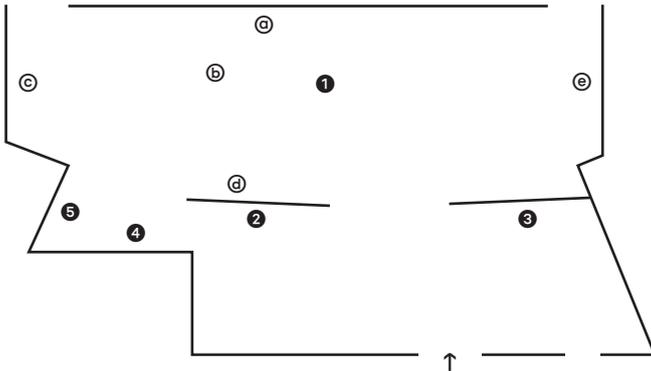

Prenez place
dans l'espace.

Observez ce que vous ressentez, là, tout de suite.

- ❶ Discours primal (installation)
 - ⓐ Discours primal (vidéo)
 - ⓑ Animaux politiques
 - ⓒ Le cri primal
 - ⓓ Qu'est-ce qui vous a dérangé-e-s?
 - ⓔ Jarre à cri
 - ❷ Le leader d'opinion
 - ❸ Mon esprit m'appartient
 - ❹ Le cube invisible
 - ❺ Médaille inflective
- Liz Magic Laser—Biographie
Commentaire—Céline Poulin
François Delsarte et L'ABCC du CACB

① Discours primal (installation)

«Observez ce que vous ressentez, là, tout de suite. Maintenant, je veux que vous pensiez aux dernières nouvelles du monde. Comment vous ont-elles affecté? [...] Pensez aux gens qui prennent des décisions pour vous, aux gens qui vous font mal. Invitez-les à nous rejoindre dans cette salle. Ils sont ici. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? [...] Dites-le.»

Très en vogue dans les années 1970 aux États-Unis, la thérapie primale fut développée par l'américain Arthur Janov. Il s'agit d'un travail de régression pour retrouver la très petite enfance et parvenir à la formulation d'un cri issu de cette période dite primale. L'approche radicale d'Arthur Janov est fondée sur l'abréaction, à savoir le fait de revivre de manière cathartique un événement traumatique. Son objectif est d'enjoindre les personnes à puissamment communiquer afin que leurs vies puissent changer. Laser applique cette méthode thérapeutique aux discours politiques actuels.

Liz Magic Laser présente la vidéo *Primal Speech* au sein d'une installation du même nom. Destiné à accueillir un workshop thérapeutique, ce décor fait de matériaux mixtes constitue une version fonctionnelle de ce que Liz Magic Laser nomme la chambre politique de cri primal [*political primal scream room*].

Primal Speech, 2017, installation, mousse polyuréthane, vinyle, Velcro, miroir en aluminium (Dibond), porcelaine, bois, Plexiglas, feutre, fil de fer, fibre ouatée synthétique, tapis gris, dimensions variables. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles.

Prenez
contact avec
tout votre
être, votre
corps, votre
esprit, votre
respiration.

© Discours primal (vidéo)

Dans la vidéo, Liz Magic Laser filme un groupe de personnes confiné dans une chambre d'isolement capitonnée. Ces acteurs, pris en charge par Valerie Bell, coach professionnelle certifiée et formée à la thérapie primale, conçoivent des opinions politiques opposées. Chacun-e se trouve aiguillé-e pour mettre en jeu ses propres idéologies et fouiller en lui/elle-même les fondements des relations aux hommes et femmes politiques qui peuvent potentiellement le/la diriger.

