

Creación e investigación de los espacios audiovisuales : interferencias entre entornos productivos, procesos de diseño y búsquedas estéticas.

Convocatoria de artículo

*El laboratorio Lara-Seppia de la Universidad Toulouse Jean Jaurès organiza un
Coloquio Jóvenes Investigadores que tendrá lugar los 15 y 16 de noviembre de 2021
en la Maison de la recherche UT2J y ENSAV - Toulouse*

La palabra latina *spatium*, raíz de « espacio », ilustra como esta idea abarca muchas interpretaciones. El *spatium* es a la vez extensión y duración, trayectoria y medida, pista de carreras y arena. Por consiguiente, el espacio se perfila como principio estructurador, definido por sus límites, su posicionamiento y su disposición – en suma, por lo que lo « rodea » y a lo que lo opone – desde el momento en que se estableció como relación. En este sentido, los espacios dependen de la perspectiva a partir de la cual son vistos.

Este coloquio propone cuestionar el interés que genera la noción de espacio en el ámbito audiovisual. Observaremos las uniones entre los diferentes espacios audiovisuales y sus influencias en la cadena de creación-recepción de las obras. Estudiaremos también las relaciones entre las decisiones tomadas durante el proceso de creación y el diseño de estos espacios, así como su inscripción en un espacio más amplio – real y teórico – de la sociedad. Así, propondremos una mirada crítica sobre como se organizan los diferentes espacios audiovisuales, ya sean físicos (lugar de creación o difusión), fílmicos (espacios constitutivos de la representación) o también imaginarios (en su interpretación y concepción). Se pueden citar trabajos de investigaciones audiovisuales así como en teorías del espacio desarrolladas por otras disciplinas.

En un enfoque historiográfico, práctico o crítico, las proposiciones podrán abordar problemáticas relativas a la consideración de los espacios audiovisuales, que se inscriban en campos de interés abordados por la temática (sin ser restrictivas). Se espera definir claramente los espacios que serán examinados. Desde una visión de creación-Investigación, este coloquio también establecerá uno o más espacios dedicados a las propuestas de experimentación de diseños espaciales y de dispositivos artísticos en relación con el tema.

1. Espacio y conceptualización

Proponemos cuestionar la conceptualización del espacio. Esto puede incluir, por una parte, la pregunta sobre la constitución de los espacios audiovisuales desde el punto de vista interdisciplinario, situando las diversas teorías y su relación con el sector audiovisual. Por otra parte, la definición y la teoría de los espacios audiovisuales, su tipología, sus límites y su caracterización.

¿ Los enfoques espaciales, propuestos por las ciencias sociales, influyen en las configuraciones de los espacios audiovisuales (Rocheffort, Lefebvre, Soja, Löw...) ? ¿ Opuestamente, las tecnologías audiovisuales utilizadas para la observación científica han acompañado ciertas concepciones del espacio, como con el principio de las escalas (VLT, Titan Krios, satélites...) ? ¿ Por otro lado, de qué manera los filósofos de la teoría del volumen (Bachelard, Koyré, Deleuze & Guattari, Foucault, Sloterdijk, Hache...) expresan la idea de los espacios audiovisuales ? ¿ Para terminar, cincuenta años después de su emergencia, qué marcas deja el « punto de inflexión espacial » en las investigaciones sobre la representación y la creación audiovisuales ? También podemos tratar de determinar lo que son los espacios audiovisuales y definir las distintas posiciones a partir de las cuales podemos acercarnos a ellos y delimitarlos (Gardiès, Gaudin).

Las proposiciones examinarán más específicamente las interpretaciones de los sistemas conceptuales de los espacios audiovisuales, su terminología y semiología. Se toma en cuenta los

espacios fílmicos (decorados, montaje, viajes narrativos, imagen, sonido) pero también el espacio de la pantalla, parte fundamental del medium, así como los espacios físicos que toman forma en las obras, se difunden y conservan, desde una perspectiva histórica o contemporánea. Por último, será posible abordar temáticas relacionadas con el giro digital en la creación del espacio imaginario del mundo audiovisual

2. Espacio y proceso

Esta temática propone hacer la conexión entre las técnicas seleccionadas para fabricar el espacio y la película, el render final. Esta consideración no puede hacerse sin pensar en un contexto particular, social, económico y histórico. Rick Altman y James Lastra, en sus respectivos escritos que examinan las elecciones de creación y el desarrollo técnico como resultados de complejas interacciones entre posibilidades técnicas, motivaciones económicas, cuotas y demanda cultural relativos a un contexto particular (Altman, 1992 y Lastra, 2000). Podremos ilustrar estas dinámicas con ejemplos concretos.

