

Retrouvez et feuilletez des
extraits de tous nos livres sur
www.infine-editions.fr

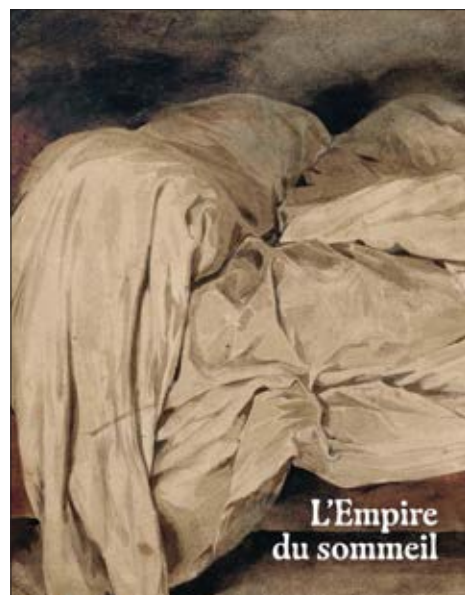
Communiqué de presse

L'EMPIRE DU SOMMEIL

SOUS LA DIRECTION
DE LAURA BOSSI

EXPOSITION ORGANISÉE PAR
LE MUSÉE MARMOTTAN-MONET PARIS
DU 9 OCTOBRE 2025 AU 1ER MARS AU 2026.

AVEC LE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DU MUSÉE D'ORSAY, PARIS.

L'auteur :

Sous la direction de

Laura Bossi,

Neurologue, historienne des sciences,
commissaire d'exposition.

Avec les collaborations de

Ivan Alexandre, Isabelle Arnulf,
Jacqueline Carroy, Jean-Baptiste Maranci,
Dominique Païni.

Notices de

Alexandrine Achille, Estelle Bégué,
Claire Bessède, Marianne Besseyre,
Sylvie Carlier, Phillippe Comar,
Cécile Debray, Virginie Guffroy,
Sarah Lestruhaut, Dominique Lobstein,
Anne-Sophie Luyton, Morton D. Paley,
Sylvie Patry, Johan Popelard,
Lucia Pini, Sergio Risaliti, Herbert W. Rott,
Marion Sergent, Yann Sordet
et Ludmila Virassamynaïken.

**Musée
Marmottan
Monet**

Le sommeil occupe un tiers de notre vie, et son énigme a été explorée dans de multiples domaines – l'art et la littérature, la musique et le cinéma, la philosophie et la théologie, la médecine et la psychiatrie. Nécessaire, il nous procure un grand bonheur. Mais sa nature est ambivalente : fils de la Nuit, il est depuis l'Antiquité associé à la mort (Thanatos), mais aussi à l'attrait érotique (Éros). Le rêve donne corps à l'imagination poétique du dormeur, et les troubles du sommeil ouvrent une porte sur le côté sombre de la psyché. Lieu élu du sommeil, le lit est objet métaphysique, île, abri, refuge.

Depuis les lécythes antiques et les manuscrits enluminés jusqu'aux œuvres contemporaines, en passant par Bellini, Dürer, Rembrandt, Füssli, Goya, Delacroix, Ingres, Courbet, Monet, Rodin, Redon, Klinger, Hodler, Munch, Picasso ou Balthus, cet ouvrage réunit une iconographie du sommeil dont la richesse remarquable offre une approche nouvelle à l'étude de l'inconscient dans la culture européenne, complémentaire aux travaux des scientifiques. Auteurs, neurologues, psychiatres, sociologues et historiens de l'art proposent ici une analyse éclectique sur l'empire du sommeil.

Marc-Alexis Baranes
Directeur des éditions
mabaranes@infine-editions.fr
Tél. : 01 87 39 84 62
mob. : 06 98 27 12 14

ou
presse@infine-editions.fr
www.infine-editions.fr

Sommaire

11 Préface
Erik Desmazières

Essais

14 Figures du sommeil en Occident
Laura Bossi

38 Les rêves, objets de science ?
Jacqueline Carroy

46 Les troubles du sommeil, entre science et art
Isabelle Arnulf et Jean-Baptiste Maranci

58 La mélodie du sommeil. De la berceuse aux songes funestes
Ivan Alexandre

68 Dormir au cinéma
Dominique Paini

Catalogue

79 « Doux sommeil, bonheur pur... »