Primal Speech, 2016, vidéo, 11 min. 50 sec. Avec des activités thérapeutiques menées en collaboration avec Valerie Bell, coach de vie certifiée. Avec les acteurs et actrices Gisela Chipe, Adèle Jacques, Armeliane Bindickou, Adam Davenport, Mari Hayes, Rhiannon Lattimer et Tom Staggs. Traduction: Adèle Jacques. Directeur de la photographie: Chris Heinrich. Assistante directeur: Hanna Lea Novak. Assistant caméra: Sam Krebs. Ingénieur du son: Joe Quartararo. Assistant son: Trevor Hoar. Assistante casting: Rachel Zaretsky. Montage: Liz Magic Laser et Ben Bernstein. Mixage audio (version française): François Blaignan. Script de la thérapie écrit en collaboration avec Valerie Bell et avec des contributions de Gisela Chipe. Remerciements à Sanya Kantarovsky, Ken Laser, Ben Lerner, Wendy Osserman, Thomas Cowley Williams et au coach exécutif Jeremy Robinson. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles. Adaptation française: Production CAC Brétigny.

Pensez à
ce qui se
passe dans
le monde.

© Animaux politiques

Dans la thérapie primale, il est demandé au patient d'apporter avec lui une peluche qu'il pourra embrasser ou au contraire frapper lors des sessions thérapeutiques. Au sein des murs gris capitonnés de son installation, Liz Magic Laser met à disposition des visiteurs et des participants au workshop des peluches représentant les logos de divers partis politiques. À chaque nouvelle présentation de l'installation, deux peluches viennent s'ajouter, en référence aux partis politiques propres au pays dans lequel elle est présentée.

Political Animals: Elephant, 2016, feutre, fil, fil de fer, fibre ouatée synthétique, environ 56×81×30,5 cm. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles.

Political Animals: Donkey, 2016, feutre, fil, fil de fer, fibre ouatée synthétique, environ 76×91×25 cm. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles.

Political Animals: Rose, 2016, feutre, fil, fil de fer, fibre ouatée synthétique, environ 25×109×61 cm. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles.

Political Animals: Oak Tree, 2016, feutre, fil, fil de fer, fibre ouatée synthétique, environ 75×73×25 cm. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles.

Political Animals: Hand Rose, 2017, feutre, fil, fil de fer, fibre ouatée synthétique, environ 81×61×30 cm. Production CAC Brétigny.

Political Animals: Flame, 2017, feutre, fil, fil de fer, fibre ouatée synthétique, environ 122×61×15 cm. Production CAC Brétigny.

Maintenant, pouvez-vous nommer qui ou ce qui vous énerve le plus?

© Le cri primal

Le poster réfléchissant reprend la bouche ouverte qui figure sur la couverture de l'ouvrage *Primal Scream* d'Arthur Janov. Publié pour la première fois en 1970, *Primal Scream* expose la méthode psycho-thérapeutique radicale de Janov pour traiter les traumas. Les visiteurs sont invités, par mimétisme, à ouvrir grand leurs bouches afin que leur reflet se superpose au motif que porte le miroir.

The Primal Scream, 2016, miroir en aluminium (Dibond), mousse polyuréthane, fil en vinyle, Velcro, environ 183 x 183 x 5 cm. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles.

© Qu'est-ce qui vous a dérangé-e-s?

Le second miroir adresse au regardeur une question: qu'est-ce qui t'a récemment affecté? Pourquoi?

Ce poster réfléchissant est destiné à être utilisé pour la thérapie politique que Liz Magic Laser met en place. Posée par le thérapeute dans le cadre de telles thérapies, la question se détache sur un fond représentant les logos des partis politiques des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, à savoir les trois pays dans lesquels se sont déroulés les workshops de thérapie politique et où a été présentée l'installation.

What's been bothering you?, 2016, miroir en aluminium (Dibond), mousse polyuréthane, fil en vinyle, Velcro, dimensions variables. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles.

À présent,
essayez de
localiser cette
sensation
dans votre
corps.

© Jarre à cri

Ce vase en porcelaine s'inspire des «jarres à cri» japonaises. Vendus dans le commerce comme anti-stress, ces réceptacles en plastique étouffent les bruits. Ils semblent ainsi constituer une version populaire d'un objet initialement conçu pour la thérapie primale.

Screaming Vase, 2016, céramique, laque, bois, mousse polyuréthane, vinyle, fil, Velcro, 183 x 183 x 36 cm. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles.

Où est-ce qu'elle se trouve?

② Le leader d'opinion

«Tout au fond, est-ce que vous voulez vraiment être une bonne personne? Ou est-ce que vous voulez seulement avoir l'air d'une bonne personne pour que les gens vous apprécient?»

