

EXISTE-T-IL UN « ART DES ALIÉNÉS » ?

Robert Combas

August Walla

Thierry Savatier

Université citoyenne

Thouars

31 mars 2016

www.thierrysavatier.com
savatier.blog.lemonde.fr

Qu'est-ce que la folie ?

- ▣ Philosophie : absence de sagesse
- ▣ Médecine : perte de raison
- ▣ Occident médiéval : expression du péché, de l'impiété, du démon
- ▣ Le Fou du roi ou l'impertinence de la vérité
- ▣ Romantiques : ouverture vers le génie créateur
- ▣ Au XXe S, le fou devient le bouc-émissaire d'une société normative et répressive (Michel Foucault, antipsychiatrie)
- ▣ Conception restrictive et conception extensive de la folie aux XXe et XXIe siècles

Représentation de la folie, folie de la représentation

Jérôme Bosch, *La Nef des fous* (détail), vers 1500

Jérôme Bosch, *Le Jardin des délices* (détail), 1503

Breughel, *Dulle Griet* (détail), vers 1532

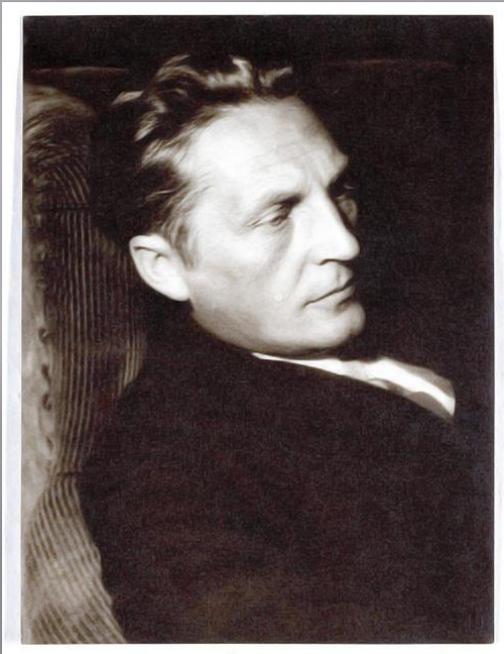
Chronologie

- ▣ Début du XIXe siècle : Philippe Pinel, pionnier de l'art-thérapie
- ▣ Fin du XIXe : Paul-Max Simon utilise les créations des aliénés en tant qu'« œuvres-symptôme »
- ▣ 1905 : Auguste Marie crée un « musée de la folie » à Villejuif
- ▣ 1922 : Hans Prinzhorn publie *Expressions de la folie*
- ▣ 1922-1930, Paul Klee, Max Ernst et André Breton se passionnent pour le phénomène
- ▣ Vers 1943, Gaston Ferdière organise les 2 premières expositions d'art des aliénés
- ▣ 1945 : Jean Dubuffet commence sa collection et invente le terme « Art brut »

Jean Dubuffet et l'art brut

- ▣ Dubuffet définit l'art brut (incluant celui des aliénés) comme « non culturel » et parle de « stratégie d'isolement », de rébellion du créateur contre les conventions, les contraintes culturelles (contestable)
- ▣ Dubuffet : « Il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des malades du genou. »
- ▣ Pour Breton, la folie est l'accès à une expérience privilégiée, à une création dénuée de toute entrave.
- ▣ Pour Gaston Ferdière, « la maladie mentale, puisqu'elle détruit, ne peut que créer dans le même moment. »
- ▣ Pour Anne-Marie Dubois (Ste Anne), « ce n'est pas la maladie en tant que telle qui crée les conditions de la création. »
- ▣ Les questions du processus de création et du succès se posent

Les apports de Prinzhorn

Hans Prinzhorn (1886-1933)

Hans Prinzhorn, *Expressions de la folie*, 1922

Les apports de Prinzhorn

- ▣ La différenciation entre art des aliénés et arts conventionnels disparaît au XXe siècle
- ▣ Parallèles avec les arts premiers, les dessins d'enfants
- ▣ Les schizophrènes offrent de loin le groupe le plus créatif
- ▣ Grande diversité de création (gribouillages, tendance ornementale, tendance à reproduire, goût du grotesque, symbolisme/allégorie) et de media (crayon, aquarelle, huile, sculpture)
- ▣ Etude détaillée de dix cas
- ▣ « La variété dans les œuvres des aliénés est si complexe que, légitimement, nous ne pouvons établir sur des signes extérieurs le critérium des différences avec un art normal, guidé par le raisonnement et des théories. »

