

DIE SCHLUMPER COMME ON FAIT SON LIT... [WIE MAN SICH BETTET]

**UNE EXPOSITION DE GROUPE AVEC
ET PAR LES SCHLUMPER (HAMBOURG)**

**DOSSIER PEDAGOGIQUE
PARTIE 1 - THEME DE L'EXPOSITION ET CONTENU**

**GOETHE
INSTITUT**

Sprache. Kultur. Deutschland.

1. PRESENTATION DE L'EXPOSITION ET DU THEME PRINCIPAL COMME ON FAIT SON LIT... [WIE MAN SICH BETTET...]

Un texte de Dagmar Detlefsen

Dans l'art, les choses sont rarement ce que nous croyons voir. Ainsi, dans cette exposition, un lit n'est pas simplement un lit.

Un lit est bien plus qu'un meuble pour dormir. Il peut être un lieu de nostalgie, un lit de malade, un lieu de travail, une zone de protection, le centre de la vie ainsi que le premier et le dernier endroit de la vie. Un lit peut être confortable ou spartiate, conçu selon des critères ergonomiques ou constitué d'un sol nu. Il peut être construit dans la paille, dans le sable, avec de lourdes peaux ou de fines nattes. Il peut aussi bien servir de lit de camp, de matelas pneumatique ou de hamac que de lit d'apparat ou de parade.

Depuis toujours, l'endroit où l'on dort revêt une importance toute particulière. L'homme passe environ un tiers de sa vie à dormir, dans un état mystérieux de perte de contrôle de son corps et de son esprit. Nous connaissons l'hibernation, la sieste, le sommeil de beauté, le sommeil des justes et le coït. Nous avons entendu parler de la fameuse seconde de sommeil et du phénomène du somnambulisme. Nous craignons le frère du sommeil et l'insomnie, nous nous énervons contre les marchands de sommeil et nous nous réjouissons d'un sommeil profond et réparateur.

Dans l'histoire de l'art et de la culture, ce thème, avec ses aspects socio-politiques, symboliques, mais aussi mystiques, a toujours été très populaire. Toutes les époques et toutes les cultures se sont penchées sur le thème du sommeil. D'innombrables représentations érotiques, mais aussi des scènes sur le lit de mort ou des portraits de dormeurs et, bien sûr, l'univers des rêves, ses mystères et sa magie ne cessent de fasciner.

Une dream team d'artistes s'est ici penchée sur le monde autour du sommeil. Nous trouvons un lit qui ne promet pas le repos, nous nous enfonçons dans des oreillers et des matelas qui racontent des histoires. Nous nous émerveillons devant des représentations oniriques de la nostalgie, de la terreur ou du doute. Nous voyons des images concrètes ou abstraites ainsi que des textes qui éveillent des associations.

Les artistes suivants se sont lancés dans ce thème varié et passionnant : Stefanie Bubert, Ulla Dietrichsen, Jörg Höling, Julia Maiquez Esterlich, Robin Hinsch, Miriam Hosner, Rohulla Kazimi, Stefan Marx, Franziska Opel, Horst Wäßle, Klara Zwick et d'autres.

Sous le commissariat de Julia Maiquez Esterlich

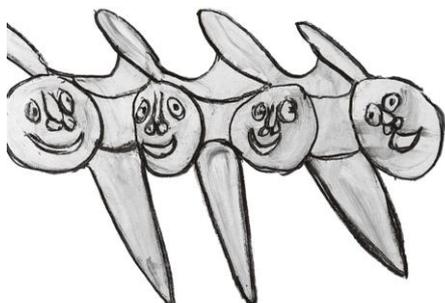
*En coproduction avec la Friche la Belle de Mai et en partenariat avec le Cabanon de Simon et Radio Grenouille.
Soutenu par la fondation ODDO BHF, l'autorité de la culture et des médias de Hambourg.*

2. QUI SONT LES SCHLUMPER?

La "Galerie der Schlumper" est un forum pour l'art et l'inclusion et se trouve dans le quartier Karolinenviertel à Hambourg. Elle a été ouverte en 2014 à proximité immédiate de l'atelier des Schlumper.

La galerie des Schlumper a pour objectif de présenter, dans le cadre d'expositions temporaires, les travaux actuels de la communauté d'ateliers, ainsi que l'œuvre de certains artistes décédés des Schlumper. En outre, de nombreuses expositions sont organisées en collaboration avec d'autres artistes, handicapés ou non.

Le concept d'exposition inclusive doit servir d'exemple pour une pratique qui va de soi dans le monde de l'art.