Pour *The Thought Leader*, Laser reprend le format de la TED conférence, très populaire aux États-Unis et de plus en plus en France. TED (Technology, Entertainment, Design) est un format de discours de motivation visant à promouvoir «le pouvoir des idées pour changer les attitudes, les vies et finalement le monde». Les conférenciers proposent généralement des solutions abstraites aux problèmes contemporains, mais ils ont souvent été critiqués pour avoir omis d'offrir des mesures tangibles pour atteindre ces objectifs. Très cinématographiques et télévisuelles, les TED conférences inspirent nombre de scénaristes. Le monologue délivré par Alex Ammerman, le jeune acteur de *The Thought Leader*, est une adaptation des *Carnets du sous-sol* de Fiodor Dostoïevski (1864) dans le format TED conférence. Laser y introduit les divagations paranoïaques de l'anti-héros de Dostoïevski et applique l'attaque de l'écrivain contre l'idéal socialiste, accusé d'alimenter l'intérêt personnel, à son incarnation capitaliste contemporaine.

The Thought Leader, 2015, vidéo, 9 min. Avec l'acteur Alex Ammerman. Script écrit par Liz Magic Laser et inspiré des *Carnets du sous-sol* (1864) de Fiodor Dostoïevski. Coach vocal: Kristian Nammack. Traduction: Adèle Jacques. Directeurs de la photographie: Chris Heinrich et Tom Richmond. Ingénieur du son: Nikola Chapelle. Mixage son: Scott Benzel. Monteur effets sonores: Molly Fitzjarrald. Étalonnage: Alejandro Wilkins. Responsable de production: Anna Riley. Assistantes de production: Esther Hayes, Jasmine Kyoko et Samantha Rosner. Film tourné à Kickstarter, Brooklyn, NY. Figurant-e-s: Cole Akers, Kelela Blake, Tyler Booker, Travis Branch, Virginia Ferrer, Sein Gay, Jessica Gallucci, Ryan Healey, Joseph Henry, Minki Hong, Kelvin Lofton, Rebekah Loy, Roberto Mugnai, Job Piston, James Pyeck, Mike Quinn, Hobson Riley, Khalid Rivera, Alexis Rosenbaum, Malaika Said, Stephanie Samford, Noriko Sato, Isaiah Seward, Charlii Tv, Alex Xenos et Liz Zito. Remerciements à Kathy Ammerman, Sanya Kantarovsky, Owen Katz, Ken Laser, Ella Maré, Fabrice Nadjari, Wendy Osserman, Chadwick Rantanen, Anna Riley, Hobson Riley, Hong-An Truong, Esther Kim Varet, Joseph Varet, Tomasz Werner, Kate Wilson, Spencer Wolff et Kickstarter. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles et Wilfried Lentz, Rotterdam. Adaptation française: Production CAC Brétigny.

Si cette partie de votre corps pouvait faire un son, quel serait-il?

③ Mon esprit m'appartient

«Imaginez votre pire ennemi juste là, en face de vous. Et puisque vous avez un arc et des flèches, vous essayez de le tuer. Quand vous tirez la corde, faites le son «Mmmmh» et quand vous lâchez la corde et que la flèche part en avant, faites un «Aaaah».»

Dans la pièce complémentaire à *The Thought Leader, My Mind Is My Own*, Laser a demandé à l'entraîneuse vocale professionnelle Kate Wilson d'enseigner à sa propre fille, Ella Maré, une actrice de onze ans, comment incarner le rôle d'entraîneur dans une vidéo d'instruction. Laser a travaillé avec le duo mère-fille afin de dévoyer les instructions et les analogies utilisées dans les exercices vocaux.

