

Séminaire

" Psychothérapie et enseignement *Roy Hart* "

La figure de
Rafael Lopez-Pedraza

psychothérapeute

No hay mas remedio ...

il n'y a pas d'autre remède
pas le choix / inévitable / autant s'y résigner (pas nécessairement terminal...)

Remède

Vrai étym. = (médecine) – [μέδω](#), *médō* (« prendre soin de, protéger)

Nécessité = *Ananke*

la nécessaire confrontation avec le remède nécessaire

No hay mas remedio...

Remède

Fausse étym. « *remedium* » = médium / intermédiaire
(consultation / mantique / superstition / chamanisme)

Vrai étym. = (médecine) – [μέδω](#), *médō* (« prendre soin de, protéger »)

Remédier / Soin / Cure / Guérir / Traiter / Soulager / Cicatriser / Sauver
Palliatif / Développer / Grandir (grow up) / Mûrir

No hay mas remedio... (Remedios y Milagros)

Therapeia

therapeía (« cure ») dérivé du verbe therapévô
« servir, prendre soin de, et, par extension, soigner, traiter »), *théraps* « serviteur ».

Psyché la tradition romaine = *Anima* / Âme

La lignée anglo-saxonne et allemande = *Seelig Soul*

Psychothérapie = Cure de l'Âme

La cure spontanée et l'imagination de la curiosité (bébé)

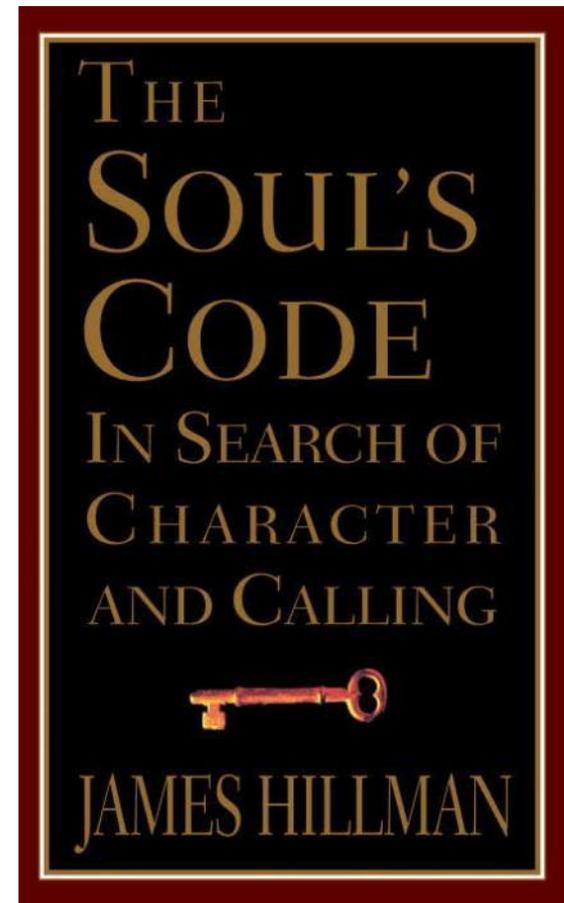
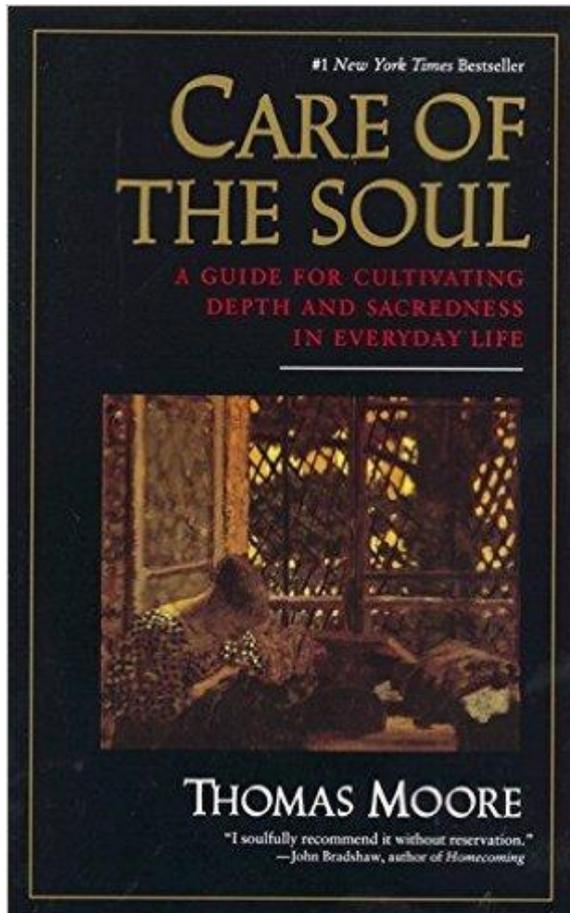
Curer le jambon / sel - neige