101 Figures du sommeil dans la Bible

119 Hypnos et Thanatos : le sommeil et la mort sont frères

137 Le sommeil et l'Amour : Amour dévoilé et Belles endormies

161 Les portes du rêve

187 Le sommeil troublé

203 Sommeils artificiels : Ivresse, drogues, hypnose

213 Au lit !

Annexes

230 Anthologie chronologique

235 Liste des œuvres exposées

241 Bibliographie sélective

245 Index des noms de personnes

248 Crédits photographiques

Michael Anchor, *La Sieste*,
détail cat. 11

Dormir au cinéma

Dominique Païni

Fig. 1 - *Les Enfants* (1970), réalisé par Ingmar Bergman, DVD, 120 min, Éditions d'Art, 1970 - Presses du Louvre (Éditions d'Art)

Dormir en cinéma et dormir au cinéma

Fréquemment, je m'endors pendant la projection d'un film. Souhait mon siège s'engleffait, mes paupières passent d'imprévisibles films. Le mouvement des corps et des choses m'entraînent sur l'écran, le passage brutal d'un plan à un autre, le rythme sonore qui punctuent ou scandent le déroulement d'un film, me entraînent pas ma chute dans le sommeil. Paradoxalement, l'écran noir et la lumière reviennent sciemment de ce territoire monde - celui du sommeil, étranger à la diagonale du film et au monde réel - qui pendant plusieurs minutes a absorbé mon attention, mon attention fictionnelle.

J'ignore la durée de ces absences au cours desquelles, dormeur, je réside pas comme spectateur. Mais il s'est passé quelque chose durant mon sommeil, ma distraction des faits et gestes ont eu lieu sur l'écran de cinéma. Dès lors, je suis confronté à des ellipses narratives non voulues par le metteur en scène. Des personnages commencent à apparaître et je les découvre à mon réveil, dénués de légitimité discursive. Ils sont des intrus involontaires et inopportuns dans le film, des flickeurs qui s'inscrivent entre celles et ceux que j'ai quittés avant mon endormissement.

La machine-cinéma est hypnotique. Elle remplit absolument son rôle, elle endort effectivement. Le spectateur de cinéma est tout autant comique pour tenir en éveil l'humain que pour endormir l'oblivionnel continue, fluctuant de la luminosité d'un écran.

Pour réfléchir à la représentation cinématographique d'humains qui dorment, je commence par décrire ma propre situation de spectateur car j'ai connu en effet la troublante occurrence de me réveiller devant un film lors d'un moment de son déroulement narratif qui s'attachait à un personnage endormi. Le film se réveille alors après le effet de mon état. Pendant mon sommeil, le mouvement des images se réveille à l'intérieur, comme si le film était le résultat de mon regard ou de mon attention confusée par Morphée?

L'action en sommeil

À priori, il faut qu'un visage soit filmé les yeux clos pour signifier l'endormissement.

Si le modèle idéal pour un peintre est le modèle endormi, filmer un personnage dort, c'est capter une attitude à ce point totale et la représentation du cinéma, enregistrer et restituer le mouvement.

L'insigne d'un visage endormi a toujours fasciné Ingmar Bergman. Dans une des premières séquences du *Silence* (1933) - fu-1 un jeune garçon dans un train regarde les visages de deux femmes - sa mère et sa tante - qui somnolent. Le train croise un train militaire transportant des armes et des tanks. Les visages de ces deux femmes assoupies sont marqués par le roulement et l'affaissement de leurs traits qui brouillent leur identité et la proximité familière aux yeux de l'enfant est devenue incertaine. Souhait, il semble ne plus les reconnaître. Et cette distance engendrée par le sommeil des deux femmes engendre chez l'enfant une sorte d'indifférence à l'égard du monde. Il ne reconnaît plus les femmes, il ne reconnaît guère plus le monde et surtout, l'absence de pesanteur d'un corps emporté par l'action - action dont l'enfant dit qu'elle légitime la représentation car selon lui il n'y aurait de représentation que celle de l'action des hommes - est contrainte en cinéma.

DOMINIQUE PAÏNI

Catalogue

Marc-Alexis Baranes
Directeur des éditions
mabaranes@infinite-editions.fr
Tél. : 01 87 39 84 62
mob. : 06 98 27 12 14

ou
presse@infine-editions.fr
www.infine-editions.fr

Sommeil, repos de la nature,
 Sommeil, toi, le plus doux des dieux,
 tu es la paix de l'esprit, tu fais fuir l'angoisse,
 tu apaises les êtres épuisés par leurs dures fonctions
 et tu ré pares leurs forces.