L'origine de la communauté d'ateliers "Die Schlumper" remonte à l'idée de l'artiste hambourgeois Rolf Laute. Celui-ci a commencé à travailler en 1984 dans la rue Beim Schlump avec un petit groupe de personnes douées artistiquement et souffrant de différents handicaps. Le petit projet initial a donné naissance en 1993 au projet de travail indépendant "Schlumper von Beruf".

Entre-temps, l'atelier offre à 30 artistes un poste de travail fixe dans l'ancien abattoir de bovins et leur permet d'y effectuer un travail libre, autodéterminé et rémunéré.

<https://www.schlumper.de/>

3. INCLUSION

Le terme d'inclusion signifie que toutes les personnes - indépendamment de certaines caractéristiques - sont incluses dans les institutions sociales et sociétales et sont admises comme membres inconditionnels. De telles institutions sont par exemple le système éducatif général, le premier marché du travail, mais aussi des établissements tels que les piscines en plein air ou les théâtres. Ces lieux doivent absolument être accessibles à tous.

L'inclusion doit être pensée à grande échelle. Presque tous les domaines de notre vie peuvent être conçus de manière inclusive. Même le langage peut être inclusif, c'est-à-dire sans barrières.

3.1 QUI PEUT DORMIR OU ?

L'ARCHITECTURE DEFENSIVE COMME EXEMPLE D'EXCLUSION

Dans l'espace public, c'est-à-dire dans les villes allemandes et françaises et au-delà, on trouve de plus en plus d'architecture 'défensive' ou 'anti-sans-abri'. Cela signifie que les villes, par leur aménagement de l'espace public, empêchent les sans-abris de s'installer à certains endroits pour se reposer ou dormir. Concrètement, cela signifie par exemple que les bancs sont séparés par des accoudoirs, que des petits cônes en acier sont placés sur des surfaces couvertes ou que de la musique est diffusée à plein volume dans ou devant les galeries marchandes chaudes.

Il semble que dormir/dormir en sécurité soit un privilège qui n'est pas accessible à tous.tes de la même manière. Étant donné qu'il s'agit d'une exposition inclusive, nous nous pencherons également sur ce sujet dans ce dossier, du moins en partie. L'inclusivité n'a donc pas seulement à voir avec le traitement égalitaire des personnes handicapées, mais aussi avec l'inclusion de tous les groupes sociaux qui ne correspondent pas à la norme présumée.

Seite 4, Comme on fait son lit...
[Wie man sich Bettet]

Dans une émission de radio de la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), il est fait référence à l'architecture défensive et l'image d'un banc avec des cônes d'acier pointus est montrée comme exemple. Un exemple grave de cette architecture anti-sans-abri.

© Defensive Architektur - 100 Sekunden Wissen - SRF

Le magazine allemand Stern consacre également une galerie de photos au thème de l'architecture défensive dirigée contre les sans-abris. Cette photo montre un banc déjà très étroit qui rend encore plus impossible d'y dormir grâce à des séparations en bois.

© Roses Nicolas/ABACA/ / Picture Alliance

Les archisuits de l'artiste américaine Sarah Ross sont une réponse artistique très directe à cette architecture. L'œuvre artistique se compose de quatre joggings fabriqués pour certaines structures architecturales de Los Angeles. Les combinaisons enferment l'espace négatif des structures et permettent à celui qui les porte de se glisser dans ou sur les structures censées l'exclure.

© Sarah Ross

Le projet fait référence à l'architecture en tant que prolongement de la loi, qui utilise l'environnement bâti pour surveiller et contrôler les corps racialisés, classifiés et sexués. Archisuits suggère que le porteur peut résister non seulement en étant présent, mais en étant confortablement et tranquillement présent.

En tant qu'un des artistes de l'exposition 'Comme on fait son lit', c'est surtout Robin Hinsch qui se penche sur les questions sociales liées au sommeil, par exemple avec cette photo que l'on peut voir dans l'exposition.

