

« La nostalgie n'est plus ce qu'elle était » :
Fabrique et usages de la nostalgie en cinéma et audiovisuel

Colloque international – Université Bordeaux Montaigne, ARTES, 30 mars-1er avril
2026

Nostalgie, post-modernité, culture vintage, esthétique rétro et films patrimoniaux : depuis toujours le cinéma et l'audiovisuel rejouent sans cesse le plaisir de la répétition et le goût du passé recomposé. Remakes, reboots, adaptations, récits autobiographiques, biopics et reprises d'univers fictionnels révèlent un rapport privilégié entre le médium et la mémoire, oscillant entre souvenir intime et mémoire collective. Ces pratiques participent à une véritable fabrique de la nostalgie, qui façonne à la fois les récits, les esthétiques, les stratégies de l'industrie et les expériences spectatorielles. La nostalgie ne se réduit pas à une simple mélancolie du passé : elle relève d'un rapport construit au temps, où le présent regarde en arrière pour retravailler, sélectionner et styliser ce qui a été vécu. Initialement pensée comme le « mal du retour » associé à l'exil ou au déracinement, elle constitue un véritable opérateur esthétique et narratif, façonnant des récits, des images, des dispositifs et des imaginaires collectifs ambivalents. Solaire ou songeuse, la nostalgie cinématographique façonne tour à tour passé idéalisé faisant office de sas refuge au présent, flash-back réflexif et critique, moteur de reconnaissance générationnelle ou levier de patrimonialisation.

Svetlana Boym, dans *The Future of Nostalgia* (2001), distingue deux formes majeures de nostalgie dans la fiction littéraire : la nostalgie restaurative, qui vise à reconstruire et à idéaliser un passé perdu, et la nostalgie réfléchie, qui valorise la distance critique au passé, questionnant les mécanismes mêmes du souvenir. Pour Boym, la nostalgie n'est pas une simple rêverie du passé, mais une expérience ambivalente, mêlant désir de continuité et conscience de l'irréversibilité du temps. Elle observe que la nostalgie se déploie souvent en réponse aux accélérations sociales, historiques et technologiques, jouant un rôle de défense affective face aux pertes identitaires et aux changements.

Dans les études cinématographiques et audiovisuelles, la nostalgie est aujourd'hui analysée comme un phénomène complexe qui façonne simultanément les récits, les formes esthétiques et les modalités de réception. À côté des travaux classiques (Powrie, 1997 ; Vincendeau, 2001 ; Cook, 2005 ; Hodgins, 2011), des recherches plus récentes insistent sur la multidimensionnalité de la nostalgie, notamment son rôle dans la patrimonialisation, la construction identitaire et la critique culturelle (Sperb, 2016). Simon Reynolds (2011) étudie cette tendance à la « rétromanie » dans les industries culturelles, tandis que Fantin, Févry et Niemeyer (2021) proposent une approche interdisciplinaire qui lie nostalgie, médias et technologies, soulignant la médiatisation croissante des souvenirs et l'incidence de la culture numérique. Parmi les contributions récentes notables, Kathryn Pallister (2019) explore la nostalgie à l'ère du streaming et des plateformes, où le répertoire patrimonial devient un actif central des stratégies de programmation. Ces travaux soulignent la plasticité du concept et son rôle clé dans les formes contemporaines d'interactions entre passé, présent et technologies médiatiques.

Le colloque se propose d'explorer cette dynamique contemporaine dans toutes ces dimensions (nouvelles approches, réception, esthétique, technique, équipes et fabrique) à

travers quatre axes complémentaires, sans limitations chronologiques ou géographiques dans les corpus, où la nostalgie est étudiée à la fois comme construction esthétique, phénomène culturel et enjeu idéologique.