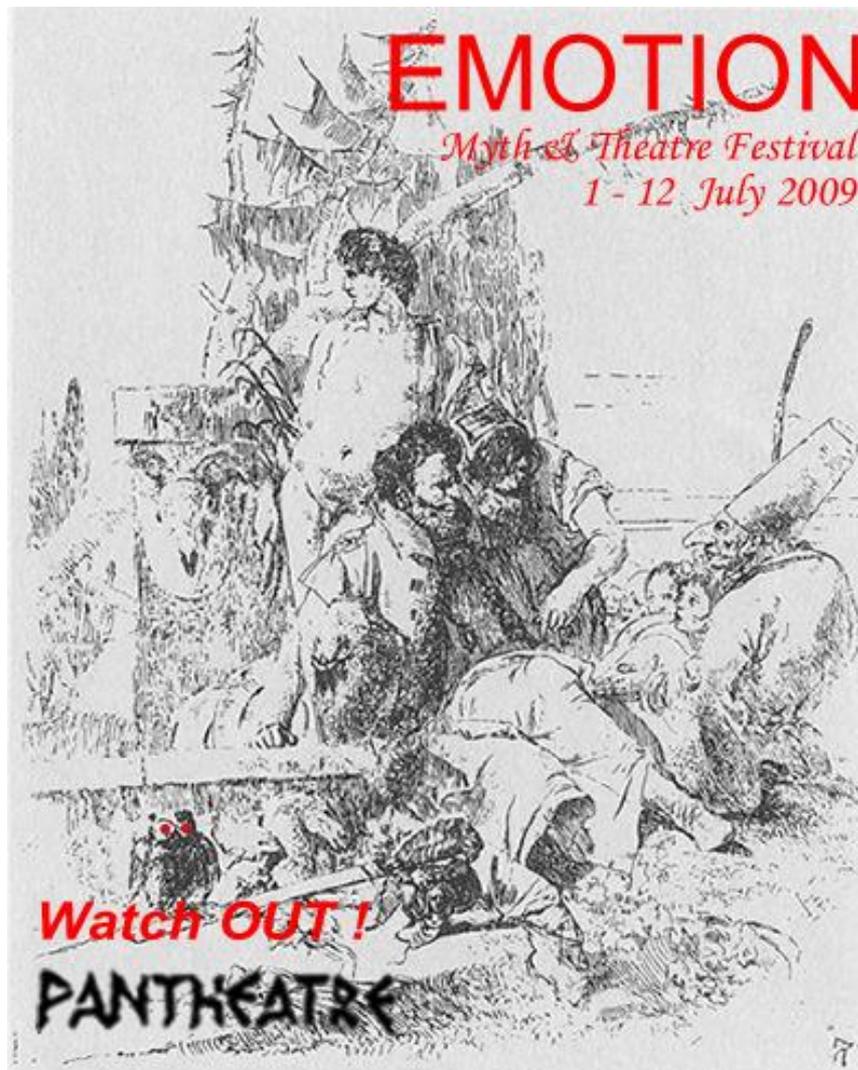
It is ideas that need therapy, more than persons. J. Hillman

No hay mas remedio...