La différenciation disparaît

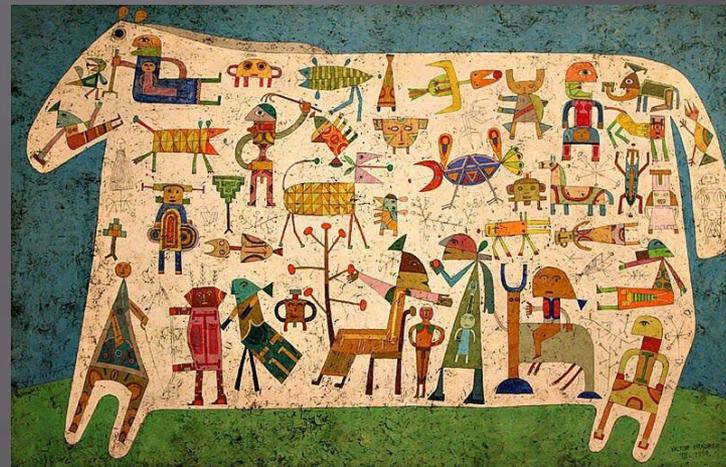
Figure humaine, fer, XVIIe S

Le Bernin, *David*, XVIIe S

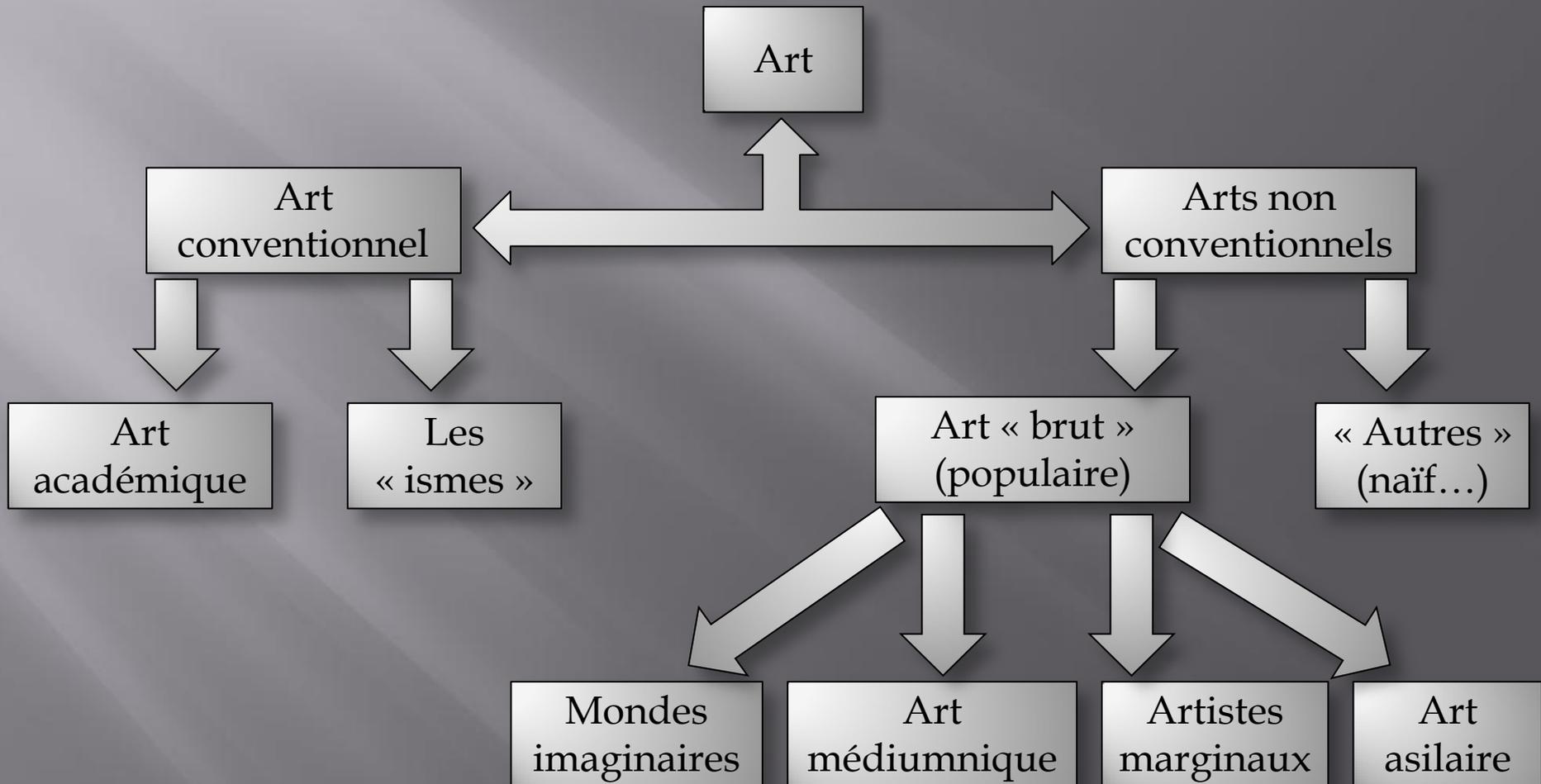

Wolfli, *Hauttania*, 1916

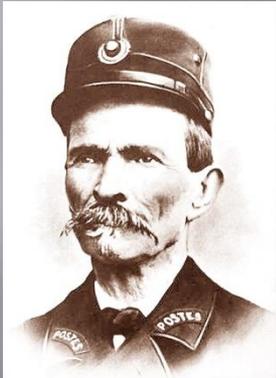

Victor Brauner, *Civilisation pré-ludéale*, 1954

Art « brut » et art des aliénés

Les Mondes imaginaires

Ferdinand Cheval (1836-1924)

