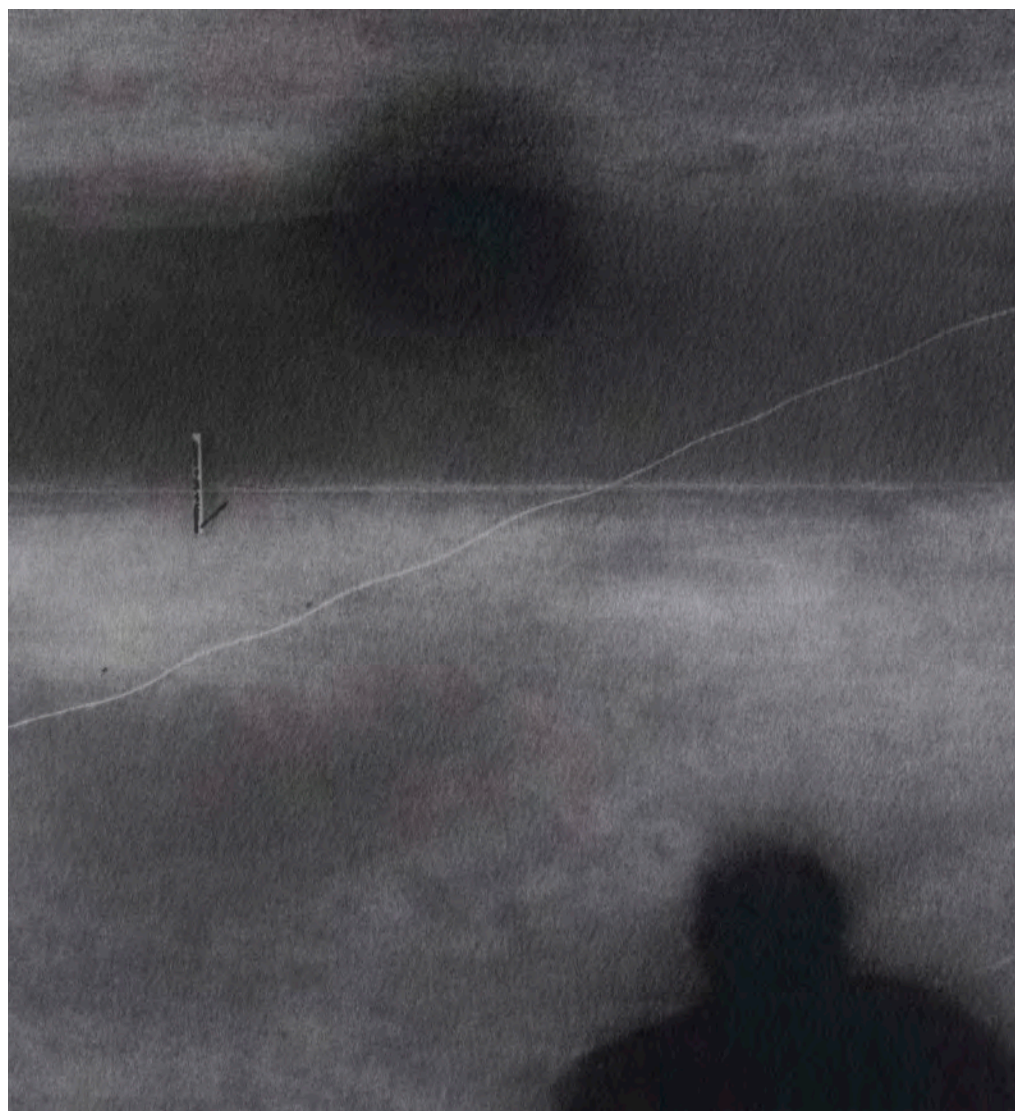

Université de printemps

Luděk Vojtěchovský, *Dream*, 2000, photographie argentique, 16,5 x 16 cm, collection de l'artiste

À l'école du rêve

L'édition 2018 de l'Université de Printemps de Fontainebleau, inscrite au Plan National de Formation du ministère de l'Éducation nationale, s'intéresse cette année au rêve, thème du Festival de l'histoire de l'art.

