

Plan National de Formation

Rendez-vous culturel et scientifique

Université de printemps d'histoire des arts

À L'ÉCOLE DU RÊVE

Luděk Vojtěchovský, *Sen / Dream*, 2000, photographie argentique, 16,5 x 16 cm.

Vendredi 1er et samedi 2 juin 2018

Château de Fontainebleau – Festival de l'histoire de l'art

Présentation

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

Vendredi 1er juin 2018

Château de Fontainebleau - Salle du Quartier Henri IV
(accès par la Place d'Armes)

8h45 *Accueil des participants, inscription au parcours de l'après-midi et aux ateliers, café d'accueil*

9h15 **Ouverture de l'Université de Printemps**

Caroline Pascal, doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale

Jean-François Hebert, président de l'établissement public du château de Fontainebleau

Éric de Chassey, directeur général de l'Institut national de l'histoire de l'art

9h30 **Le cerveau, l'art et le rêve**

Neurobiologiste mondialement célèbre, Jean-Pierre Changeux est aussi un passionné d'art, collectionneur, mécène, organisateur d'expositions. Aux relations qu'il a scrutées dans Le Cerveau et l'Art (2010) ou La Beauté dans le cerveau (2016), il lui sera proposé d'ajouter un nouveau terme : le rêve.

Conférence suivie d'un dialogue avec les participants

Jean-Pierre Changeux, professeur émérite au Collège de France

Modération : **Chantal Georgel**, chargée de mission à l'INHA ; **Henri de Rohan-Csermak**, inspecteur général de l'éducation nationale chargé de l'histoire des arts

11h **Leçon inaugurale du Festival**

Entretien avec **Jean-Michel Othoniel**, par **Éric de Chassey**

Théâtre municipal, Salle de spectacle

Le travail de Jean-Michel Othoniel s'ancre délibérément dans le domaine du rêve et de l'émerveillement. Dans cet entretien, l'artiste parlera du rêve comme d'un moyen d'échapper au réel. L'idée d'un langage poétique et onirique est au service d'un ré-enchantement du réel. Il crée un monde en soi, une suspension dans le temps et l'espace qui invite à retrouver le royaume des émotions.

12h *Déjeuner libre*

14h **Le Rêve au château de Fontainebleau**

R.V. escalier en fer à cheval – Cour d'Honneur

Trois parcours au choix, sur une proposition du service éducatif du Château de Fontainebleau sur inscription préalable (réservée aux stagiaires)

1 – Le chantier de restauration du Théâtre Napoléon III, ou la traversée d'un rêve

L'atelier se propose de nous faire découvrir le chantier de restauration qui mettra en valeur ce dernier théâtre de Cour, une des pièces du château les plus propres à susciter le rêve.

Vincent Cochet, conservateur en chef du musée du château de Fontainebleau

Laura Namias, professeure d'histoire au Lycée Jean-Baptiste Say, académie de Paris

David Millerou, responsable du département pédagogique au château de Fontainebleau

Liens avec les programmes :

- Cycle 4 : thématique « l'art au temps des Lumières et des révolutions »
- Lycée (enseignement obligatoire) : champ historique et social ; champ esthétique, thématique « Arts, goût, esthétiques »
- Première L (enseignement de spécialité) : thématiques « Les grands centres artistiques et la circulation des arts », « L'architecture, l'urbanisme et les modes de vie »
- Terminale (enseignement facultatif) : question limitative « Scénographier l'art ».

2 – Le Labyrinthe du rêve : des combles et passages dérochés...

Dans l'esprit d'une « visite déguidée », cet atelier propose une déambulation dans des parties du château invisibles habituellement, l'univers des coulisses d'un musée, véritable moteur de l'imaginaire.

Jehanne Lazaj, conservatrice du patrimoine au musée du château de Fontainebleau

Jean-Jacques Paysant, délégué à l'éducation artistique et à l'action culturelle, académie de Créteil

Liens avec les programmes :

- Cycle 4 : thématique « État, société et modes de vie »
- Seconde (enseignement facultatif) : thématique « Les espaces de l'art »
- Première L (enseignement de spécialité) : thématique « Les arts et leur public »
- Première (enseignement facultatif) : thématique « Des lieux pour l'art »

3 – Les jardins du château, rêve d'un Paradis retrouvé

Le rêve est étymologiquement une « errance » dans l'inconnu qui est son terreau de floraison. Cet atelier propose une découverte de l'histoire des jardins et une exploration des jardins du château à travers ses « machines à rêves ».

Oriane Beauvils, conservatrice des peintures au château de Fontainebleau

Anne-Marie Lescastre, professeure d'arts plastiques et d'histoire des arts au Lycée Couperin de Fontainebleau

Liens avec les programmes :

- Cycle 4 : thématique « État, société et modes de vie »
- Première L (enseignement de spécialité) : thématique « Les arts et les innovations techniques »
- Première (enseignement facultatif) : thématique « Aménager l'espace »

15h30 Temps libre dans le Festival

18h Projection-débat : autour de Rêves à vendre de Hans Richter

USA/1947/80'/VOSTF

Cinéma Ermitage (salle 1)

Le héros, Joe Narcissus, se fait marchand de rêves – dans un générique de rêve où apparaissent, sous la houlette de Hans Richter, Paul Bowles, John Cage, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Max Ernst, Darius Milhaud, Man Ray...

Sébastien Ronceray, cinéaste, analyste, co-fondateur de l'association *Braquage*

Thierry Dufrêne, professeur d'histoire de l'art à l'université de Paris X-Nanterre

20h Fin

Samedi 2 juin 2018

École des Mines
Bâtiment P, site Couperin (salles 301 et 302)
35, rue Saint-Honoré, Fontainebleau

9h Ateliers 1 et 2

1 – Les écritures du rêve

Salle 301, bâtiment P

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 ».