Psychothérapie = Cure de l'Âme - *Care of Soul* (*The Soul's Code*)

cure / curiosité / *curare* (*pharmakon* / *panacea*)

Ce que nous appelons **EMOTION** aujourd'hui, en mythologie = ANGE (messager divin)
L'imagination comme perception = imagination objective « **Watch OUT!** »
Le statut et la définition de la **MAGIE**

Table Ronde du 16 mai 2015

« schizophrénie **consciente** »

Table Ronde du 31 octobre 2015

« Modèles et critères performatifs :

Roy Hart, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, James Hillman

CRITERES

performatifs et/ou pédagogiques

Modèles de *transmission 1*
pédagogie / formation / enseignement

George Gurdjieff, 1886 – 1949 - *Esoteric, spiritual teaching / Eveil spirituel*

“A man may be born, but in order to be born he must first die, and in order to die he must first awake.” (la conscience et la lutte contre le sommeil).

Les huit octaves / La 4e Dimension. **Peter D. Ouspensky**, 1878–1947

Nietzsche / Zarathoustra reprenant la formule de SILENUS (le nez rouge du clown imparfait) - professeur de Dionysos

1 – il vaut mieux ne pas être né

2 – si tu es né, meurs le plus vite possible

Un modèle de théâtre dionysien. La possession dionysiaque. Le guru charismatique.

Socrate / Maïeutique - la découverte et la connaissance de soi.

Le transfert – accouchement.

L'idéal Apollonien : « connais-toi toi-même »

Un modèle de théâtre apollonien. La possession apollonienne. Le corps féminin de la Pythie.

CRITERES

performatifs et/ou pédagogiques

Modèles de *transmission* 2
pédagogie / formation / enseignement

Alfred Wolfsohn 1896 - 1962 / Roy Hart 1926 - 1975

L'âme *Seele* du romantisme allemand (Rilke)

L'héritage talmudique (casuistique & antinomie)

L'opposition monothéisme / polythéisme (néo - paganisme / animisme)

Le modèle psychanalytique – Freud 1856 - 1939

Le modèle « transférentiel » du huis-clos entre analyste et analysant.

Suggestion, Hypnose : **Folie à deux**

L'importance du **PIANO** (et du « maître chanteur ») dans le modèle Wolfsohn / Roy Hart.

CRITERES

performatifs et/ou pédagogiques

Modèles de *transmission* 3
pédagogie / formation / enseignement

Wilhelm Reich (1897 – 1957) Parallélismes avec Artaud

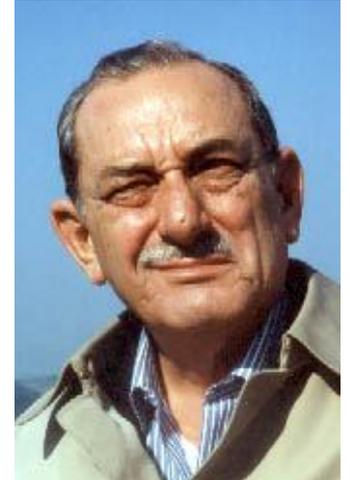
*The pleasure of living and the pleasure of the **orgasm** are identical. Extreme **orgasm anxiety** forms the basis of the general fear of life.*

*The pleasure of living and the pleasure of **singing** are identical.
Extreme **expressive anxiety** forms the basis of the general fear of life.*

Re. Herbert Marcuse : freudo-marxisme / névrose politique, féminisme , révolution sexuelle.