Source intarissable d'inspiration pour les arts, le rêve se présente à l'évidence comme sujet et objet de représentation ou d'évocation, depuis le *Faune Barberini* jusqu'au *Chien Andalou*, en passant par des œuvres aussi diverses que *Le Songe d'une nuit d'été* ou *Le Cauchemar* de Füssli. Onirisme et imaginaire sont difficilement séparables, en ce que l'inconscient nourrit autant la pensée qu'il s'en nourrit en retour.

Le rêve est aussi ressort de création : il n'est pas rare qu'un artiste l'invoque pour dénouer le contrôle de la raison, se faire voyant ou franchir les portes du rêve. On pense aux méthodes des artistes surréalistes et, dans des cultures non occidentales, à des processus créatifs où l'œuvre est révélée lors d'un rite hypnotique.

C'est qu'il existe entre le rêve ensommeillé, la rêverie et la veille de fines passerelles. Dans le cadre d'un processus éducatif, le rêve éveillé, la contemplation, l'imagination développés au contact des œuvres d'art peuvent aussi permettre d'accéder à la connaissance.

Objet de l'histoire des arts, principe de création ou clé intellectuelle, le rêve se révèle un inépuisable sujet permettant de croiser le regard de l'historien, de l'artiste, du scientifique et du pédagogue.

Si le rêve est, de l'école, souvent banni car synonyme de déconcentration — qui n'a pas entendu ou prononcé cette injonction, *arrête de rêver!* — peut-être est-il temps d'en louer les vertus?

Objectifs

- À travers un thème transversal décliné en problématiques et supports variés, proposer des objets d'étude abordables de manière pluridisciplinaire dans le cadre des programmes d'histoire des arts (cycles 3 et 4, lycée).
- Par l'intervention conjointe de scientifiques, d'artistes et de pédagogues, apporter à l'enseignant des méthodes d'approche de l'œuvre d'art diversifiées, rigoureuses et scientifiquement fondées, pour contribuer à une épistémologie de cet enseignement qui concoure aux objectifs de compétences définis par les programmes et évalués dans le cadre des épreuves d'histoire des arts du brevet et du baccalauréat.
- À partir d'expériences et de travaux de recherche, traiter et débattre de questions pédagogiques touchant à la rencontre avec l'œuvre d'art et au travail en partenariat avec les structures artistiques, culturelles et patrimoniales, pour ancrer l'histoire des arts au cœur du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève.

L'organisation de l'Université de Printemps à l'occasion du Festival de l'histoire de l'art bénéficie du soutien de la Fondation Culture & Diversité.

231

Le cerveau, l'art et le rêve

Jean-Pierre Changeux (Collège de France), Henri de Rohan-Csermak (ministère de l'Éducation nationale), Chantal Georget (Institut national d'histoire de l'art)

Neurobiologiste mondialement célèbre, Jean-Pierre Changeux est aussi un passionné d'art, collectionneur, mécène, organisateur d'expositions. Aux relations qu'il a scrutées dans *L'art et le cerveau* ou *La Beauté dans le cerveau*, il lui sera proposé d'ajouter un nouveau terme : le rêve.

Conférence

Vendredi 1er juin, de 9h30 à 11h

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV

134

Rêve à vendre

de Hans Richter - USA/1947/80'/VOSTF

Thierry Dufrêne (Université Paris Nanterre), Sébastien Ronceray (association Braquage)

Joe/Narcissus (Jack Bittner) est un homme ordinaire qui vient de signer un contrat pour louer une chambre. Alors qu'il se demande comment il va faire pour payer le loyer, il s'aperçoit qu'il peut voir se dérouler le contenu de son propre cerveau en fixant ses yeux dans un miroir.

Projection - débat

Vendredi 1er juin, de 18h à 20h20

Cinéma Ermitage, Salle 1

232

Le rêve processus de création : les écritures du rêve

Olivier Barbarant (ministère de l'Éducation nationale), Renaud Ferreira de Oliveira (ministère de l'Éducation nationale), Brice Sicart (académie de Créteil)

À « l'homme, ce rêveur définitif », le *Manifeste du surréalisme* de 1924 propose une « croyance [...] à la toute-puissance du rêve » : le rêve comme processus créateur, « dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison ».