El espacio cinematográfico hace siempre referencia a otros espacios que influyen en su concepción y que se integran en su estética. De este manera estudiaremos en consecuencia los procesos de creación, la realización del espacio y la relación entre el técnico y la obra : procesos de representación, opciones técnicas y significados estéticos. También puede haber consideraciones sobre como el equipo de trabajo interviene en el establecimiento del espacio y del imaginario que le corresponde. Es entonces que el espacio cinematográfico se convierte en uno de los lugares de encuentro y colaboración.

3. Espacio y representación

En esta temática trataremos de interrogar la construcción del espacio en el seno de las obras audiovisuales, a partir de un estudio de su contexto de producción, desde una perspectiva política, social e histórica. ¿Cómo esta perspectiva influye, inspira o quizás controla las representaciones de los espacios audiovisuales ? Podrán ser desarrollados tres caminos de investigación :

A través de su influencia sobre las masas, el cine es el arte favorito de los regímenes políticos : decorados y relatos pueden ser modelados de acuerdo a nuevos códigos de representación con el fin de difundir ideales. En este primer enfoque, estudiaremos estos espacios de creaciones y testigos de una época. Podremos interrogar a los procedimientos escenográficos (decorados), técnicos (montaje) y narrativos (interacciones con los personajes, territorios de encuentros).

También debemos estudiar la posibilidad de espacios fílmicos que manifiestan cierta resistencia a su época. Se considerará con mayor detalle la construcción de espacios en disidencia. Las propuestas podrán aplicar un enfoque cartográfico de los lugares recorridos, una deriva en algunos territorios para la cual intentaremos identificar las características principales.

Una última pista interrogará los espacios como imagen-dialécticas, según el concepto de Walter Benjamin. Ráfagas de su pasado, las imagen-dialécticas traen un fragmento de la Historia al presente, delatándolo. Entonces podremos interrogarnos sobre las transformaciones del espacio inherentes a estas consideraciones, generando imágenes en que se encuentran diferentes estratos de temporalidades. ¿ Que nos dicen sobre la importancia de un imaginario colectivo y sobre la resistencia del pasado a reinventar códigos de representación ?

4. Espacio, recepción y percepción

En eco a las pistas anteriores, consideraremos los diferentes procesos de recepción de un espacio intra-diegético como a su vez, las relaciones entre emisor y receptor. Las propuestas podrán abordar la correspondencia entre los espacios fílmicos y la recepción de los espectadores, especialmente a través de la ciencia cognitiva, para explorar las relaciones entre representación e interpretación, difusión y percepción y también recepción individual e inscripción colectiva.

El primer enfoque, orientado hacia la hermenéutica, estudiará las relaciones entre las representaciones heterotópicas y las interpretaciones de los espectadores. Aquí el interés se focalizará en la influencia de las identidades y estéticas de los espacios narrativos frente a la recepción fílmica del público, y viceversa, sobre cómo la recepción puede influir en la especificidad del lenguaje de la teoría del espacio escenográfico.

En segundo lugar, se explorarán las incidencias de las modalidades de difusión (convencionales, inmersivas...) sobre la percepción de los espacios narrativos y diegéticos. El tema esperado será la consideración del cuerpo físico dentro del mecanismo de difusión, llevando la inscripción del espectador en un espacio heterotópico.

Por último, podemos considerar un acercamiento sociológico para incluir un trabajo sobre las reapropiaciones culturales (mitos, leyendas, folklores) y sociales de la interpretación fílmica propuesta al espectador. Centrándose en la relación entre el imaginario colectivo y la interpretación individual, indagaremos sobre el uso de mecanismos de recepción de este espacio imaginario dentro de un contexto socio-cultural específico.

Independientemente del enfoque elegido, habrá una atención particular a las propuestas que aborden las nociones de recepción (actividad pasiva) y percepción (actividad subjetiva y constructiva) en relación con el espacio fílmico.

