

Table des matières

Introduction générale	6
L'état de l'art-thérapie en France	7
La puissance de l'Art	9
Le vilain petit canard	9
Le millième	11
L'heure des bilans – la fin d'une époque	11
Comment lire ce livre	12
Conseils de lecture	15
Le livre dans le livre	15
L'intérêt du glossaire	16
Première partie	
Découvrir le métier d'art-thérapeute	17
A) Les questions	18
Introduction	18
1. Le curieux: 32 questions	19
2. L'artiste: 49 questions	23
3. Le patient: 43 questions	30
4. Le thérapeute: 41 questions	36
5. Le directeur d'institution: 37 questions	43
Conclusion: mise en garde	48
B) Regard artistique et sanitaire sur un cas (<i>musique et retard mental</i>)	50
1. Progression artistique dominante musique	50
2. Progression sanitaire	51
C) Glossaire raisonné de l'art-thérapie moderne	52
D) Fiches introductives aux parties II, III, IV	57
E) Présentation schématisée des connaissances de l'art-thérapeute	60
F) Nature thérapeutique de l'art-thérapie	60
G) Indications sanitaires	61

Deuxième partie	
Les connaissances spécifiques de l'art-thérapeute	62
A) Les repères méthodologiques	64
Introduction	64
1. Principe général d'analyse	67
A) L'opération artistique – Présentation générale	67
B) Présentation illustrée et commentée de l'opération artistique	69
Phase 1. Œuvre d'art – accident spatio-temporel	70
Phase 2. Rayonnement et captation	71
Phase 3. Gestion archaïque	74
Phase 4. Traitement sophistiqué	75
Phase 5. Pousée motrice	77
Phase 5 bis. Situation contemplative	79
Phase 6. Technique	81
Phase 7. Production artistique	84
Phase 8. Traitement mondain	87
C) Remarques générales – les phases de glissement	90
D) L'exploitation de l'opération artistique	91
E) Les stratégies thérapeutiques et illustrations	92
a) Exemples de stratégies simplifiées : présentation didactique ...	93
Exemple 1: M. G	93
Exemple 2: M. A	95
Bilan des quatre séances	97
b) Conclusion	97
2. L'observation en art-thérapie	98
A) Généralités	98
B) La pluritechnicité de l'art-thérapeute	100
C) Les appréciations dans la fiche d'observation	101
D) Éviter les confusions	104
E) Présentation commentée et illustrée de la fiche d'observation ...	105
La fiche d'ouverture	106
La propriété des œuvres	108
La connaissance du dossier du patient	108
La place du bilan art-thérapeutique	108

Le phénomène artistique	109
a) L'impression	109
b) L'intention	110
c) L'action	111
d) La production	111
e) Capacités esthétiques	112
f) Observation analytique de l'esthétique de la production artistique	113
g) Dynamique entre Art I et Art II	114
Capacités sociales	115
a) Expression	115
b) Communication	116
c) Relation	117
d) Implication relationnelle	117
e) Cohérence entre les éléments relatifs aux capacités sociales	119
La discussion	120
Bilan de la séance	121
Analyse de la séance	121
Projection	122
Synthèse	122
Fiche de clôture	122
a) Exemple simplifié	123
b) Du particulier en atelier à la vie quotidienne	123

3. L'évaluation en art-thérapie moderne :	
introduction au cube harmonique	124
A) Cotations artistiques (B1, B2, B3)	126
B) Cotation existentielle (état du moment)	127
C) Application de l'évaluation art-thérapie	127
D) Quelques anomalies	128
E) Les documents « bilan »	131

4. Les deux possibilités d'exploitation de la modalité évaluative: bilan et processeur thérapeutiques	133
A) Le bilan thérapeutique	133
B) Le processeur thérapeutique	133
C) Illustration art-thérapeutique	134