Facteur Cheval, *Palais idéal*, 1879-1912

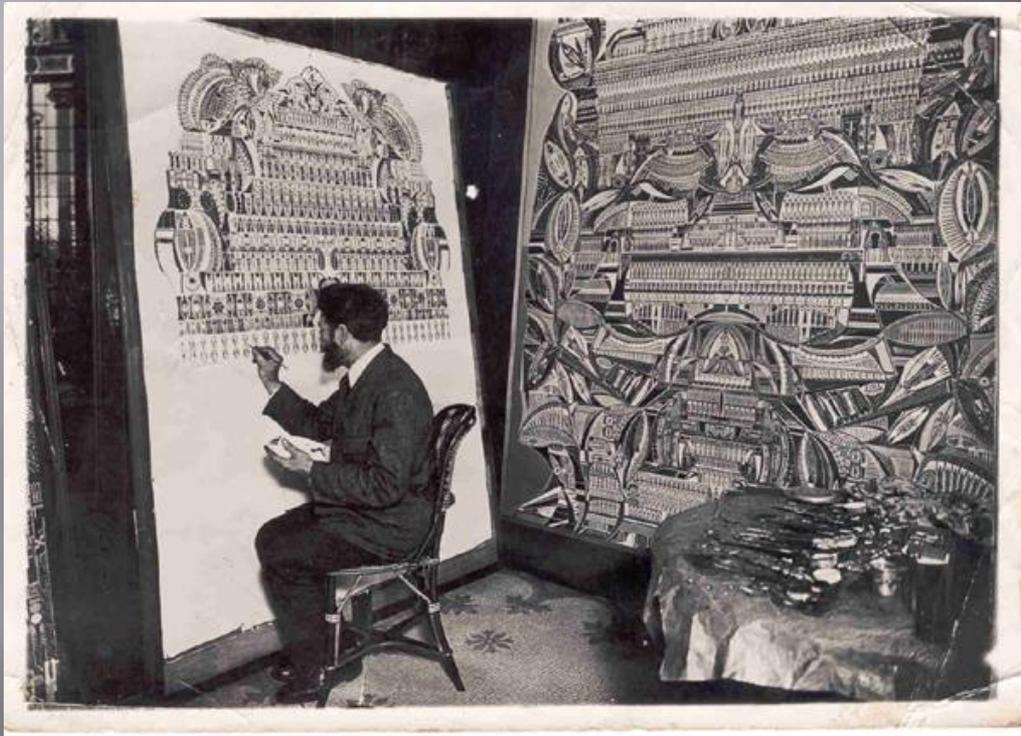
Sagrada Família, 1882—201?

Les Mondes imaginaires

Danielle Jacqui, *Maison de Roquevaire*, 1981-?

Les artistes médiumniques

Augustin Lesage (1876-1954)

Chaibia Talal (1929-2004), *Trio*

Les artistes médiumniques

Magde Gil (1882-1961), *Autoportrait*

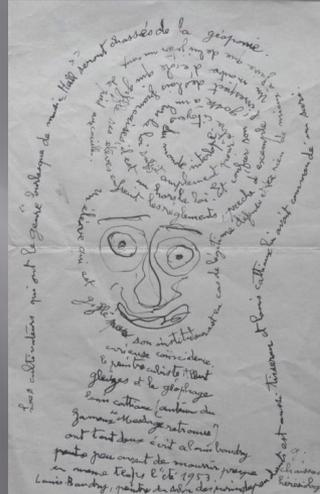

Magde Gil (1882-1961), *Sans titre*

Artistes marginaux

Gaston Chaissac (1910-1964)

