

Cours Master – Module Esthétique et langage
Printemps 2021 – Lundi 14h15-16h00 – En distanciel
Du 22 février au 31 mai 2021
Enseignante : Mireille.Berton@unil.ch
Lien Zoom : <https://unil.zoom.us/j/93758147137>
Page Moodle (pas de clé) : <https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=19061>

Le rêve au cinéma

Alors que le capitalisme ne cesse d'investir les espaces du sommeil et du rêve, comme l'a montré Jonathan Crary dans son essai *24/7. Le capitalisme à l'assaut du sommeil* (2013), il est plus que jamais temps de réfléchir aux formes et aux fonctions du rêve dans les arts visuels. Comment le cinéma se saisit-il de ce thème et de ce motif, et quelles fonctions leur attribue-t-il ? Que dit le rêve filmique sur notre manière d'envisager la transcendance, l'imaginaire, la subjectivité, le psychisme, l'inconscient ? Dans quelle mesure le rêve permet-il de développer une réflexion sur le rôle de la fiction et de la création artistique, en tant qu'il offre un espace de liberté dont les lois dérogent, par convention, à la réalité ? Et plus largement, en quoi le rêve peut-il être un espace de résistance « politique », dans un monde qui nous enjoint continuellement à la vigilance et à la productivité sans relâche ?

Ce cours-séminaire propose d'explorer ces différentes questions à travers un corpus de films, d'images et de textes qui rendent compte de la multiplicité des fonctions du rêve au cinéma et, plus largement, dans les arts visuels : narratives, esthétiques, épistémologiques, idéologiques. Depuis le mouvement surréaliste qui érige le rêve au rang de modèle premier de la subjectivité, jusqu'aux théories contemporaines du cinéma comme hypnose, le rêve n'a cessé de nourrir la réflexion sur le cinéma, sur le film, sur le·la spectateur·ice. Si le cinéma est le véhicule idéal du rêve, à quoi rêvent les films ?

Il s'agira en particulier d'observer la manière dont les représentations filmiques entrent en dialogue, au cours de l'histoire, avec les théories savantes et populaires du rêve. On constate, en effet, que, plus on avance dans le temps, plus le rêve tend à s'intérioriser, et ce, depuis le cinéma des premiers temps où il est situé à l'extérieur du sujet-rêvant, dans une bulle onirique (le « ballon dream »), jusqu'au cinéma contemporain où le rêve devient cérébral (selon le paradigme neurobiologique), en passant par le cinéma classique où le rêve est psychique, conformément au paradigme psychanalytique qui domine alors.

Série de conférences publiques

- **12 avril 2021 – Kerstin Thomas (Université de Stuttgart)**
La couleur des rêves : stratégies oniriques dans la peinture française du XIXe siècle
- **19 avril 2021 – Tainah Neigreros (Université de São Paulo)**
Le rêve surréaliste : Maya Deren
- **26 avril 2021 – Dario Gamboni (Université de Genève)**
Étincelles, fleurs – ou images hypnagogiques ? Paul Gauguin et l'image mentale
- **3 mai 2021 – Sarah Hatchuel (Université Paul-Valéry Montpellier 3)**
Le rêve dans les séries télévisées. Le cas de *Awake* (NBC, 2012)
- **10 mai 2021 – Clizia Centorrino (Université de Grenoble-Alpes)**
Un pas dans réel : le rêve chez Federico Fellini