Récits et personnages :

Un premier axe s'intéressera aux récits et aux personnages marqués par la nostalgie (Guy, 2018 ; *La Belle Époque*, 2019 ; *Nostalgia*, 2022). Il inclut les univers revisités (Disney, Harry Potter, Star Wars, Marvel), les remakes (*La Fille du puisatier*, 2011 ; *La vita davanti a sé/La Vie devant soi*, 2020) ; suites (*Les Bronzés 3 : amis pour la vie*, 2006 ; *Indiana Jones and the Dial of Destiny/Indiana Jones et le Cadran de la destinée*, 2023), films patrimoniaux (*Le Comte de Monte-Cristo*, 2024) ou biopics (*The Crown*, 2016-2023 ; *Barbara*, 2017 ; *Moi qui t'aimais*, 2025) qui interrogent la mémoire. La nostalgie se manifeste aussi dans les représentations du vieillissement et le recours au *de-aging* numérique, tout en se croisant avec des questions de genre et de classes sociales.

Du nostalgique récent :

Le deuxième axe abordera la construction du nostalgique dans la temporalité récente : comment comprendre la nostalgie des années 1980, 1990 ou 2000 ? On peut citer, pêle-mêle, les séries *Stranger Things*, *That '90s Show* ou *How I Met Your Father*, ainsi que les films *Atomic Blonde* (2017), *Captain Marvel* (2019), *Turning Red (Alerte Rouge)* (2022), *L'Amour ouf* (2024). L'objectif est de s'interroger sur le phénomène d'un raccourcissement apparent du délai nostalgique, qui semble s'activer aujourd'hui beaucoup plus rapidement qu'auparavant.

Mémoire collective et Histoire :

Le troisième axe privilégiera la mémoire collective, en s'intéressant aux pratiques spectatoriennes telles que la cinéphilie collectionneuse et la patrimonialisation des corpus (Carlotta Films et sa politique de nouvelle identité visuelle des films), qui permettent de conserver et de réactiver des souvenirs culturels partagés. Il examinera également la manière dont l'Histoire s'écrit, par exemple, à travers le film/la série de guerre pour ce qui relève de la fiction, ou encore dans les formes audiovisuelles documentaires historiques, dévoilant la manière dont ces œuvres sélectionnent, organisent et mettent en scène des événements passés qui nourrissent une nostalgie collective et une mémoire commune.

Industries et nostalgie :

Enfin, le quatrième axe se penchera sur la manière dont les industries s'articulent avec la notion de nostalgie. Cela concerne d'abord la production, avec des circulations et des exils de professionnels, le maintien de la pellicule comme support pour certains projets, et l'émergence d'un vocabulaire hybride, comme le terme « tradigital » dans le champ du cinéma d'animation. Les mêmes tendances se retrouvent dans la diffusion, via l'apparition de festivals (Cannes Classics, Il Cinema Ritrovato, Cinema Rediscovered),

revues (*Schnock*), la constitution de catalogues (notamment sur les plateformes), ou encore l'utilisation de stratégies marketing fondées sur l'esthétique du vintage.

Modalités de soumission

Les propositions (titre + résumé de 300 mots en français ou en anglais, accompagné d'une courte notice biobibliographique) sont à envoyer aux quatre adresses suivantes : eve.benhamou@u-bordeaux-montaigne.fr; berenice.bonhomme@u-bordeaux-montaigne.fr ; gwenlegras@wanadoo.fr ; loick.massonnaud@u-bordeaux-montaigne.fr avant le 19 décembre 2025.

Les communications pourront être données en français ou en anglais. Une publication des actes est prévue à l'issue du colloque.

Comité d'organisation : Eve Benhamou, Bérénice Bonhomme, Gwénaëlle Le Gras, Loïck Massonnaud.

Comité scientifique :

Membres internes (Université Bordeaux Montaigne) :

Eve Benhamou, Pierre Beylot, Bérénice Bonhomme, Camille Gendrault, Gwénaëlle Le Gras, Clément Puget, Marguerite Vappererau.