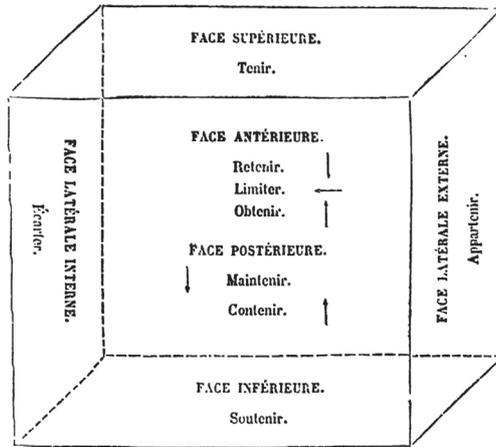
My Mind Is My Own, 2015, vidéo, 8 min. Avec l'actrice Ella Maré. Script écrit par Liz Magic Laser en collaboration avec Kate Wilson et Ella Maré. Coach vocal: Kate Wilson. Traduction: Adèle Jacques. Doublage : Adèle Jacques. Directeurs de la photographie: Chris Heinrich et Tom Richmond. Ingénieur du son: Nikola Chapelle. Montage son: Scott Benzel. Étalonnage: Alejandro Wilkins. Responsable de production: Anna Riley. Assistante de production: Esther Hayes. Figurant-e-s: Travis Branch, Virginia Ferrer, Clara Pagone, Noriko Sato, James Pyecka, Mike Quinn, Khalid Rivera, Isaiah Seward, Mary Ann Siwek, Stephanie Sanford, Charlii TV et Alex Xenos. Mixage audio (version française): François Blaignan. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles et Wilfried Lentz, Rotterdam. Adaptation française: Production CAC Brétigny.

Essayez de faire ce son.

4 Le cube invisible

Le cube en cristal est une adaptation littérale d'un dessin issu des recherches de François Delsarte. Il est destiné à montrer les significations précises des gestes de la main utilisés par les orateurs.

The Invisible Cube, 2013, cristal gravé, environ 10 × 10 × 10 cm. Courtesy Various Small Fires, Los Angeles et Wilfried Lentz, Rotterdam.

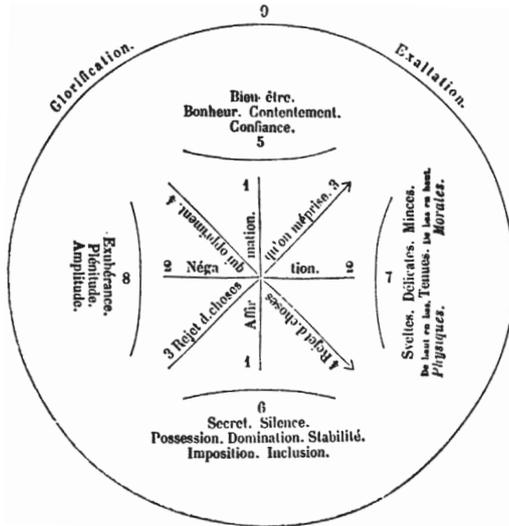
Abbé Delaumosne, sans titre (d'après François Delsarte), in Abbé Delaumosne, *Pratique de l'art oratoire de Delsarte*, Paris, Joseph Albanel, 1874, p. 107.

Inspirez profondément et laissez-le sortir avec l'expiration.

5 Médaille inflective

Le schéma circulaire ci-dessous dérive d'une codification précise, par François Delsarte, de la gestuelle de l'artiste (acteur, danseur, chanteur...) et de sa signification. À partir de ce schéma, Liz Magic Laser a conçu un dispositif adapté au monde contemporain, et plus particulièrement aux discours des TED conférences. À l'image du déplacement opéré dans la vidéo *The Thought Leader*, certaines valeurs se voient remplacées par leur équivalent contemporain, le terme de glorification devenant ainsi, par exemple, «auto-promotion».

Inflective Medallion, 2015, miroir émaillé, 119 x 119 x 0,6 cm. Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam.

Abbé Delaumosne, «Médaille inflective» (d'après François Delsarte), in Abbé Delaumosne, *Pratique de l'art oratoire de Delsarte*, Paris, Joseph Albanel, 1874, p. 134.

Alors, ce sentiment vous est-il familier?

Liz Magic Laser—Biographie

Liz Magic Laser (1981, New York, États-Unis) vit et travaille à Brooklyn (New York). Titulaire d'une licence en arts de la Wesleyan University (2003) et d'un Master en beaux-arts de la Columbia University (2008), elle a étudié à la Skowhegan School of Painting & Sculpture (2008) et a suivi le programme d'études indépendant du Whitney Museum (2009).