La fonction de l'orgasme / La Biopathie du cancer / La peste émotionnelle / Bio-physique
Bio-énergétique (Lowen) / Cri primal (Janov)

Rafael Lopez-Pedraza

Art ↔ Thérapie

« Un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la „médecine“. »

J. M. G. Le Clézio Préface de *Hai*

« 49% thérapie, 51% art » (Roy Hart)

Enrique... graduated in painting from Chelsea School of Arts, London, and taught Fine Arts at Goldsmith College (University of London).

His best students at the time (the late 60s) were involved in **performance art**, and doing work that he considered much more interesting and fun than his own painting work. This led him to theatre (he was 24 then) and to working with Roy Hart and the Roy Hart Theatre - a move with many personal and cultural implications. As well as performing and directing, he started teaching voice within the "Roy Hart" model. **The one-to-one "singing lesson" model, especially as practiced by Roy Hart and his followers, can be very close to the psychoanalytic 'transference' model. Ill at ease with some of the implications of this model, especially the potentially ambivalent use of therapy, Enrique stopped teaching for some years, and started the long dialogue with psychotherapists that led to his meeting with James Hillman and Rafael Lopez-Pedraza, as well as Charles Boer, Paul Kugler, Ginette Paris, Nor Hall and the archetypal psychology circle that was to inspire Pantheatre. This was in the late seventies and early eighties. Today, along with many of his collaborators, he would insist that **it is our esthetics, our modes of perception and appreciation, our political and cultural ideas that need therapy**. Hence the accent on **mytho-poetical and intellectual challenges**, in an otherwise very corporal and imagistic work.**

No hay mas remedio ...

Art **Thérapie**

L'émergence de la **psychologie des archétypes**

1969, Londres : l'Institut Warburg / La Bibliothèque Welcome

RLP: En 1969, une grande lassitude se faisait sentir à l'Institut (C.G. Jung de Zurich), il y avait un grand malaise et de grandes lacunes. Cette année-là, Hillman et moi sommes allés à Londres et nous vivions près de l'Institut Warburg et de la Bibliothèque Welcome. Je lisais déjà, pendant ces années, les œuvres des savants et chercheurs de l'Institut Warburg. La Bibliothèque Welcome est une bibliothèque de l'histoire de la médecine. Nous ne savons pas comment toutes ces choses de l'Institut Warburg, de la Bibliothèque Welcome, ont commencé à entrer dans notre psyché.

l'Institut Warburg a été (et l'est toujours) le grand foyer d'études sur l'histoire de l'imagination occidentale, de l'Antiquité à nos jours, avec un fort accent (naturellement) sur la Renaissance Italienne – dont la tradition néo-platonicienne. James Hillman devint le penseur phare des Conférences d'Eranos en Suisse (un autre lieu mythique.) Il y écrivit ses grands livres psychologiques, dont *The Dream and the Underworld*. En quelques mots: il recentra sur la psyché occidentale les ouvertures faites par C.G. Jung, et développa **les liens entre mythe et psyché**. Il a aussi décrit son approche comme **Psychologie Alchimique**, ou comme Psychologie Imaginale après sa rencontre avec Henri Corbin à Eranos. Rafael Lopez-Pedraza prit ses distances sur cette dernière appellation – où il suspectait des influences monothéistes, voire iconoclastes...

No hay mas remedio ...

