAT pour le théâtre, Michel Reynaud	280
Des enseignements	283
Chapitre 21 : Des manifestations artistiques <i>Critiques et évolutions</i>	285
1920 - Exposition Histoires de vivre à Paris	285
Le festival de Figeac	287
Des enseignements	288
Chapitre 22 : L'émergence d'une étrange société! <i>Du comportement et de l'évaluation</i>	289
Des enseignements	294
Conclusion	295
Bibliographie	301
Index	323
Index des noms	323
Index des lieux	329
Des adresses	333

Résumé : Les pratiques artistiques et les thérapies par l'art dans les asiles, puis à l'hôpital psychiatrique ont été mises en place, à titre principal, à l'initiative de médecins aliénistes, puis de psychiatres. Dans le cadre fondateur du « traitement moral » conçu par Philippe Pinel, ils ont préconisé des traitements au moyen de l'art qui se déclinent d'une manière très diversifiée, avec pour une part les thérapies, la sociothérapie, l'ergothérapie..., et d'une autre, l'art en tant que pratique favorisant les liens sociaux et structurant la vie des internés. Ces deux conceptions, toujours actuelles, se retrouvent, entre autres, dans les établissements relevant du secteur médico-social.

Le parcours historique, proposé conduira les lecteurs à la rencontre de médecins qui ont conçu et mis en œuvre des pratiques soignantes au moyen de l'art : Joseph Daquin, Jean-Charles Desessarts, Jean-Etienne Esquirol, Désiré-Magloire Bourneville, François Leuret, Evariste Marandon de Montyel... L'épopée artistique du marquis de Sade et de M. de Coulmier créateurs d'un théâtre pour tous dans la Maison nationale de Charenton sera un des repères théoriques. Une monographie de Ville-Evrard permettra d'étudier la place de l'art et des distractions dans un établissement de soins.

La psychopathologie de l'expression engagée initialement dans l'étude des signes de la maladie dans les représentations plastiques et attentif à l'étrangeté des œuvres (Benjamin Pailhas, Auguste Marie, Marcel Réja, Hans Prinzhorn, Robert Volmat...) va ouvrir la voie aux thérapies par l'art que Claude Wiart va préciser. L'émergence du regard culturel est due à André Breton (surréalisme), puis Jean Dubuffet (l'art brut) et Jean Revol (art originaire).

Cet ouvrage a pour objet de préciser les usages de l'art et d'appeler à la prudence et à la nuance lors de la mise en place de dispositifs dans les contextes soignants, rééducatifs, éducatifs... La grande plasticité de l'art permet des utilisations multiples au service des personnes malades, handicapées et autres.