© Robin Hinsch

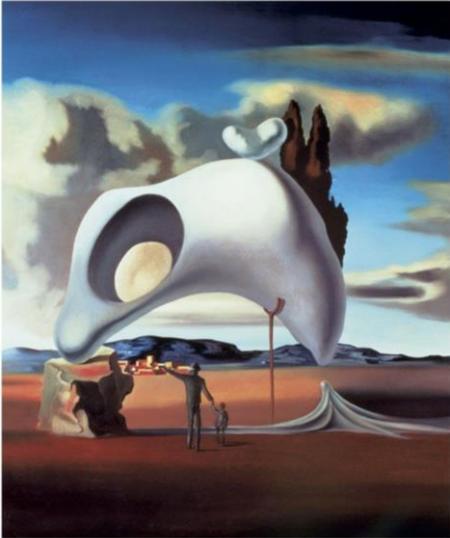
4. REVER

„IL EST BON DE POURSUIVRE SES REVES, MAIS MAUVAIS [...] D'ETRE POURSUIVI PAR EUX“

(Franz Kafka 1920: 96)

Pendant que nous dormons la nuit, notre corps se repose. Mais notre cerveau n'est pas simplement éteint. Il se passe encore beaucoup de choses en mode prétendument "repos". Les expériences vécues sont assimilées et des choses fantastiques peuvent être vécues dans nos rêves. Dans nos rêves, nous vivons des choses que nous pensons être réelles et ce n'est qu'au réveil que nous nous rendons compte que ce que nous avons "vécu" n'était que fantasmé. Les rêves sont des expériences très personnelles et privées, car seule la personne qui rêve vit son propre rêve. Depuis toujours, on spéculé sur la manière dont les rêves se forment, on analyse ce qui se passe dans les rêves et on essaie de les contrôler. Sigmund Freud, un médecin autrichien, a tenté dès le 19e siècle d'explorer la psyché humaine à l'aide de l'interprétation des rêves. Pour Freud, les rêves révèlent surtout des choses dont on n'a pas conscience, par exemple des désirs refoulés ou cachés.

De l'Antiquité au Pop Art, le rêve est un énorme sujet dans l'histoire de l'art. Tu connais peut-être aussi les surréalistes, qui se sont mis dans des états oniriques (parfois avec des stupéfiants) et ont ainsi élargi la réalité. L'un des surréalistes les plus célèbres était Salvador Dali. Dans le mouvement artistique du surréalisme, l'onirisme, le fantastique et "l'absurde" sont au centre. L'illustration de gauche montre la représentation surréaliste de Dali de ruines après une averse. Elle s'intitule : Atavistic Vestiges After the Rain.

L'état de rêve suscite donc une grande fascination chez l'homme. Probablement parce qu'aucune explication définitive n'a encore été trouvée sur l'origine ou l'existence des rêves.

Le thème du rêve est également traité dans les films. Dans "Matrix", le personnage de Neo est confronté au choix de vivre pour toujours dans le monde merveilleux des rêves de la matrice ou de se battre pour survivre dans la réalité dystopique. Tandis que dans "Inception", Leonardo DiCaprio doit pénétrer dans le subconscient de personnes qui rêvent pour y voler des informations. La photo montre une scène du monde onirique du film.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2007

© Screenshot: Inception

4.1 REVES LUCIDES

Avez-vous toujours voulu faire en rêve des choses que vous ne pouvez pas faire dans la vie réelle, comme voler ou respirer sous l'eau ? Ou aimeriez-vous affronter votre adversaire dans un cauchemar qui revient sans cesse et mettre fin à ce cycle ? Alors cette section pourrait vous intéresser :

Rêver lucide signifie rêver consciemment, c'est-à-dire être parfaitement conscient du fait que l'on est en train de rêver, et donc pouvoir influencer et modifier le rêve. Selon les chercheurs, tout le monde possède cette capacité, il est même possible d'accéder consciemment à ce niveau de perception. Mais cela nécessite de la pratique et certaines techniques.

Le dormeur peut intervenir dans le rêve, modifier activement des processus, changer des personnes ou des scènes dans son sens. La manière dont se produit l'état de rêve lucide n'a toutefois pas encore été étudiée scientifiquement. Ce qui pourrait être démontré par des études, c'est que d'autres zones du cerveau sont actives lors d'un rêve lucide par rapport à un rêve normal. Ce sont surtout les parties du cerveau liées à l'auto-évaluation, à l'évaluation de ses propres pensées et sentiments et à la perception de soi qui ont montré une activité accrue chez les rêveurs lucides.

Cette forme de rêve n'a pas seulement l'avantage de "vivre" des choses que l'on ne peut pas expérimenter à l'état de veille, elle peut aussi aider les personnes qui font des cauchemars terribles et récurrents à les réécrire. Mais les rêves lucides peuvent également améliorer le déroulement des mouvements et de l'entraînement des sportifs professionnels.

5. CONSEILS DE LECTURE ET DE RECHERCHE :

La littérature a également produit de nombreux textes sur le thème du sommeil, de l'insomnie et des rêves. Nous avons réuni ici une liste de lecture pour petit.e.s et grand.e.s, d'auteur.e.s les plus divers qui ont écrit des poèmes, des romans et des textes courts sur ce thème.