Membres externes :

Sébastien Févry (Université catholique de Louvain)
Mary Harrod (Université de Warwick)
Hélène Laurichesse (Université de Toulouse-Jean Jaurès)
Raphaëlle Moine (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
Camille Pierre (Université Toulouse 2-Jean Jaurès)
Katalin Pór (Université Paris 8)
Delphine Robic-Diaz (Université de Tours)
Ginette Vincendeau (King's College London)

Bibliographie

Olivia Angé et David Berliner (dir.), « Nostalgie », *Terrain*, septembre 2015, n° 65.

Jean Baudrillard, « L'histoire : un scénario rétro », *Simulacres et simulation*, Paris, Galilée, 1981, p. 69–76.

Michael Baumgartner et Ewelina Boczkowska, *Music, collective memory, trauma and nostalgia in European cinema after the Second World War*, New York, Routledge, 2020.

Irène Bessière et Roger Odin (dir.), *Les Européens dans le cinéma américain, Émigration et exil*, Paris, Presses sorbonnes nouvelles, 2004.

André Bolzinger, *Histoire de la nostalgie*, Paris, Campagne Première, coll. « Recherche », 2007.

Svetlana Boym, *The Future of Nostalgia*, New York, Basic Books, 2001.

Barbara Cassin, *La nostalgie. Quand est-on chez soi ? Ulysse, Enée, Arendt*, Paris, Éditions Autrement, coll. « Les Grands Mots », 2013.

David Church, *Grindhouse nostalgia: memory, home video and exploitation film fandom*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2015.

Tammy Clewell, *Modernism and Nostalgia: Bodies, Locations, Aesthetics*, Londres, Palgrave-Macmillan, 2013.

Pam Cook, *Screening the Past. Memory and Nostalgia in Cinema*, London, New York, Routledge, 2005.

Fred Davis, *Yearning for Yesterday. A Sociology of Nostalgia*, New York, The Free Press, London, Collier MacMillan Publishers, 1979.

Michael D. Dwyer, *Back to the Fifties: Nostalgia, Hollywood Film and Popular Music of the Seventies and Eighties*, Oxford, Oxford University Press, coll. « Oxford Music/Media », 2015.

Umberto Eco, *Lector in fabula Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs*, éditions Grasset, 1979.

Fantin, E., Févry, S. et Niemeyer, K. (dir.) (2021). *Nostalgies contemporaines. Médias, cultures et technologies*, Paris, Presses universitaires du Septentrion.

Caryl Flinn, *Strains of Utopia: Gender, Nostalgia, and Hollywood Film Music*, Princeton, Princeton University Press, 1992

Patrizia Gasparini et Estelle Zunino (dir.), *Nostalgie, conceptualisation d'une émotion*, Nancy, Presses universitaires de Nancy, Éditions universitaires de Lorraine, 2021.

Elisabeth Guffey, *Retro: The Culture of Revival*, Londres, Reaktion, 2006.

Habib, André, and Alice Michaud-Lapointe (ed.), Dossier « Le temps du rétro », *Spirale*, n° 266, 2018, p. 27–65.

André Habib, "Introduction. Retour vers la nostalgie." *Intermédialités/Intermediality*, number 39, spring 2022, p. 1–17. <https://doi.org/10.7202/1093767ar>

Andrew Higson, « Re-presenting the National Past : Nostalgia and pastiche in the Heritage Film », pp. 109-129, in Lester Friedman (ed.), *British Cinema and Thatcherism*, London, University College, 1993.

Nick Hodgkin, *Screening the East: Heimat, Memory and Nostalgia in German Film since 1989*, New York, Berghahn Books, 2011.

Amy Holdsworth, *Television, Memory and Nostalgia*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011.

Christopher Holliday, "Between Plasticine and Pixel: Aardman's Digital Thumbprint", in *Aardman Animations: Beyond Stop-Motion*, Annabelle Honess Roe, London, Bloomsbury, 2020, pp. 223-240.

Anamarija Horvat, *Screening queer memory: LGBTQ pasts in contemporary film and television*, New York, Bloomsbury Academic, 2020.