5. Le cube harmonique	136
A) le principe	136
B) les modulations	137
C) les perspectives	137
6. Conclusion de l'évaluation en art-thérapie moderne	138
7. Le programme d'accompagnement de soins (P.A.S.)	139
A) Présentation générale	139
B) Exemple plus développé de P.A.S	141
B) Les repères artistiques	142
Introduction	142
1. Préliminaire à l'enseignement de l'art-thérapie moderne	143
2. L'Art est connu par ses œuvres	143
A) La forme	144
B) Le fond	145
C) Situations art-thérapeutiques	146
a) Cas Alexandre	146
b) Cas Teddy	146
c) Cas Henri	147
d) Cas Ginette	147
e) Conclusion	147
3. La production est l'aboutissement d'une activité physique	148
A) La dominante	150
B) Le phénomène associé	151
C) Le jeu dominante-phénomène associé	152
D) Les limites de la dominante et des phénomènes associés	152
E) La bonne gestion et observation de l'activité : le temps et l'espace relatifs à l'activité	153
a) Le temps : diachronie-synchronie	153
b) Espaces simultanés et espaces successifs	153
F) Situation art-thérapeutique	155
G) Conclusion	156
4. L'activité est réalisée par un artiste	156
A) L'Art I (ou Art premier)	158

B) Situations art-thérapeutiques	159
a) Cas Jean-Louis	159
b) Cas Lise	159
c) L'Art II (second)	160
d) Situations art-thérapeutiques	161
a) Cas Marie	161
b) Conclusion	161
E) Le bain global	163
5. La dynamique artistique :	
intention, action, production : méthodologie	164
C) Les repères thérapeutiques	166
Introduction	166
1. Les savoir-ressentir, savoir-faire et savoir-être ainsi que les pouvoir-ressentir, pouvoir-faire et pouvoir-être relatifs à l'implication humaine dans les activités artistiques	166
2. Le goût, le style et l'engagement	168
A) Le goût	168
B) Le style	168
c) L'engagement	169
3. La complémentarité	169
4. Les limites	170
D) Les objectifs de l'art-thérapie moderne	171
1. Les objectifs sanitaires	171
2. Personnalité et pathologies	171
3. Les objectifs existentiels	173
4. Conclusion	174
E) Étude d'un cas : atelier d'art-thérapie à dominante danse auprès de madame E. qui subit des violences conjugales	175
Introduction	175
1. Madame E. : présentation	175
2. La pénalité : généralités	175
3. Analyse et stratégie thérapeutique	176
4. La dominante danse : intérêt	177
5. Madame E. et l'activité	177

6. L'observation: synthèse et bilan	178
7. L'évaluation	180
8. Le bilan de madame E.	182
Conclusion de la deuxième partie	182

Troisième partie

Épistémologie artistique et art-thérapie moderne	184
---	------------

Introduction	186
---------------------------	------------

A) Les fondements humains de l'Art	187
---	------------

1. Le temps et l'espace sont aux fondements de la qualité existentielle	187
--	------------

A) La création	188
----------------------	-----

B) Le vide et l'absence	190
-------------------------------	-----

L'Art est une expression de la créativité humaine.	193
---	-----

C'est plus la capacité à produire des créations, c'est-à-dire la créativité, que la création comme production qui va retenir notre attention en art-thérapie.	193
--	-----

C) Être un humain	194
-------------------------	-----

Peut-on mettre un zéro lorsque votre objectif est la considération de l'humanité?	196
---	-----

2. L'être humain et la vie	196
---	------------

La saveur devient le régulateur du savoir.	197
---	-----

A) Le savoir-être	197
-------------------------	-----

L'art-thérapie ne guérit pas, mais donne l'envie de guérir.	199
--	-----

B) Le représenté et le ressenti	199
---------------------------------------	-----

L'activité artistique va concerner principalement le ressenti, les psychologues s'intéresseront particulièrement au représenté.	201
--	-----

Un représenté douloureux peut être rééquilibré par un ressenti adapté.	201
---	-----

C) La double articulation et le principe	201
--	-----

Le fait de mettre en exergue un aspect du mécanisme de la double articulation instaure un principe à dominante. C'est de ce principe que des éléments de la personnalité artistique vont s'imposer.	203
--	-----