Oxide Metamorphism

« Doux sommeil,
bonheur pur... »

Charles-Ernest-Auguste-Caroline-Durand (1837-1917)
 1. Homme-ender in 1863
 Made in Italy 37 x 39 cm
 Coll. Bibliothèque de la Ville de Paris, N. 1044

Charles Auguste Emile Darnat, qui se présente comme Charles-Darnat à partir de 1960, est né à Lille, en 1937. Il a eu des maîtres tels que son père, en sculpture, Darnat, en 1960, son maître en dessin de la vie à l'École des Beaux-Arts de Lille, le sculpteur Augustin Poulain et Charles de Broque et le peintre François Bouchon, et en tant que maître d'œuvre d'œuvre d'œuvre de Lille. En 1965, le sculpteur a travaillé à Paris où il

[illegible]

ne perdrai cependant de servir et le jeune a été a-
visé de la façon qui précède, du résultat de son image de
l'importance universelle de l'été en il s'est toujours
en une grande, ce qui explique la composition
en son œuvre. Il s'agit d'une œuvre de la même que
romantique de l'œuvre de la même que la même, et
comme, dans ce cas, l'œuvre de la même que la même
d'exprimer son difficile professionnelle, en se

[illegible]

1. L. Lomax and R. J. Y. Geurts, *Phys. Rev. D* **20**, 1681 (1979).
2. C. D. Geilker, *Phys. Rev. Lett.* **93**, 200401 (2004).
3. L. Lomax, *Phys. Rev. D* **19**, 1344 (1978).

[illegible][illegible]

*Mais pour moi, je dormirai en paix,
et je jouirai d'un parfait repos.*

Psautre IV, 9

Figures du sommeil dans la Bible

87
Quarante Bellini (vers 1425-1500)
2. Scène de la Bible, vers 1500
Réalisme, vers 1500
Remarque : ce tableau des frères Bellini est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance.

Cette œuvre, conservée à la bibliothèque
publique de la ville de Venise, est une
représentation de la scène de la Bible
où Jésus est mis au tombeau. Le tableau
est divisé en deux parties : à gauche, les
disciples sont en train de préparer le
corps ; à droite, les femmes sont en train
de le déposer dans le tombeau. Le tableau
est considéré comme un chef-d'œuvre de
l'art de la Renaissance.

cette scène qui est représentée, avec le réveil du
père qui se réveille dans un état de mort, le
condemner à être le dernier survivant de son être.
Le tableau est divisé en deux parties : à gauche, les
disciples sont en train de préparer le corps ; à droite, les
femmes sont en train de le déposer dans le tombeau. Le tableau
est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance.

Le personnage de Jésus est représenté dans un état de mort, le
condemner à être le dernier survivant de son être. Le tableau
est divisé en deux parties : à gauche, les disciples sont en train
de préparer le corps ; à droite, les femmes sont en train de le
déposer dans le tombeau. Le tableau est considéré comme un
chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance.

Le tableau est divisé en deux parties : à gauche, les disciples
sont en train de préparer le corps ; à droite, les femmes sont
en train de le déposer dans le tombeau. Le tableau est considéré
comme un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance.

1. Scène de la Bible, vers 1500
Réalisme, vers 1500
Remarque : ce tableau des frères Bellini est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance.

*Il fait tiède
Ses lèvres sont entr'ouvertes
Et ses yeux sont clos
Le visage est si calme que je devine des rêves
Quiets et doux
Très doux.*

Apollinaire, « Le bon sommeil », *Le Quotidien littéraire*

Le sommeil et l'Amour

Amour dévoilé et Belles endormies

40
Simon Vouet (1590-1649), d'après
Psyché et l'Amour, vers 1630
Huile sur toile, 115 x 100 cm
Lyon, musée des Beaux-Arts, inv. 1000-40

Le couple de Psyché et l'Amour apparaît au 1er siècle des écrivains de l'Antiquité romaine. Apollon, l'Amour ou les Amours, le couple, il est illustré, au 17e siècle, par Raphaël à la Villa Farnesina, à Rome, et par Jules Romain au palais du Té, à Mantoue.