Gaston Chaissac, *Lettre*, 1953

Gaston Chaissac, *Totem*, 1961

Gaston Chaissac, *Sans titre*, 1961

Artistes marginaux

Eugène Andolsek (1921-2008), *Sans titre*, sans date

Mr Imagination (1948-2012), *Sans titre*, sans date

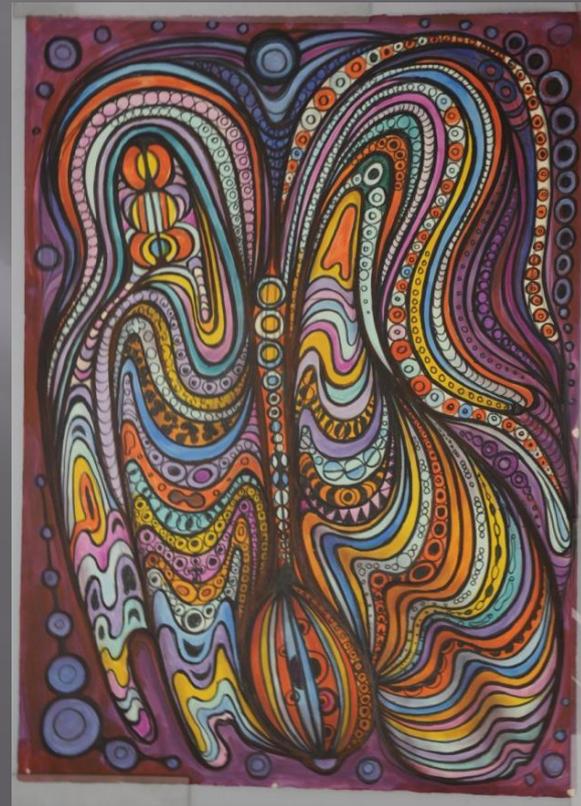
Artistes marginaux

Artistes marginaux

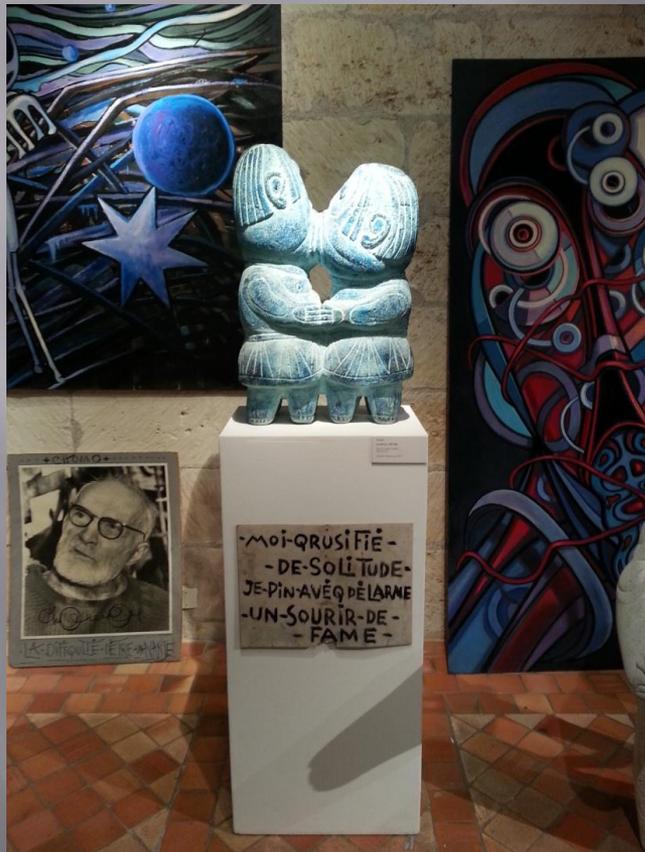

Chomo, *Modulation*, sans date

Chomo, *Tête*, 1996

Artistes marginaux

Chomo, *Le Baiser*, sans date

Brancusi, *Le Baiser*, sans date

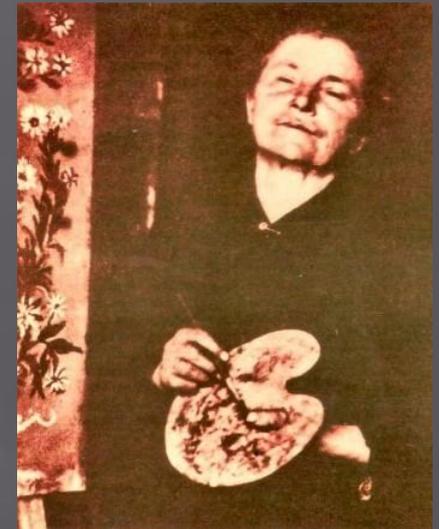
Artistes momentanément internés

Van Gogh, *Nuit étoilée*, 1889

Séraphine de Senlis, *L'Arbre de paradis*, vers 1928

Séraphine Louis (1864-1942)

Artistes momentanément internés

Unica Zurn (1916-1966)