C'est l'accord total entre la personnalité et l'œuvre d'art qui provoque un «saisissement» émotionnel.	203
---	-----

D) Le savoir-ressentir	203
Le savoir-ressentir trouve une place de choix dans notre propos puisqu'il va initier l'esthétique.	204
E) Le savoir-faire	204
Si la médecine avec les autres activités paramédicales soigne la santé pour un meilleur bien-être, l'art-thérapie soigne le bien-être pour une meilleure santé.	205
B) La considération de l'Art en art-thérapie	206
1. De l'art à l'Art	206
A) L'Art procure des sensations	206
Nous sommes passés de l'art à l'Art.	206
B) L'esthétique et ses limites	207
Cet effort d'abstraction pour préserver la nature qualitative de la sensation en elle-même, par elle-même et pour elle-même est le fondement technique de l'orientation esthétique humaine.	208
Si l'esthétique est plus connue sous l'angle de la réceptivité (le contemplateur ou le mélomane par exemple), elle concerne tout autant l'acteur de l'Art (l'artiste).	208
Il nous faut donc distinguer l'atelier d'Art dans un lieu de soins et l'atelier d'art-thérapie.	209
C) L'Art est de l'art orienté vers l'esthétique	209
L'Art se définit comme activité volontaire humaine orientée vers l'esthétique.	210
D) Objectivité et subjectivité s'entremêlent	210
En Art, objectivité et subjectivité sont essentielles et ne s'entendent que comme complémentarité.	211
E) La dynamique artistique du savoir, vouloir, pouvoir et du réalisé	211
Savoir, vouloir, pouvoir et faire s'inscrivent dans une dynamique où le temps et l'espace propulsent le rapport savoir-savoir dans le registre de l'humanité avec l'œuvre d'Art comme manifestation de l'activité humaine.	213
2. De l'Art à l'activité humaine	213
A) L'émotion peut être esthétique	213
B) L'esthétique concerne l'implication motrice	214
C) L'activité concerne l'action et son produit	216
D) Conclusion	216
L'espace et le temps n'ont de cesse que d'être distingués tout au long de l'activité artistique.	217

C) L'art-thérapie traditionnelle ou l'apogée du symbole 218

1. L'Art et son histoire

donnent une orientation à l'art-thérapie traditionnelle 218

2. L'art-thérapie traditionnelle associée à l'Art 220

3. Le début du XXe siècle: l'Art retient l'attention des médecins ... 222

4. La fin du XXe siècle: l'épuisement du symbole 224

A) Vers la psychothérapie médiatisée 224

B) Vers l'accompagnement, la conduite ou l'assistance
thérapeutique 226

Rappelons que si tout art est expression,
toute expression n'est pas Art. 227

C) Le soupçon ou la confiance 228

L'art-thérapeute perçoit ce que la chose est, plutôt que
ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle voudrait ou devrait être. 228

5. Le sursaut scientifique de la fin de siècle 229

Progressivement l'Art s'impose; il ne reste
qu'à l'esthétique d'apparaître. 229

A) Les arts corporels sont une résistance au symbole 230

B) L'esthétique comme facteur d'angoisse en art-thérapie
traditionnelle 231

C) Les déclinaisons actuelles et limites de l'art-thérapie
traditionnelle 234

D) L'art-thérapie moderne ou la considération de l'Art 238

1. L'origine de l'art-thérapie moderne 238

La définition de l'art-thérapie moderne reconnue
internationalement est: l'exploitation du potentiel artistique
dans une visée humanitaire et thérapeutique. 238