De nombreux traits à l'origine, ce tableau donne à voir le moment précis où Psyché s'est endormie, quelques instants auparavant. À ses côtés, l'Amour, son amour, l'Amour, des qu'elle s'est mise à se réveiller, montrant et qu'il lui tendre de la main. Elle s'est, ainsi, dévoilée à l'Amour et l'Amour de la main, se réveille, et qu'elle se réveille et se réveille.

Le regard, qui le voit tomber. Pour la première fois, Psyché contemple l'Amour ému, qui se réveille en même temps qu'elle redonne à l'Amour ému, et dont la beauté l'éblouit. Cette peinture, si elle de découverte, se trouve à la fois plus au début, car une grande d'Amour en l'Amour de la main, se réveille. Le regard, qui le voit tomber. Pour la première fois, Psyché contemple l'Amour ému, qui se réveille en même temps qu'elle redonne à l'Amour ému, et dont la beauté l'éblouit. Cette peinture, si elle de découverte, se trouve à la fois plus au début, car une grande d'Amour en l'Amour de la main, se réveille.

Le tableau se distingue par le caractère intimiste de la scène, qui se déroule dans un cadre domestique, le couple couché sur un lit à colonnes, une table et un miroir.

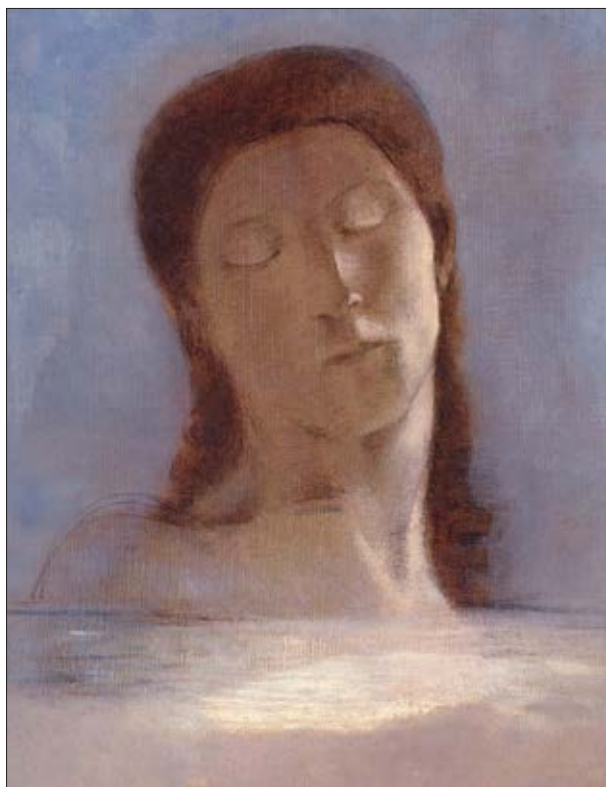
Depuis qu'en 1913 Pierre Rosenberg trouva dans cette œuvre une œuvre majeure de grande qualité d'une composition, parue de Simon Vouet, comme par une gravure de Claude Mellan, un nombre important d'œuvres de l'art se sont trouvées, cette œuvre. En effet, de nombreux tableaux, en même temps, le tableau présente des éléments remarquables, tels que la description du visage de Psyché et des scènes de l'Amour.

La composition reprend dans le tableau de Lyon à 1630, l'œuvre à la fin du 17e siècle de Vouet à Rome, vers 1630-1635. Le couple de l'Amour se réveille, se réveille à travers le miroir, se réveille par l'Amour et le miroir, mais surtout à travers l'Amour d'Amour, l'Amour se réveille. Le couple se réveille, se réveille à travers le miroir, se réveille par l'Amour et le miroir, mais surtout à travers l'Amour d'Amour, l'Amour se réveille.

— Lucien Lévy-Strauss

41 Raphaël (1483-1520), d'après
Psyché et l'Amour, vers 1510
Huile sur toile, 115 x 100 cm
Paris, musée des Beaux-Arts

... Les songes vacillants nous viennent de deux portes ;
l'une est fermée de corne, l'autre est fermée d'ivoire ;
quand un songe nous vient par l'ivoire scié,
ce n'est que tromperie, simple iuraie de paroles ;
ceux que laisse passer la corne bien polie
nous cornent le succès du mortel qui les voit.