Olivier Barbarant, inspecteur général de l'éducation nationale, spécialiste du surréalisme

Renaud Ferreira de Oliveira, inspecteur général de l'éducation nationale en charge du cinéma

Brice Sicart, inspecteur d'académie – inspecteur pédagogique régional d'arts plastiques, académie de Créteil

Liens avec les programmes :

- Cycle 4 : thématique « *De la Belle Époque aux années folles : l'ère des avant-gardes* »
- Lycée (enseignement obligatoire) : champ esthétique, thématique « *Arts, artistes, critiques, publics* »
- Première L (enseignement de spécialité) : thématiques « *Les arts et leur public* », « *Les grands centres artistiques et la circulation des arts* »

2 – Rêves et songes dans l'opéra

Salle 302, bâtiment P

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.

Cécile Auzolle, maître de conférence en musicologie, université de Poitiers

Nadège Budzinski, formatrice en histoire des arts, académie de Créteil

Nathalie Fromonteil-Dreyfus, professeure à l'école élémentaire Bourget-Calmette de Jouy-en-Josas, académie de Versailles

Liens avec les programmes :

- Cycle 4 : « *État, société et modes de vie* », « *L'art au temps des Lumières et des révolutions* », « *De la Belle Époque aux années folles : l'ère des avant-gardes* », « *Les arts à l'ère de la consommation de masse* »
- Lycée (enseignement obligatoire) : champ anthropologique, thématique « *Arts, réalité, imaginaire* »
- Seconde, enseignement facultatif : « *Imitation et narration* »

11h Ateliers 3 et 4

3 – Rêver la création : le rêve processus de médiation

Salle 301, bâtiment P

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 ».

Constance de Monbrison, responsable des collections Insulinde au musée du Quai Branly-Jacques Chirac

Anja Louka, psychanalyste, professeure en éducation musicale et IAN Histoire des arts, académie de Paris

Catherine Collomb, anthropologue, professeure de philosophie au Lycée Honoré de Balzac, académie de Paris

Liens avec les programmes

- *Cycle 3 : Identifier des types d'espace, résumer une action représentée déroulée sur scène, mettre en relation des œuvres et objets mobiliers et des usages et modes de vie*
- *Cycle 4 : Associer une œuvre à une époque et une civilisation; mettre en relation des œuvres autour de binômes [...] ; appréhender un espace par ses représentations ; utiliser différentes grilles d'analyse, de lecture ou d'interprétation*
- *Lycée (enseignement généralisé) : les quatre thématiques du champ anthropologique*
- *Terminale L (enseignement de spécialité) : question limitative « L'Art et le sacré »*

4 – (Dé)peindre le rêve

Salle 302, bâtiment P

« 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 ?

Daniel Bergez, agrégé de l'université, Docteur d'état ès Lettres et Sciences humaines, auteur de *Peindre le rêve* (Citadelles et Mazenod, 2017)

Ève Lepaon, historienne de l'art, conférencière et formatrice au Jeu de Paume.

Stéphanie Sarmiento-Cabana, inspectrice de l'éducation nationale, académie de Versailles

Liens avec les programmes :

- *Cycles 3 et 4 : objectifs d'ordre méthodologique et de connaissance ;*
- *Cycle 4 : les huit thématiques sont concernées*
- *Lycée (enseignement obligatoire) : champ anthropologique, thématique « Arts, réalité, imaginaire » ; champ scientifique et technique, thématique « Arts, contraintes, réalisations »*
- *Seconde (enseignement facultatif) : thématique « Imitation et narration »*

13h Déjeuner libre

14h « Arrête de rêver ! » : Rêve et imaginaire, un enjeu d'éducation ?

Salle 301, bâtiment P

Président de séance : **Henri de Rohan-Csermak**

1 - Deux projets éducatifs autour du rêve

« On a suivi la pente de la rêverie »

Dix classes de l'académie de Créteil ont étudié le poème visionnaire de Victor Hugo, La Pente de la rêverie, qui décrit l'expérience d'un rêveur à sa fenêtre en plein Paris. Les lycéens ont proposé leur lecture au travers de réalisations étonnantes et se sont faits « médiateurs et passeurs de connaissances », passeurs d'art aussi, dans une exposition de la Maison de Victor Hugo.

Evelyne Ballanfat, inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale de lettres modernes, académie de Créteil

Vincent Gille, conservateur du patrimoine, Maison de Victor Hugo

« L'écrin des songes : de la classe au Fumoir... »

Du Songe de Poliphile à Little Nemo au Pays des songes, 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.

David Millerou, responsable du département pédagogique au château de Fontainebleau

Olivier Durieux, inspecteur de l'éducation nationale, académie de Créteil

15h **2 - Table ronde : « Inhiber le réel pour imaginer ou rêver le possible »**

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 ?

Olivier Houdé, professeur de psychologie du développement à l'Université Paris Descartes, Directeur du LaPsyDE (CNRS)

Anne Quesemand, auteur, metteur en scène jeune public, réalisatrice de courts-métrages

Fanny Gayon et **Fanny Campagne-Ibarcq**, professeures de lettres au Lycée Léon Blum de Créteil

Modération : **Philippe Galais**, inspecteur général de l'éducation nationale, groupe des enseignements et de l'éducation artistiques

16h45 **Conclusion**

17h *Fin des travaux*

Nous remercions, pour leur synthèse multimédia de l'Université de printemps, les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles littéraires du lycée Léon Blum de Créteil et du lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen et leurs professeurs Mathieu Lours et Sophie Seban.