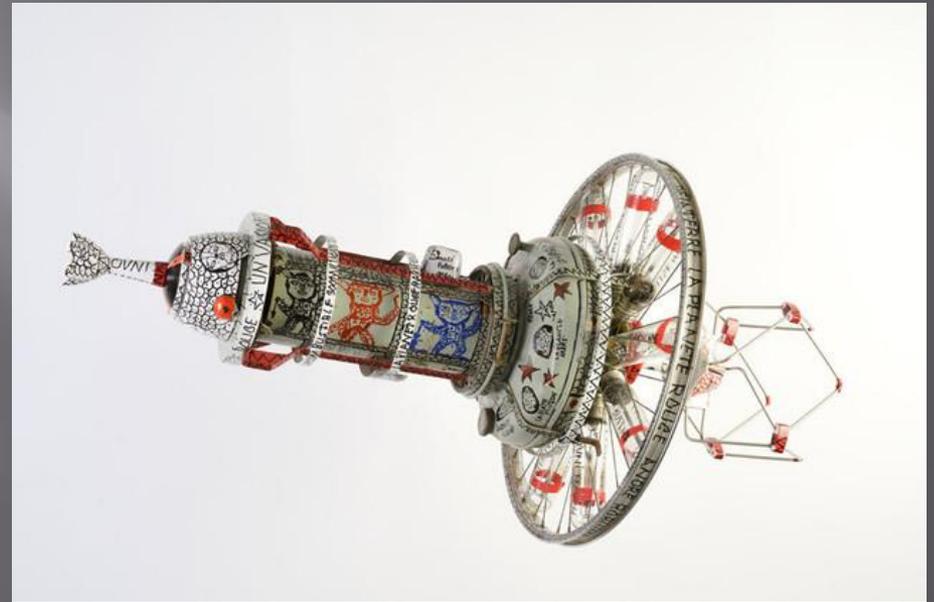

Unica Zurn, dessin pour *Oracle et spectacle*, 1960

Artistes momentanément internés

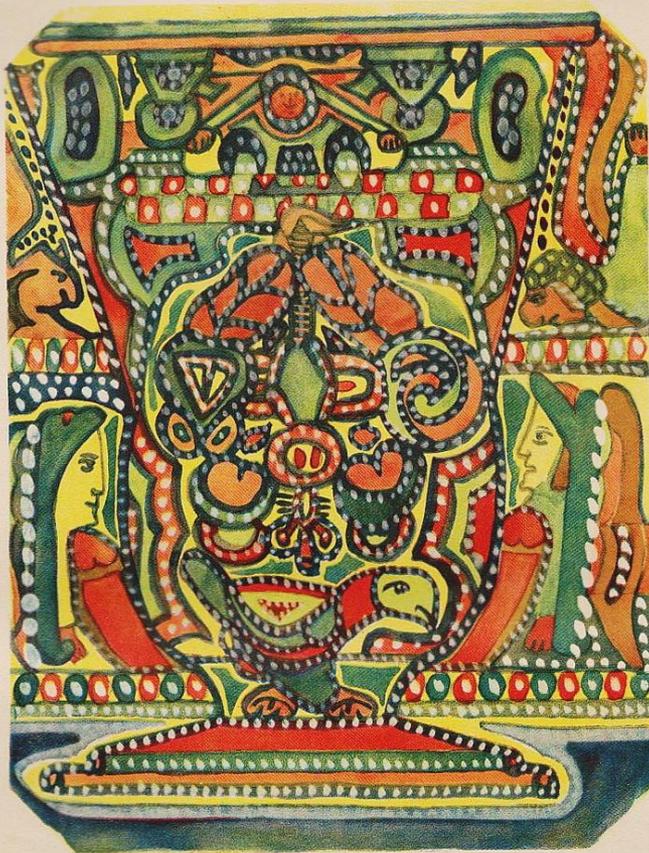

André Robillard (1931), *Arme*, sans date

André Robillard, *Soucoupe volante*, 2014

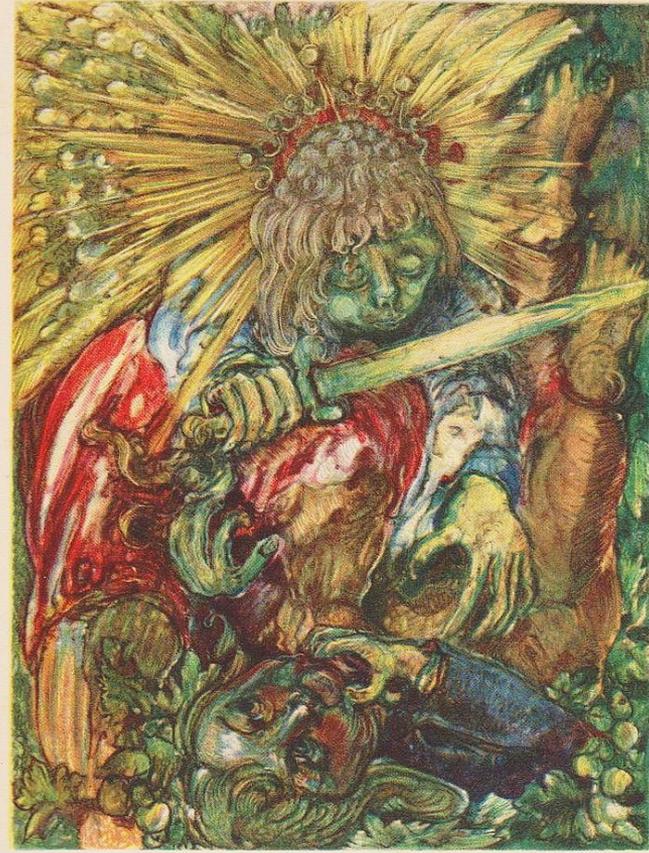
Art asilaire

Fall 36.

Abb. 109. Spielerisch-dekoratives Blatt (Aquarell).

26×34

Fall 244.