Fredric Jameson, *Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif*, trad. Nicolas Vieillescazes, Paris, Éditions Beaux-Arts de Paris, 2021 (éd. am. 1991).

Vladimir Jankélévitch, *L'irréversible et la nostalgie*, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1974.

Henry Jenkins, *La Culture de la convergence. Des médias au transmédia*, trad. Ch. Jaquet, Paris, Armand Colin/INA Éditions, coll. « Médiacultures », 2013 (éd. am. 2006).

Ryan Lizardi, *Mediated Nostalgia. Individual Memory and Contemporary Mass Media*, Washington, Lexington Books, 2015.

Richard McCulloch et William Proctor (dir.), *Disney's Star Wars: Forces of Production, Promotion and Reception*, University of Iowa Press, 2019.

Terence McSweeney et Amresh Sinha, *Millennial cinema : memory in global film*, London et New York, Wallflower Press, 2011.

Tracey Mollet et Lindsey Scott (dir.), *Investigating Stranger Things. Upside Down in the World of Mainstream Cult Entertainment*, Palgrave Macmillan, 2021.

Colleen Montgomery, "Woody's Roundup and *Wall-E*'s Wunderkammer: Technophilia and Nostalgia in Pixar Animation", *Animation Studies*, Vol. 6, 2011, <https://oldjournal.animationstudies.org/colleen-montgomery-woodys-roundup-and-walles-wunderkammer/>.

Emiliano Morreale, « Regarder les années 1980 Vintage, mise en abyme et romans d'apprentissage », Dans *Vertigo* 2012/3 n° 44, pp 77 à 82.

Corrado Neri et Stéphane Corcuff, *Rétro Taiwan : le temps retrouvé dans le cinéma sinophone contemporain*, Paris, L'Asiathèque, 2016.

Katharina Niemeyer (dir.), « Nostalgies du présent », *CiNeMAS*, volume 29, numéro 2, été 2021.

Gilad Padvá, *Queer Nostalgia in Cinema and Pop Culture*, Houndmill (UK), Palgrave MacMillan, 2014.

Kathryn Pallister (dir.), *Netflix Nostalgia: Streaming the Past on Demand*, Lanham, Boulder, New York, Londres, Lexington Books, 2019.

Phil Powrie, *French cinema in the 1980s: nostalgia and the crisis of masculinity*, Oxford, New York, Clarendon Press, 1997.

Peter Pugsley, *Japanese high school films: iconography, nostalgia and discipline*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2023.

Eleftheria Rania Kosmidou, *European civil war films: memory, conflict, and nostalgia*, New York, Routledge, 2013.

Simon Reynolds, *Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past*, Londres, Faber & Faber, 2011.

Michele Schreiber, “‘Misty Water-Colored Memories of the Way We Were . . .’: Postfeminist Nostalgia in Contemporary Romance Narratives” in *Reclaiming the Archive: Feminism and Film History*, Vicki Callahan (dir.), 264–83, Detroit; Wayne State University Press, 2010.

Karra Shimabukuro, *Horror That Haunts Us: Nostalgia, Revisionism and Trauma in Contemporary American Horror Film and Television*, Liverpool, Liverpool University Press, 2024.

Jason Sperb, *Flickers of Film: Nostalgia in the Time of Digital Cinema*, New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, 2016.

Christine Sprengler, *Screening Nostalgia: Populuxe Props and Technicolor Aesthetics in Contemporary American Film*, Berghahn Books, 2009.

Jean Starobinski, *L'Encre de la mélancolie*, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Essais/Points », 2012.

Ginette Vincendeau (dir.), *Film/Literature/Heritage. A Sight and Sound Reader*. British Film Institute Publishing, London, 2001.

Brigitta B. Warner, *Berlin replayed: cinema and urban nostalgia in the postwall era*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2015.

« Images pour/suite : remake, franchise, filiation », *Mise au point*, n° 10. <https://journals.openedition.org/map/2422>