Homère, Odyssée

Les portes du rêve

26
Louis-Léopold Boilly (1781-1845) dessinateur ;
François-Georges Delpech (1776-1824) lithographe
La Forge de Paris, 1824
Lithographie couleur, 24x32 cm (image) ; 24 x 32 cm (total)
Paris, musée de la Ville de Paris, 1845 (1)

C'est le genre de Louis-Léopold Boilly et un tableau de François-Georges Delpech (1776-1824) intitulé « Le songe de Tartini », 1824. Il illustre une anecdote célèbre sur l'origine de la « Sonate des cloches du diable » de Franz Liszt, compositeur hongrois. Le récit de Tartini fut rapporté initialement par l'écrivain Jérôme de La Lande : « Un soir, en 1713, me dit-il, je rêvais que j'étais tout seul dans une chambre et que le diable était à mon service. Tout me venait en aide, et mes vœux étaient toujours prévenus, et mes idées toujours marquées par les services de mon secrétaire domestique. J'imaginai de lui donner un violon pour voir s'il parviendrait encore à me jouer de l'autre côté. Mais quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une sonate et stupéfait et en l'air, éperdu, je me levai de mon lit et d'extase, que je venais de me réveiller, je me levai en précipitant. J'éprouai tant de surprise, de ravissement, de plaisir que j'en perdus la respiration. Je fus assailli par cette violente émotion, je pris à Tartini mon violon, et après de nombreuses tentatives de ce que je venais d'entendre, mais en vain, car je n'étais pas compositeur, j'arrivai à la vérité la sonate que j'avais imaginée, et je l'appelle encore la sonate du diable, mais elle est si belle et si douce de ce que j'avais rêvé que j'en suis fier et que j'en suis fier et que j'en suis fier ».

Cette sonate pouvait être rêvée par un compositeur d'exception, mais elle fut rêvée par l'espérance du diable jouant avec nous, mais nous le tenons à distance.

1. La sonate « Les cloches du diable » de Franz Liszt, 1855. Paris, musée de la Ville de Paris, 1845 (1)

Fig. 1 - Louis-Léopold Boilly (1781-1845) et François-Georges Delpech (1776-1824) « Le songe de Tartini », 1824. Paris, musée de la Ville de Paris, 1845 (1)

LE SONGE DE TARTINI

C'est le genre de Louis-Léopold Boilly et un tableau de François-Georges Delpech (1776-1824) intitulé « Le songe de Tartini », 1824. Il illustre une anecdote célèbre sur l'origine de la « Sonate des cloches du diable » de Franz Liszt, compositeur hongrois. Le récit de Tartini fut rapporté initialement par l'écrivain Jérôme de La Lande : « Un soir, en 1713, me dit-il, je rêvais que j'étais tout seul dans une chambre et que le diable était à mon service. Tout me venait en aide, et mes vœux étaient toujours prévenus, et mes idées toujours marquées par les services de mon secrétaire domestique. J'imaginai de lui donner un violon pour voir s'il parviendrait encore à me jouer de l'autre côté. Mais quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une sonate et stupéfait et en l'air, éperdu, je me levai de mon lit et d'extase, que je venais de me réveiller, je me levai en précipitant. J'éprouai tant de surprise, de ravissement, de plaisir que j'en perdus la respiration. Je fus assailli par cette violente émotion, je pris à Tartini mon violon, et après de nombreuses tentatives de ce que je venais d'entendre, mais en vain, car je n'étais pas compositeur, j'arrivai à la vérité la sonate que j'avais imaginée, et je l'appelle encore la sonate du diable, mais elle est si belle et si douce de ce que j'avais rêvé que j'en suis fier et que j'en suis fier et que j'en suis fier ».

Marc-Alexis Baranes
Directeur des éditions
mabaranes@infinite-editions.fr
Tél. : 01 87 39 84 62
mob. : 06 98 27 12 14

ou
presse@infine-editions.fr
www.infine-editions.fr

*Sur mon sein haletant, sur ma tête inclinée,
Écoute, cette nuit il est venu s'assoir ;
Posant sa main de plomb sur mon âme enchaînée,
Dans l'ombre il la montrait, comme une fleur fanée,
Aux spectres qui naissent le soir.
Ce montre aux éléments prend vingt formes nouvelles ;
Tantôt d'une eau dormante il lève son front bleu ;
Tantôt son rire éclate en rouges étincelles ;
Deux éclairs sont ses yeux, deux flammes sont ses ailes ;
Il vole sur un lac de feu !*

Victor Hugo, « Le cauchemar », Œuvres et Poésies

Le sommeil troublé

Johns. Heinrich Pusch (1742-1823)
2. Reise in russisch-tatarische Länder, 1793
 München: 1806, 30.00 € (Hb.)