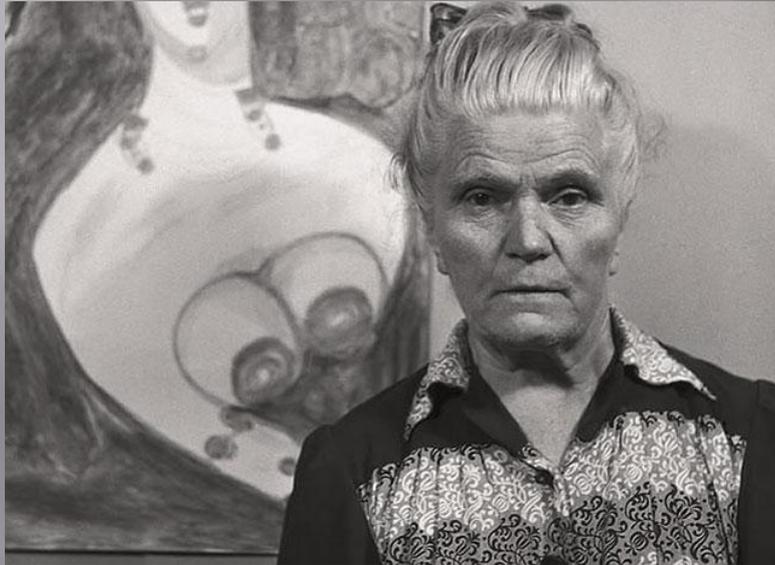
Abb. 167. Der Würgengel (Buntstift).

29×40

Anonyme, *Jeu décoratif*, sans date

Anonyme, *L'Ange exterminateur*, sans date

Art asilaire

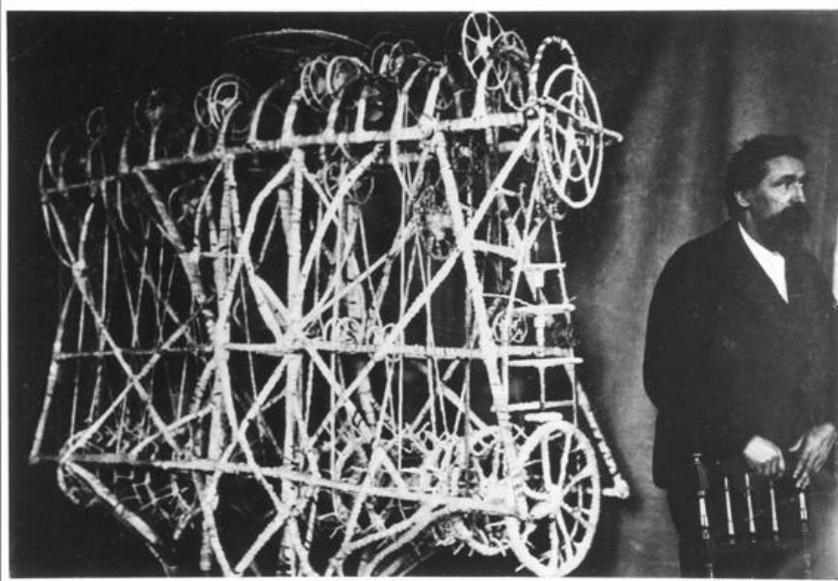

Aloïse Corbaz (1886-1964)

Aloïse Corbaz *Meine liebe Mutti*, 1941-51

Art asilaire

Anton Muller (1880-1930)

Anton Muller, *Sans titre*, sans date

Art asilaire

Henry Darger (1920-1973)

Henry Darger, illustration pour *Dans les royaumes de l'irréel*, sans date

Art asilaire

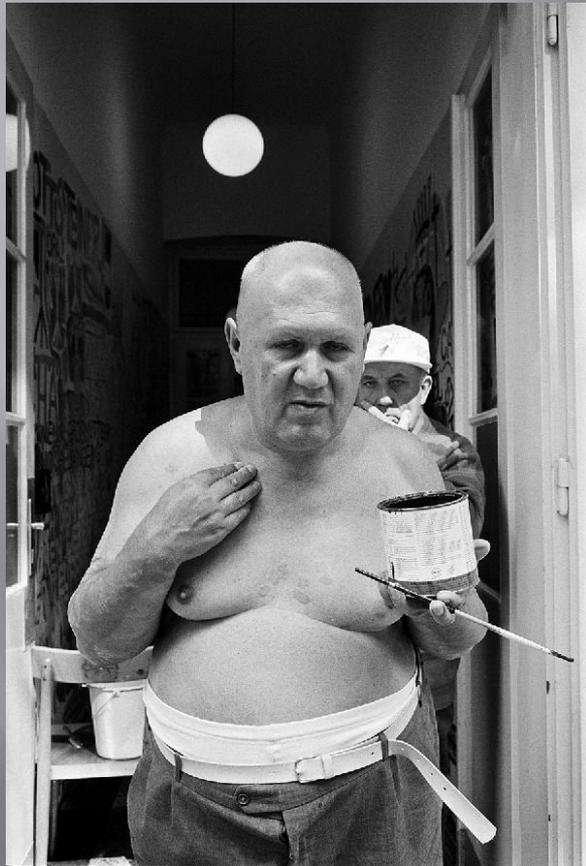

Adolf Wölfli (1864-1930)