Art *Thérapie*

Une médecine talismanique

RLP: Le Picatrix est une œuvre sur ce qu'on dénominaient « la médecine talismanique ». Aby Warburg, le père de l'iconographie moderne, était fasciné par le Picatrix tel qu'il est apparu dans l'Islam médiéval, où il est connecté avec les signes astrologiques. Warburg a vu dans l'astrologie la connexion entre la rationalité logique et mathématique et la magie. Ses élèves ont exploré ce domaine. Frances Yates a étudié longuement l'importance du Picatrix et des talismans pendant la Renaissance et dans la pensée néo-platonicienne de Ficin et de Giordano Bruno. Mais en réalité, le Picatrix est une lecture des différents archétypes, parce que **la fabrication d'un talisman est faite en liaison avec l'archétype auquel appartient** le mal à traiter. A titre d'exemple, je vais te raconter une histoire du Haut Moyen Age, de l'époque où l'on utilisait encore la médecine talismanique. Il est dit qu'Arnaud de Villeneuve lorsqu'il était à Rome, est tombé en disgrâce à cause de ses polémiques avec d'autres érudits de l'époque et qu'il fut mis en prison. Il se trouve que le Pape de garde est tombé malade et avait besoin de voir un bon médecin. Quelqu'un a dit que ce médecin était en prison et le pape a ordonné de le sortir. Arnaud a parlé avec le pape et lui a recommandé un talisman, **un lion en plomb**. Cela me donne une impression: ce pape souffrait d'une dépression très sévère pour les choses du pouvoir. Le lion (puissance) et le plomb (dépression) lui sont donnés comme **talisman dans une image, une image qui pourrait cerner le mal et qui était «chargée»**. Cela créait, en quelque sorte, un lien thérapeutique avec la crise soufferte. C'est cela **le principe, ou la dynamique** du livre, mais la lecture du Picatrix fut d'une grande richesse. Ce fut une expérience très mystérieuse qui a constellé des émotions insoupçonnées et qui nous a fait **vivre des expériences** que nous n'avions pas eues auparavant, des expériences qui nous ont certainement fait **bouger psychologiquement**.

Figuration : Tolérance et Ethique

Rafael Lopez-Pedraza valorisait tout particulièrement **l'éthique de la tolérance**. Il m'a même dit un jour : « ce que nous ne pouvons pas tolérer sera, un jour, ce qui va nous tuer... » ! ... Dans toutes ces questions il se disait **polythéiste** : comment tolérer une figure divine qui nous est étrangère, voire insupportable, ou carrément intolérable – question qui est au **fondement éthique de la psychologie archétypale**. D'un autre côté, pour arriver à ce type de tolérance, il faut **chercher à connaître l'autre, à l'étudier, pour pouvoir se le « figurer »**. C'est là qu'entre la notion d'une **psychologie culturelle** – et, en ce qui me concerne, la « **figuration théâtrale** ».

Le livre de Rafael Lopez-Pedraza, *Hermès et ses enfants dans la psychothérapie*, est à beaucoup d'égards un livre sur les défis que nous posent Hermès et ses enfants (Pan, Priape et l'Hermaphrodite), **notamment dans les domaines de la sexualité et de la morale**. A ce sujet, il faut prendre note de l'importance de la visite d'études qu'effectuèrent James Hillman, Patricia Berry, Rafael et Valerie Lopez-Pedraza à l'Institut Warburg à Londres à la fin des années 60 : je vois cette visite comme la fondation d'une psychologie culturelle – archétypale – celles qu'ils ont élaborée dans le sillage de C.G. Jung.

Satyricon et *La Deuxième Sophistique*

Satyricon , de Petronius – Rome « décadente » (Néron, Pline) / Scholarship (surtout Gender Studies / Etudes de Genres – Michel Foucault (Histoire de la Sexualité).

L'importance de la rhétorique, sophistique, (Derrida, Lyotard, Nancy, – 3e Sophistique ? Les philosophes hystériques...), de la notion de performance et de performativité (Austin).

Daphnis et Chloé de Longus & Les Aventures de Leucippe et Clitophon d'Achille Tatius

Les Métamorphoses d'Ovide

L'Âne d'Or, Apulée – qui inclut « Eros et Psyché » - *Le Mythe de la Psychanalyse*, de James Hillman.

No hay mas remedio:

Les pérégrinations d'Encolpe comme recherche du **talisman** « **guérisseur** » dans le Satyricon (Fellini et Hillman !)

Comment **considérer**, **contempler** ces « recherches » psycho-thérapeutiques du point de vue de la création, spécialement de la création théâtrale? Du point de vue de l'enseignement vocal? Dans les procédures d'un laboratoire d'un « Théâtre Alchimique » ?