Atelier

Samedi 2 juin, de 9h à 11h

MINES ParisTech, Salle 301, bât. P

233

Représentations du rêve : rêves et songes dans l'opéra

Cécile Auzolle (université de Poitiers), Nadège Budzinski (académie de Créteil), Nathalie Fromonteil-Dreyfus (l'école élémentaire Bourget-Calmette de Jouy-en-Josas)

Avec la rêverie la musique fait bon ménage, et encourage volontiers une flânerie émotionnelle et sensorielle entre états conscient et inconscient. Quatre opéras, du XVIIe siècle à nos jours, nous montreront rêve et songe comme des motifs obligés.

Atelier

Samedi 2 juin, de 9h à 11h

MINES ParisTech, Salle 302, bât. P

234

Rêver la création : le rêve processus de médiation

Catherine Collomb (académie de Paris), Constance de Monbrison (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Anja Louka (académie de Paris)

Dans certaines cultures, la création a partie liée avec le rêve : l'artiste ou l'artisan est celui qui accueille un matériau livré par le rêve ou la vision. L'atelier explorera quelques processus où l'art s'ouvre à « l'autre monde » et où le rêve mérite son nom d'« autre scène ».

Atelier

Samedi 2 juin, de 11h à 13h

MINES ParisTech, Salle 301, bât. P

235

Représentations du rêve : (dé)peindre le rêve

Daniel Bergez (lycée Henri IV), Ève Lepaon (musée du Jeu de Paume), Stéphanie Sarmiento-Cabana (académie de Versailles)

« Grand pourvoyeur d'images, [...] le rêve propose aux peintres l'audacieux défi d'affronter le visible pictural à l'invisible du songe », écrit Daniel Bergez.

Quelles formes les arts donnent-ils au rêve et que révèlent ces multiples représentations des questionnements de l'homme ?

Atelier

Samedi 2 juin, de 11h à 13h

MINES ParisTech, Salle 302, bât. P

236

Arrête de rêver ! Rêve et imaginaire : un enjeu d'éducation ?

Deux projets éducatifs autour du rêve

On a suivi la pente de la rêverie

Evelyne Ballanfat (académie de Créteil), Vincent Gille (Maisons de Victor Hugo)

La Pente de la rêverie : un poème visionnaire de Victor Hugo, un projet dans lequel les lycéens se font à leur tour « médiateurs et passeurs de connaissances », passeurs d'art aussi, dans une exposition de la Maison de Victor Hugo.

L'écrin des songes : de la classe au fumoir...

Olivier Durieux (académie de Créteil), David Millerou (château de Fontainebleau)

Du *Songe de Poliphile* à *Little Nemo in Slumberland*, les enseignants et les élèves de quinze classes d'écoles et de collèges de l'académie de Créteil ont nourri de rêves et de songes leur démarche artistique pour une exposition au Fumoir du château de Fontainebleau.

Conférence - débat

Samedi 2 juin, de 14h à 15h

MINES ParisTech, Salle 301, bât. P

237

Inhiber le réel pour imaginer ou rêver le possible

Fanny Campagne-Ibarcq (lycée Léon Blum de Créteil), Philippe Galais (ministère de l'Éducation nationale), Fanny Gayon (lycée Léon Blum de Créteil), Olivier Houdé (Université Paris Descartes), Anne Quesemand (auteur, réalisatrice)

Plaidant pour une éducation esthétique du citoyen, Schiller, comme Kant, place l'art et la beauté du côté du plaisir – voire du jeu – plutôt que de la connaissance. La pédagogie de l'histoire des arts ne doit-elle pas réhabiliter la contemplation et la rêverie, au bénéfice même de la connaissance ?

Table ronde

Samedi 2 juin, de 15h à 17h

MINES ParisTech, Salle 301, bât. P