2. Les principes fondamentaux de l'art-thérapie moderne 239

A) Les premiers fondements de l'art-thérapie 239

B) La psychagogie: les pouvoirs d'entraînement 239

C) La catharsis: l'épuration ou l'effort esthétique 240

D) Les fondements ontologiques de l'art-thérapie moderne	240
L'être humain vivant est un être qui est en train d'être.	241
Par nature, l'être humain est digne; le respect doit être entretenu.	242
E) Les objectifs existentiels de l'art-thérapie moderne:	
la sympathie, l'espoir et la fierté	242
L'Art a un pouvoir propre.	242
F) Le principe thérapeutique en art-thérapie moderne	243
Une vie pénalisée est une vie entravée dans son bon épanouissement. ...	244
G) Une originalité singulière de l'art-thérapie moderne:	
le hors-verbal	244
La distinction entre la sympathie (avec)	
et l'empathie (dans) est essentielle.	246
H) Qualité et beauté se distinguent	247
I) L'art-thérapie moderne reconsidère l'esthétique	249
Ne faisons pas l'erreur de nous considérer	
comme «esthétiques-thérapeutes».	250
Concevoir l'Art sans l'esthétique, c'est comme concevoir	
la vie sans l'existence ou la bonne santé sans le bien-être.	251
J) La mémoire du futur	251
Ainsi, toute votre activité physique est dans une tension	
que le futur alimente et détermine.	251
E) La nature scientifique de l'art-thérapie moderne	255
1. Le cadre scientifique dans les activités humaines	255
A) De la «connature» à la «conscience»	255
L'«avec nature» (connature) précède l'«avec science» (conscience).	256
B) Savoirs et vérité fondent la science	258
La science ou le savoir ne sont pas des buts en soi,	
mais des moyens d'accès à la qualité existentielle.	259
C) Le savoir fondamental est à l'origine de l'Art	259
Les savoirs régulés par la saveur s'accordent aux différents	
mécanismes auxquels ils se rapportent. Ils ne sont	
que les éléments d'un savoir fondamental.	259
D) Bonne santé et Bien-être sont distincts	259
2. La nature scientifique de l'art-thérapie implique des savoirs	260
A) Le savoir fondamental se décompose en savoirs spécifiques	260
B) Les savoirs de l'Art sont au service de l'art-thérapie	261

c) L'expression personnalisée fonde la vérité en Art	262
C'est parce que chacun peut trouver une œuvre belle ou laide que l'expression de la subjectivité devient objective.	262
d) L'ouverture scientifique relative à l'art-thérapie	262
e) Des sciences connexes sont impliquées en Art	263
f) L'art-thérapie au regard de la science médicale	264
Le pouvoir de l'Art est constant, mais pas généralisable.	264
g) Les dangers relatifs à l'activité artistique confortent l'aspect scientifique de l'art-thérapie	264
h) L'expérience tend à confirmer la constance des résultats	265
Il s'agit de mettre l'Art au service des êtres humains et non les êtres humains au service de l'Art.	265
3. Les modalités scientifiques de l'art-thérapie	266
A) Une définition reconnue oriente les prescriptions médicales	266
B) Un modèle théorique synthétise l'activité artistique	266
C) Une éthique professionnelle anime la discipline	267
D) Un enseignement fondé sur la recherche forme les professionnels	267
E) Des nouveautés apparaissent	268
F) Les extensions scientifiques	269
G) La science est un cadre favorable pour le bon épanouissement de l'art-thérapie	270
L'Art, qui implique toutes les techniques artistiques, est essentiel en art-thérapie.	270
L'Art est exploité comme processeur thérapeutique.	270
F) Le cadre thérapeutique de l'art-thérapie moderne	271
1. Soigner, envie de soigner et envie d'être soigné	271
A) Le soin est un engagement	271
B) Le repérage dans le temps et dans l'espace est nécessaire	272
L'art-thérapeute devra tenir compte des spécificités d'inscription spatio-temporelle des productions artistiques dans ses stratégies thérapeutiques.	273
C) L'envie d'être soigné	273
D) L'envie de soigner	274
L'envie du bien-être pour l'art-thérapeute doit être plus forte que l'envie de l'Art.	275