[illegible][illegible]

J. Baker et al. 2022, Baker 2024a, Robinson 2020, Baker 2022, Robinson 2020, Robinson 2020, French 2019, Baker et al. 2020

[illegible]

*L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes,
Allonge l'illimité,
Approfondit le temps, creuse la volupté.
Et de plaisirs noirs et mornes
Remplit l'âme au-delà de sa capacité.*

Baudelaire, « Le poison », Les Fleurs du mal

Sommeils artificiels

Ivresse, drogues, hypnose

184
Albert von Keller (1844-1920)
Hypnose par Schenck-Retzow, 1888
Huile sur toile, 160 x 60 cm
Musée, Karlsruhe, Inv. 100000000, don de
la succession de Dr. Fritz K. Müller, 2007

À partir de la fin du 19ème siècle, la rhétorique du Positivisme Moderne sur la magnétisme animal manifeste un intérêt croissant. Le positivisme de promouvoir des faits médicaux intéressants à travers le verre et le sonnet, de glisser le regard dans une sorte de « sommeil d'analyse », présente une telle le public que les médecins. Ces modifications d'état psychique obtenues par suggestion verbale, méditation, visualisation, imagination, les maîtres en la matière, sous forme d'enseignement, conduisent le patient à la rééducation de la réalité environnante tout en restant au-delà de certaines stimuli tous extérieurs, comme le voit de l'hypnotisme. On voit de « l'hypnose » qui laisse affleurer des données inconscientes du sujet, est utilisé à des fins thérapeutiques au 19ème siècle, notamment par Jean-Martin Charcot à l'hôpital de la Salpêtrière, ou encore par les médecins de l'École de Nancy, qui, sous l'impulsion d'Hippolyte Bernhart, ont montré une influence directe sur le développement de l'hypnose clinique. Dignat Pirel a lui-même été un fervent adepte de l'hypnose, avant d'y renoncer au profit de la psychanalyse.

Fig. 1 – *Hypnose par Schenck-Retzow*, Albert von Keller, 1888, 160x60 cm, Paris, Musée de l'Art, 100000000

Albert von Keller, peintre entre 1844 et 1920, nous propose une peinture réaliste de la scène sociale, d'intérieur à des plus modestes que la teneur, le positionnement, le sens subtilisé ou même l'hygiène. Il est notamment l'auteur de peintures figurant des hommes suggérant en action, des portraits endormis sur leur bûche, des dormeurs en état de transe, ou encore des femmes réveillées. On lit à partir d'études de la morphologie, comme dans sa série d'hypnose, la rééducation de la tête de l'homme, épisode de l'hypnose où l'homme redonne vie à une jeune fille.

Dans son tableau, *Hypnose par Schenck-Retzow*, Albert von Keller montre une patiente dans un salon bourgeois se faire hypnotiser par le baron de Bernhart von Schenck-Retzow, médecin renommé, célèbre pour ses expériences sur le spiritisme et la télépathie, auteur de nombreux ouvrages traitant de psychologie, et d'un livre, publié en 1888, *Die Kunst der Hypnose*, ou *Leçon d'hypnose* (Contribution à l'histoire thérapeutique de l'hypnose).