Pan Hermaphrodite Priape

improvisation = imps at work

impulse = an imp giving you a shove

Imp = lutin, elfe – mais en fait « génie »

La performance vocale s'appuie sur deux principes complémentaires : finesse technique et risque expressif. Elle cherche à mettre en valeur le génie personnel - musicalité et tempérament - ainsi que la pertinence (ou impertinence) de ce qu'on a à dire, que ce soit par la parole, le geste, le chant, l'image, le cri, le silence, ou leur synthèse dans un théâtre chorégraphique.

L'importance du passage à l'acte (acting out)

Le(s) génie(s) de Priape

Rodrigo Garcia

Retour au Satyricon : le talisman hermaphroditique / les Freaks

Hermès

Caducée – bâton du messenger (*caduceator*)

Apollo - [[Asclepius \(Esculapius\)](#) - [Tiresias](#)] - Hermes

Hermes (The Flying Mercury by Giovanni Da Bologna, 1580)

"A smart blend of psychology, philosophy and literary history..." —*Kirkus Reviews*

A TASTE for CHAOS

THE ART OF LITERARY IMPROVISATION

Soraia et l'horlogerie déréglée d'Hermès

Armelle Magnant

Il y a une personne déterminée, qui avance. Elle parcourt un chemin déterminé, avec une **application héroïque**. La ligne qu'elle suit n'est pas une ligne de fuite, c'est un aboutissement. **L'horizon est inversé**. ... C'est un traveling de cinéma. La caméra recule devant quelqu'un avançant vers le spectateur. ... Il s'agit d'un travelling effectué sans caméra.

A un moment, il y a cette image : la personne déterminée est penchée en avant, elle a les coudes relevés dans son dos comme deux ailerons avec lesquels elle découpe le vent... position de vitesse absolue et un mouvement ultra lent. C'est une image filmée au ralenti, **sans caméra**.

Puis, la personne déterminée se redresse. On croirait qu'une force, le vent ou le vent généré par sa vitesse la pousse en sens inverse de sa trajectoire, de sa **voie**. Elle a la bouche grande ouverte comme si le vent ou sa vitesse s'y **engouffrait** aussi. Le son qui s'en échappe existe mais paraît inaudible. Comme aspiré avec cet air qui la pousse de l'autre côté de la détermination. Le son émis semble obéir, comme l'image, à **des inversions** de texture, de vitesse de diffusion, de fréquence, d'urgence. Il est aux prises avec une série infinie de distorsions, et ces événements qui le distordent ne sont en fait que le paysage que traverse la personne déterminée. Elle seule nous donne à voir le temps qu'il fait, le paysage qu'elle parcourt et l'allure à laquelle elle le parcourt, parce qu'ils ou leurs mémoires traversent son corps. Le vent, les tempêtes entravent sa marche, mais aussi des montagnes, des fleuves, des landes boueuses... Pourtant, tout cela a été raturé, effacé sur l'image, comme si on avait gratté, brûlé ou surexposé la pellicule. Une pellicule aussi absente que la caméra.

... au bout de sa trajectoire. Elle s'effondre. **Sa perspective était un point de chute**. ... La personne déterminée est un messenger. **Et cet Hermès est arrivé en retard**. Malgré l'urgence, la détermination héroïque, malgré tout, Hermès délivre son message sur une place vidée de ceux à qui il était destiné. C'est trop tard. Personne n'aura le message. Personne ne l'écoute. Et les spectateurs voient ça. Hermès a été fait prisonnier d'un temps ralenti, entravé par le vent, déréglé par le son et ces images inversées ou paradoxales, où les aléas climatiques, le paysage ou sa détermination même s'engouffraient à l'intérieur de lui, comme quand on projette un film à l'envers. Un film qui ne s'est jamais déroulé sous l'œil d'une caméra.