Son travail a fait l'objet d'expositions monographiques au Grand Union à Birmingham (Angleterre, 2017), au Kunstverein Göttingen (Allemagne, 2016), au Mercer Union de Toronto (Canada, 2015), à la galerie Wilfried Lentz à Rotterdam (Pays-Bas, 2015), à la galerie Various Small Fires à Los Angeles (États-Unis, 2015), à la Paula Cooper Gallery à New York (États-Unis, 2013), au Westfälischer Kunstverein de Münster (Allemagne, 2013), à DiverseWorks à Houston (États-Unis, 2013) ainsi qu'à la Malmö Konsthall (Suède, 2012). Elle a également participé à des expositions collectives au Swiss Institute à New York (2016), au Museum of Contemporary Art de Cleveland (2016), au Whitney Museum of American Art à New York (2015) ainsi que dans le cadre des 12e Expositions suisses de sculpture de Bienne ESS SPA (2014), à la Lisson Gallery à Londres (2013), au Musée d'art moderne de Moscou (2012), dans le cadre de la Biennale Performa 11 de New York (2011) et de la Biennale d'arts graphiques de Ljubljana (2011), ainsi qu'au MoMA PS1 à New York (2010). Liz Magic Laser s'est vu décerner divers prix et récompenses, parmi lesquels celui de l'Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Foundation et le Southern Exposure Off-Site Graue Award en 2013, le New York Foundation for the Arts Fellowship en 2012 et le Franklin Furnace Fund for Performance Art en 2010. Une exposition monographique lui est parallèlement consacrée à partir de mai 2017 à la Jupiter Artland Foundation (Écosse). Elle est représentée par les galeries Various Small Fires à Los Angeles et Wilfried Lentz à Rotterdam.

Qui dans votre passé vous a déjà fait vous sentir de la sorte?

Une des scènes de film qui m'a le plus marquée ces dernières années est celle où l'on voit Julianne Moore, alias Havana Seegrand, aux prises avec son coach Stafford Weiss, interprété par John Cusack, dans *Maps to the Stars* de David Cronenberg, adapté du livre culte de Bruce Wagner.

La femme est allongée à plat ventre sur un matelas de gymnastique, l'homme positionné derrière elle lui intime d'extirper par des cris les angoisses de sa relation passée et présente avec sa mère, célèbre actrice décédée. L'actrice hurle ainsi, le visage baigné de larmes, des messages de bienvenue à l'attention du fantôme maternel, «Mi casa es tu casa!»

La thérapie pratiquée de manière évidemment caricaturale par Stafford Weiss est connue sous le nom de «thérapie primale». Liz Magic Laser ressuscite cette pratique dans son intégrité en 2017, à l'occasion du Brexit ainsi que des élections présidentielles américaines et françaises.

Dans un renversement proche de *L'Anti-Œdipe* de Deleuze et Guattari, Liz Magic Laser met à jour nos motivations les plus subjectives et enfantines en tant que citoyens. Deleuze et Guattari considéreraient, pour synthétiser, que la thérapie analytique, en focalisant les problématiques de l'individu sur la sphère familiale et privée, protège la sphère publique, et par extension le système capitaliste, de toute remise en question de la part de l'individu. Le sujet concentre la recherche des causes de ses problèmes dans son histoire familiale et ne l'étend pas à la société dans laquelle il évolue.

Le retournement s'opère quand Liz Magic Laser utilise la thérapie primale pour diriger l'attention du sujet vers les hommes et femmes politiques: quelles sont mes attentes? Mes désirs? Mes frustrations? La manipulation et le principe cathartique à l'œuvre dans le film mettent à jour ces projections. Laser applique la méthode palliative de Janov, fondée sur l'explicitation de nos expressions émotionnelles, aux discours politiques actuels.

Invitez-les à nous rejoindre dans cette salle.