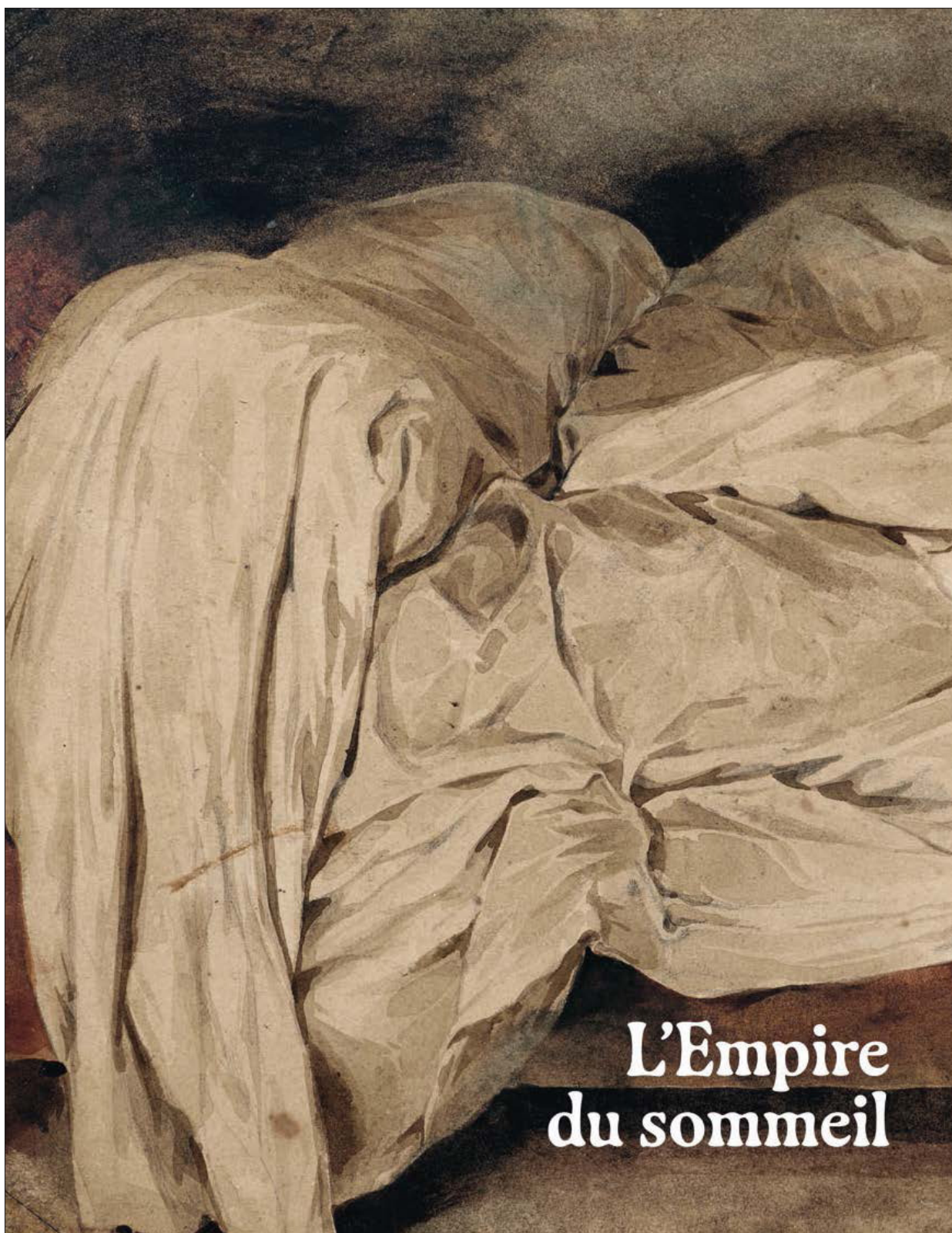
Fig. 2 – *Hypnose par Schenck-Retzow*, Albert von Keller, 1888, 160x60 cm, 100000000

La lecture impressionniste du tableau, où tout est suggéré plutôt que figuré, rend compte de cet état de transe ou de demi-conscience de la lequel est plongé le sujet. Les contours des formes qui s'effacent devant la porte de l'entrée accompagnent l'âme du sommeil. Représentée à contre-jour, la patiente, assise sur une chaise, la tête baissée en avant, est déjà sous l'effet du sommeil, cependant en fait, semble répondre aux

suggestions du médecin qui guide ses mouvements. On sent la tension à l'arrière-plan, dans le périmètre, une femme assise à la table, regardant la dimension spectaculaire de l'hypnose. Par son regard, la tableau postule l'existence que les scènes et les points de vue du 19ème siècle, notamment ceux utilisés au mouvement réaliste, portent sur la suggestion et les plus modestes de l'inconscient. — Philippe Goussier

L'Empire du sommeil

in fine
ÉDITIONS D'ART

Pour toute demande de renseignements ou de service presse :

Marc-Alexis Baranes
Directeur des éditions
mabaranes@infine-editions.fr
Tél. : 01 87 39 84 62
mob. : 06 98 27 12 14

ou
presse@infine-editions.fr
www.infine-editions.fr