Adolf Wölfli, *San Salvador*, 1926

Art asilaire

August Walla (1936-2001)

August Walla, *Weltallende*, sans date

Art asilaire / Art conventionnel

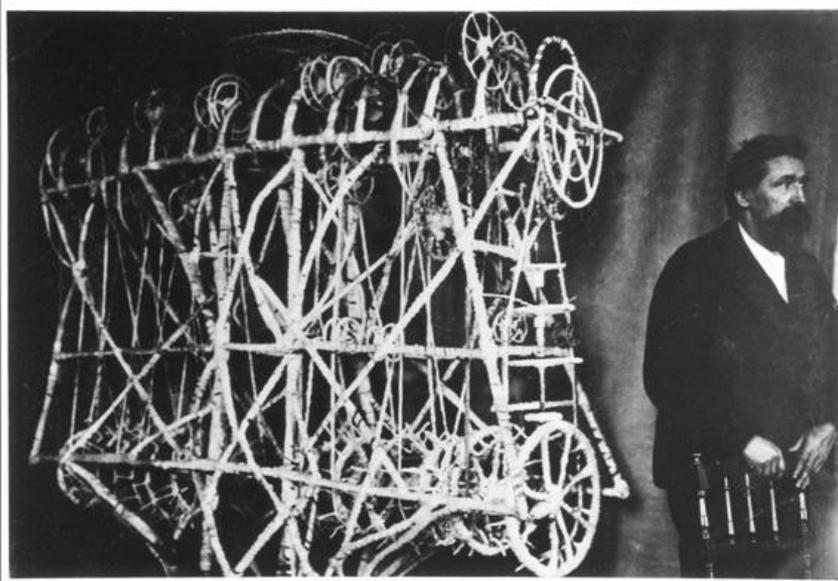

Aloïse Corbaz *Meine liebe Mutti*, 1941-51

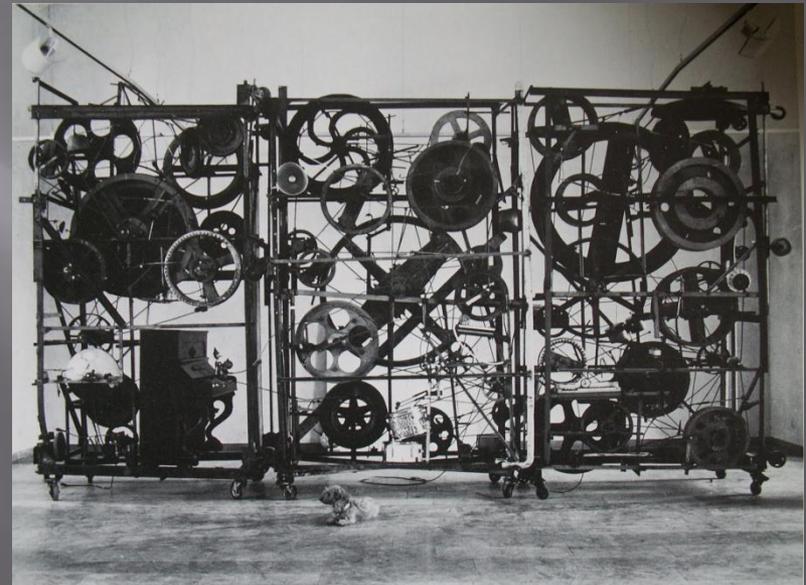

Emil Nolde *Monsieur et Dame*, 1911

Art asilaire / Art conventionnel

Anton Muller (1880-1930)