Livres pour enfants:

Bougeault, Pascale (2004): Chacun dans son lit. Paris, Frankreich: L'école de loisirs.

Fickel, Florian (2020): Jetzt wird geschlafen, Freunde! Gutenachtgeschichten mit Tiger und Bär. Nach einer Figurenwelt von Janosch. 3. Auflage, Hamburg, Deutschland: Ellermann Verlag.

Harjes, Stefanie und Stefan Klein (2018): Der Traumwolf. Düsseldorf, Deutschland: Fischer Sauerländer Verlag.

Livres pour la jeunesse:

Abedi, Isabel (2016): Die längste Nacht. Würzburg, Deutschland: Arena Verlag. (In Goethe-Onleihe verfügbar).

Brezan, Jurij (2004): Krabat - Oder die Verwandlung der Welt. Frankfurt am Main, Deutschland: Suhrkamp Verlag. (In Goethe-Onleihe verfügbar).

Gier, Kerstin (2021): Vergissmeinnicht - Was man bei Licht nicht sehen kann. Frankfurt am Main, Deutschland: S.Fischer Verlag. (In Goethe-Onleihe verfügbar).

Hoffmann, E.T. A. (2021): Der Sandmann. Textausgabe mit Kommentar und Materialien. Leipzig, Deutschland: Reclam Verlag.

Livres:

Berg, Sibylle (2009): Der Mann schläft. München, Deutschland: Carl Hanser Verlag. (In Goethe Onleihe verfügbar).

Helfer, Monika (2010): Bevor ich schlafen kann. Wien, Österreich: Paul Zsolnay Verlag. (In Goethe Onleihe verfügbar).

Kafka, Franz (2011): Ein Traum, in: Franz Kafka, Die Erzählungen, Frankfurt am Main, Deutschland: S. Fischer Verlag.

Kolb, Ulrike (2013): Die Schlaflosen. Göttingen, Deutschland: Wallstein Verlag. (In Goethe Onleihe verfügbar).

Murakami, Haruki (2009): Schlaf. Köln, Deutschland: DuMont Verlag.

Nancy, Jean-Luc (2007): Tombe de sommeil. Paris, Frankreich. Édition Galilée.

Schleime, Cornelia und Martin Walser (2022): Das Traumtagebuch. Postkarten aus dem Schlaf. Hamburg, Deutschland: Rowohlt Verlag.

Schmidt, Arno (2004): Zettels Traum. 2. Auflage, Frankfurt am Main, Deutschland: S. Fischer Verlag.

Vigarelló, Georges (2022): Histoire de la fatigue. Paris, Frankreich: Édition du Seuil.

La Poésie:

Bleutge, Nico (2023): schlafbaum-variationen. Gedichte. Münschen, Deutschland: C.H.Beck Verlag.

Novalis (1826/2016): Hymnen an die Nacht. Geistliche Lieder. Die Christenheit oder Europa. Karl-Maria Guth (Hrsg.), Berlin, Deutschland: Zenodot Verlagsgesellschaft.

Rilke, Rainer Maria (2004): Gedichte an die Nacht. 5. Edition, Berlin, Deutschland: Insel Verlag.

Articles et vidéos:

Hier können die ganz Kleinen bei Janoschs Traumstunde einen Schatz finden:

Janoschs Traumstunde - YouTube

Ein Artikel der Deutschen Welle um Deutsch zu lernen und Vokabeln zum Thema Schlaf kennenzulernen:

Schlaf | DW Deutsch Lernen

Und was die klassischen Literat*innen zum Thema Schlaf wussten, kann hier nachgelesen werden:

Schlafen: Tausend Seiten wach | ZEIT ONLINE

Was die Traumforschung zum Thema Klartraum bzw. Luzidem Träumen weiß, zeigt dieser Artikel der GEO:

Luzides Träumen: Wenn sich Träume steuern lassen - [GEO]

Seite 9, Comme on fait son lit...
[Wie man sich Bettet]

Was die aktuelle Forschung zum Thema Träumen und Klarträume weiß, kann in folgendem Video von Arte in Erfahrung gebracht werden:

Sollten wir mehr träumen? - 42 - Die Antwort auf fast alles - Die ganze Doku | ARTE

Mentions légales

Conception de base et rédaction:
Sophia Schlüter et Thea Krueger

Goethe-Institut Marseille
La Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
Frankreich

T +33 (0) 495049635
Info-marseille@goethe.de
www.goethe.de/marseille