2. Les limites de l'art-thérapie	275
Il existe des contre-indications à l'art-thérapie.	277
L'art-thérapie ne doit rien supprimer; elle complète ce qui existe.	278
3. L'originalité des objectifs en art-thérapie moderne	278
A) Au-delà des mots: le retour aux sources	278
Si tout langage est expression, toute expression n'est pas langage.	279
B) La distinction entre les objectifs sanitaires et les objectifs existentiels	280
Le Beau, le Bien, le Bon sont une interface entre le sanitaire et l'existentiel.	281
Leur expression est sanitaire, leur fondement est existentiel.	281
C) L'incidence des indications art-thérapeutiques sur et dans la vie quotidienne des patients	283
L'art-thérapie moderne vise la bonne qualité de vie quotidienne des patients.	284
4. Les perspectives	284
A) Généralités sur l'humanothérapie	284
B) Regard nouveau sur l'esthétique	286
a) Introduction	286
b) L'esthétique concerne le pouvoir éducatif de l'Art	286
c) L'esthétique concerne le spirituel	287
d) L'esthétique est différente de la morale	288
e) L'esthétique n'est pas hygiénique	288
f) L'esthétique concerne aussi l'expression artistique	289
g) Conclusion	289
C) Contribution de l'art-thérapie moderne à la science	290
a) L'apport de l'art-thérapie moderne aux sciences sanitaires ...	290
b) Connaître n'est pas soigner	291
c) La bousculade des idées	292
Conclusion de la troisième partie	292
L'art-thérapie nous entraîne sur la voie scientifique qui n'est que la « qualité d'un chemin ».	293
Jeu conclusif de la troisième partie	294

Quatrième partie	
Progressions pratiques :	
jeux, exercices et situations art-thérapeutiques	294
Présentation	298
1. Situations de présentation relatives au Bain global	300
Debout	300
Assis	301
Allongé	302
2. Présentation méthodologique des progressions pratiques	305
A – Première progression pratique	305
B – Deuxième progression pratique	309
C – Troisième progression pratique	313
D – Quatrième progression pratique	319
E – Cinquième progression pratique	327
Conclusion de la quatrième partie	332
Conclusion générale - Présentation de l'art-thérapie moderne	334
Introduction	335
Un métier qui doit être original	335
Art-thérapie traditionnelle et moderne	335
L'art-thérapie moderne respecte un cadre sanitaire	336
Développer la partie saine	337
L'Art est au service de la recherche du sublime	337
La beauté et la qualité sont distinctes	338
Vivre et exister sont distincts	338
L'Art est au service de la dignité humaine	338
L'Art est un processeur sanitaire	339
L'Art permet d'atteindre des objectifs existentiels	339
L'art-thérapeute dispose de moyens spécifiques	340
Conclusion	340

Annexes	342
Annexe 1 – Principaux domaines sanitaires abordés dans les mémoires de fin d'études universitaires (Tours, Grenoble, Lille UCL) (non exhaustifs)	343
Annexe 2 – Observation analytique de l'esthétique de la production artistique	344
Présentation générale	344
Repères généraux	344
Le thème ou sujet dominant	345
La technicité	345
La construction formelle de la production	346
La production dans le champ artistique	346
La production dans le champ culturel	347
Annexe 3 – Liste (non exhaustive) des mécanismes et sites d'actions impliqués dans l'opération artistique répertoriés dans les mémoires de fin d'études universitaires de Tours, Grenoble et de Lille UCL	348
Annexe 4 – Rapport général d'enquête sur le cube harmonique ...	350
A) Association spontanée d'idées aux réponses données	350
B) Mécanismes et sites d'action relatifs au Beau, Bien, Bon (non exhaustifs)	351
C) Liste de mécanismes et sites d'actions relatifs à la qualité du moment (liste non exhaustive) peuvent être relatifs à des sensations ou des sentiments	351
Lexique – Extrait du dictionnaire de l'art-thérapie	353
Bibliographie	358
Bibliographie générale	358
Ouvrages de l'auteur	362
Bibliographie principale	362
Direction scientifique	362
Traductions en langues étrangères	362
Ouvrages didactiques musicaux	362
Discographie	362