Literatura indicativa

- Altman Rick (dir.). *Sound Theory Sound Practice*. AFI Film Readers, Routledge, 1992.
- Bled, Grégory (dir.). "Espace, perspective et fragmentation." *Entrelacs*, no. 13, mai 2017. <https://doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.4000/entrelacs.1987>.
- Boillat, Alain et Marc Atallah. *Cinéma, machine à mondes*. Georg Editeur, 2013.
- Cardinal, Serge. *Profondeurs de l'écoute et espaces du son : cinéma, radio, musique*. Presses Universitaires de Strasbourg, 2018.
- Denis, Michel. *Petit traité de l'espace. Un parcours pluridisciplinaire*. Mardaga, 2016.
- Dubois, Régis. *Une histoire politique du cinéma : États-Unis, Europe, URSS*. Sulliver, 2007.
- Dupuy, Pascal. "Histoire et cinéma." *L'Homme et la Société*, vol. 142, no. 4, 2001, pp. 91-107. <https://doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.3917/lhs.142.0091>
- Esquenazi, Jean-Pierre et Roger Odin. *Cinéma et réception*. Hermès Science Publications, 2000.
- Foucault, Michel, and Daniel Defert. *Le corps utopique suivi de Les Hétérotopies*. Lignes, 2009.
- Gardies, André. *L'espace au cinéma*. Méridiens Klincksieck, 1993.
- Gaudin, Antoine. *L'espace cinématographique : esthétique et dramaturgie*. Armand Colin, 2015.
- Gelly, Christophe, et al. *Approaches to film and reception : theories, études et panorama critique* [Colloque, Maison des Sciences de L'Homme, Clermont-Ferrand, 10-12 février 2010]. Presses Universitaires Blaise Pascal, 2012.
- Hache, Emilie (dir.). *De l'univers clos au monde infini*. Editions Dehors, 2014.
- Koyré, Alexandre. *Du monde clos à l'univers infini*. Gallimard, 1988 [1957].
- Lastra, James. *Sound Technology and the American Cinema : Perception, Representation, Modernity*. Columbia University Press, 2000.
- Lévy, Jacques. "De l'espace au cinéma." *Annales de Géographie*, vol. 694, no. 6, 2013, pp. 689-711. <https://doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.3917/ag.694.0689>
- Metz, Christian. *Essais sur la signification au cinéma. Tomes I et II*. Klincksieck, 2003.
- Müller, Jürgen E. (dir.) et Denise Pérusse (dir.). *Cinémas*, volume 2, no. 2-3, printemps 1992, p. 5-8. <https://doi.org/10.7202/1001074ar>
- Muller, Raphaël, et al. *Cinéma et régimes autoritaires au XXe siècle, écrans sous influence*. Editions ENS Rue d'Ulm / PUF, 2008.
- « Qu'est-ce que le « spatial turn » ? ». *Revue d'histoire des sciences humaines*, no. 30, 2017, pp. 207-238. <https://doi.org/10.4000/rhsh.674>

Raoulx, Benoît. « De l'espace-miroir à l'espace-écran : un effet médiatique ? », *Penser et faire la géographie sociale : Contribution à une épistémologie de la géographie sociale*. Presses universitaires de Rennes, 2006. <https://doi.org/10.4000/books.pur.376>.

Lori, Renato. *Scénographie et réalisation des décors pour le cinéma*. Gremese, 2016.

Rot, Gwenaële. *Planter le décor. Une sociologie des tournages*. Presses de Science Po, 2019.

Calendario

Fecha límite para participar : 30 de junio de 2021

Respuesta del comité a los autores : antes del 10 de julio de 2021

Fechas del coloquio : 15 y 16 de noviembre de 2021

Entrega de artículos hasta : 30 de noviembre de 2021

Modalidades de participación

Las comunicaciones no deberán sobrepasar los veinte minutos, extracto de película incluido.

Las instalaciones artísticas y dispositivos experimentales serán aceptados dentro del límite de las posibilidades de acogida.

Idiomas: francés, español, inglés.

Las proposiciones se enviarán en un archivo PDF a colloque.espaces.audiovisuels@gmail.com

y deberán incluir :

- El título de la contribución,
- Un resumen entre 400 y 500 palabras,
- 5 palabras-clave,
- Una breve bibliografía indicativa,
- Una nota bio-bibliográfica de 300 palabras máximo (apellidos, nombre, afiliación universitaria, campos de investigación, publicaciones).

Información general

- El coloquio tendrá lugar en la Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès y en la ENSAV.
- Los gastos de inscripción con una comunicación serán de 20€ para los doctorandos / jóvenes investigadores, y 40€ para los otros estatutos.
- Las propuestas seleccionadas por el Comité Científico serán publicadas siguiendo el principio de la lectura en doble ciego en la revista *Entrelacs* (LARA-SEPPIA)

Comité científico

Pierre Arbus, Profesor, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès (ENSAV/LARA SEPPIA).

Bérénice Bonhomme, Profesora, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès (ENSAV/LARA SEPPIA).

Serge Cardinal, Catedrático de Universidad, Codirector de La Création Sonore, Universidad de Montréal

Antoine Gaudin, Profesor, Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (IRCAV).

Camille Gendrault, Profesora, Universidad Bordeaux Maigne (CLARE).

Paul Lacoste, Catedrático de Universidad, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès (ENSAV/LARA SEPPIA).

Laurent Lescop, Catedrático de Universidad, ENSA de Nantes (AAU/CRENAU).

Isabelle Labrouillère, Profesora, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès (ENSAV/LARA SEPPIA).

Pierre Montebello, Catedrático de Universidad, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès (ERRAPHIS).

Gwenaële Rot, Catedrática de Universidad, SciencesPo Paris (CSO).

Comité organizador

Olivia Dorado, Doctoranda del LARA-SEPPIA, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès.

Matilda Holloway, Doctoranda del LARA-SEPPIA, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès.

Camille Pierre, Doctoranda del LARA-SEPPIA, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès.

Thaïs Vidal, Doctoranda del LARA-SEPPIA, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès.