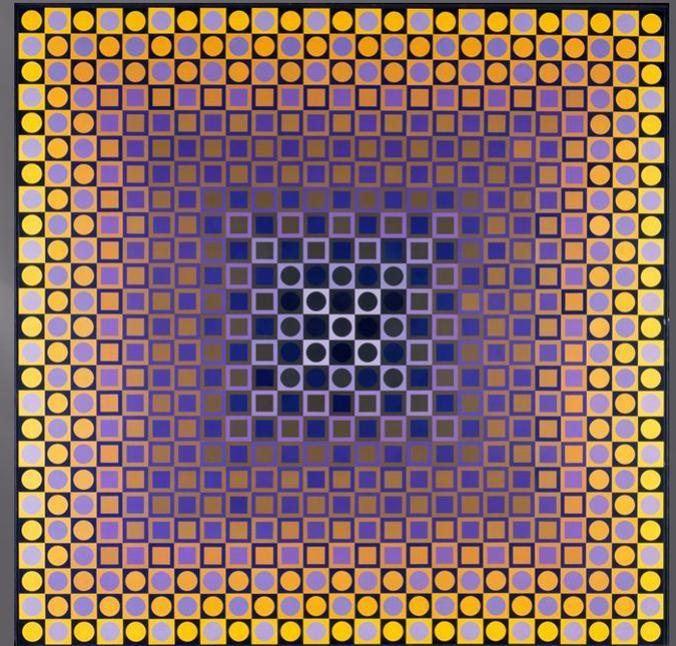

Jean Tinguely, *Métal Harmonie 1*, 1978

Art asilaire / Art conventionnel

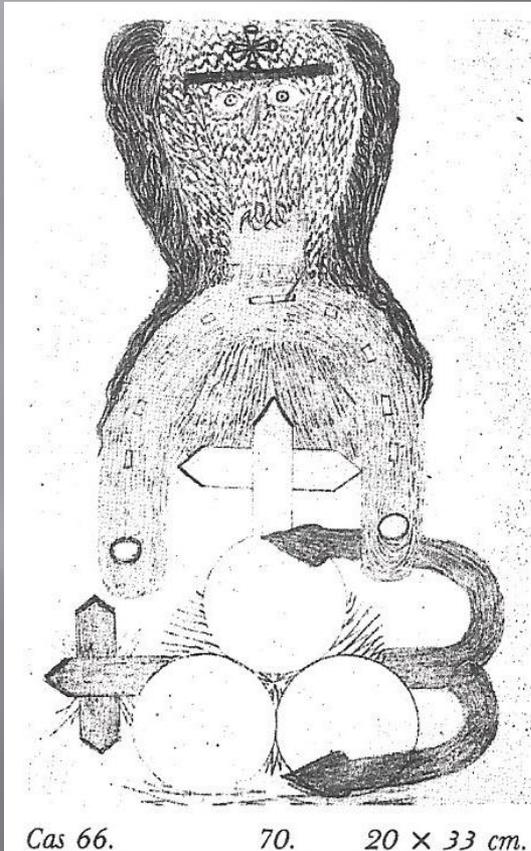

Adolf Wölfli, *San Salvador*, 1926

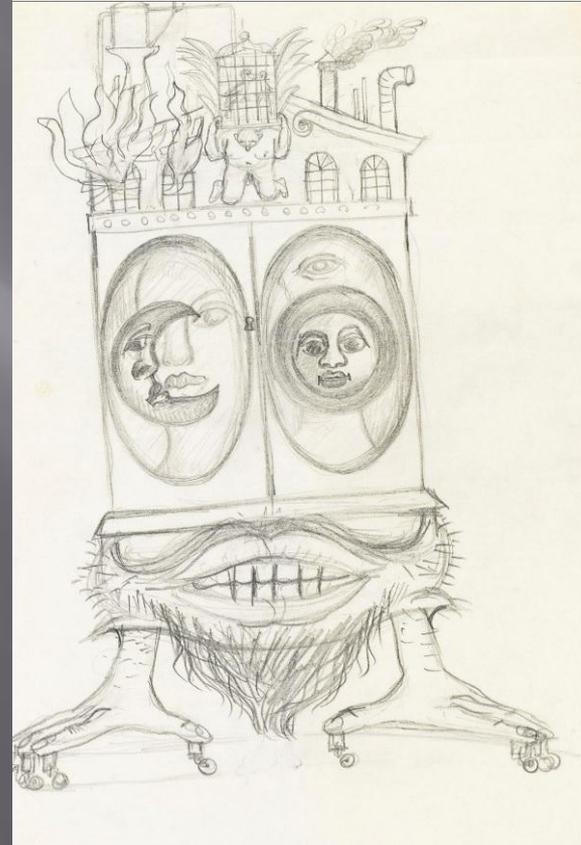

Victor Vasarely, *Alom*, 1966

Art asilaire / Art conventionnel

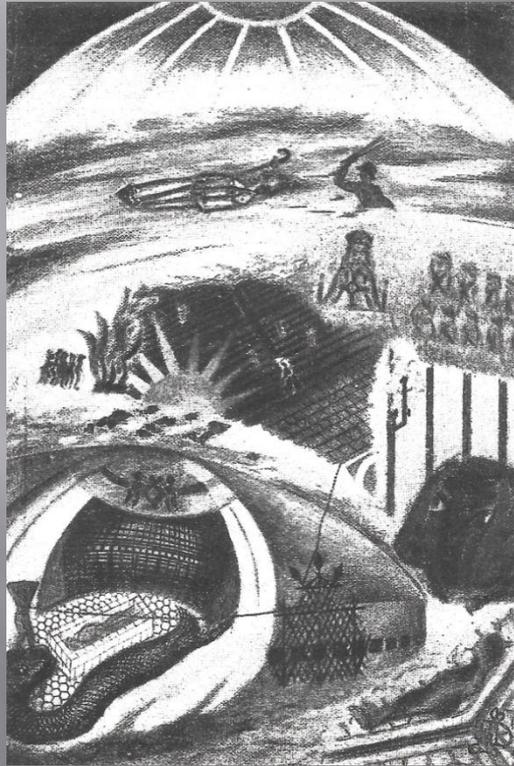

Anonyme, *Dessin symbolique*, sans date

Frida Kahlo, *House on fire*, 1947

Art asilaire / Art conventionnel

Anonyme, *Envers de l'univers*, sans date

Paul Klee, *With the Eagle*, 1918

Art asilaire / Art conventionnel