À l'aune des élections présidentielles françaises, où la communication médiatique prend une forme nouvelle et inédite, cette attention au discours politique est en prise directe avec notre actualité la plus brûlante et complexe. Ainsi avec *Primal Speech*, tout en poursuivant sa réflexion sur nos relations ambiguës et conflictuelles à l'autre dans un contexte socio-politique global, Liz Magic Laser cherche à nous mettre directement au travail.

La praticabilité de l'exposition, si elle résonne avec le projet du CAC Brétigny, lieu de vie et d'usage de son territoire, est surtout liée à la performativité du travail de Liz Magic Laser et à sa volonté d'effectivité. Qu'elle organise une performance dans l'espace public— *The Living Newspaper: Extra Extra* (2013)—, qu'elle mène un workshop avec de jeunes réfugiés— *Identification Please* (2016)—, ou qu'elle s'attaque à la formalisation du vocabulaire médiatique— *Public Relations/Öffentlichkeitsarbeit* (2013)—, Liz Magic Laser entretient un entrelacs serré avec la société civile. Elle n'en met pas seulement en scène les fonctionnements mais intervient au cœur du système en travaillant en collaboration et en dialogue avec les personnes mêmes dont elle interroge la pratique ou les usages, à l'instar de la journaliste Elisabeth Weydt, journaliste freelance pour les télévisions locales, qu'elle fait intervenir dans *Public Relations/Öffentlichkeitsarbeit*. Le monde de l'art n'a pas échappé à ses méthodes, comme le montre le projet *The Armory Show Focus Group* (2013), produit par la foire d'art new-yorkaise elle-même. Invitée à designer l'identité visuelle de l'événement, Liz Magic Laser enrôla le chercheur en marketing Ben Allen de Labrador Agency pour mener une série de discussions de groupe avec des membres de la communauté artistique— des collectionneurs, conservateurs, agents d'art et critiques—, afin d'analyser l'identité de la foire et de répondre à la demande. Ce faisant, Liz Magic Laser place ses collaborateurs dans la posture de «l'observation participante»¹ vis-à-vis de leur propre système. L'observation participante a été théorisée par Erving Goffman, dans son ouvrage *Asiles*, pour qualifier la position de l'anthropologue immergé dans un milieu dont il partage le quotidien. Ici les participants sont les acteurs mêmes de l'analyse. Et ainsi de l'exposition. L'actrice de *Primal Speech*, Adèle Jacques

Qu'avez-vous besoin de leur dire ?

dans la version française et Gisela Chipe dans la version anglaise, s'adresse directement au visiteur comme à un patient, l'invitant à exprimer ses émotions. Une invitation qui se prolonge à Brétigny à travers un workshop, qui s'est déroulé durant l'entre-deux-tours des élections présidentielles françaises, animé par la coach et actrice Adèle Jacques.

Conçu comme un espace «à usager», «Discours primal» regroupe également plusieurs films et objets basés sur des formats de prise de parole et utilisant des méthodes de développement personnel pour prendre part aux formes populaires du discours public et les critiquer. Ces méthodes et autres TED conférences reposent sur un socle commun, l'art oratoire. L'exposition se place ainsi sous le signe de François Delsarte, chanteur, pédagogue et théoricien du mouvement et de la voix en France. Deux sculptures connexes, un miroir et un cube de cristal, reprennent des diagrammes issus du *Delsarte System of Oratory*², un manuel édité au XIXe siècle destiné à optimiser le pouvoir de persuasion de chacun à travers l'art oratoire.

«L'éloquence occupe la première place parmi les arts. Le flot des opinions suit le prestige du discours, et aujourd'hui comme toujours, l'éloquence est une reine universelle.»³

«Discours primal» est la première exposition en France de l'artiste américaine Liz Magic Laser.

1 Erving Goffman, *Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus*, Paris, Minit, 1968.

2 Abbé Delaumosne, *Delsarte System of Oratory*, New York, E. S. Werner, 1893.

3 Abbé Delaumosne, *Delsarte System of Oratory, op. cit.*, extrait de la préface.

Dites-leur ce qu'ils vous font ressentir.

CAC Brétigny

Centre d'art contemporain
Rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
+33 (0)1 60 85 20 78
info@cacbretigny.com
cacbretigny.com

Liz Magic Laser

Discours primal

13.05—30.07.17