

Création-recherche des espaces audiovisuels : interférences entre cadres de production, processus de conception et choix esthétiques

Appel à contributions

Le laboratoire Lara-Seppia de l'Université Toulouse Jean Jaurès organise un Colloque Jeunes Chercheurs qui aura lieu les lundi 15 et mardi 16 novembre 2021 à la Maison de la recherche UT2J et à l'ENSAV - Toulouse

Le mot latin *spatium*, racine d'« espace », révèle combien cette idée recouvre d'interprétations. Le *spatium* est à la fois étendue et durée, parcours et mesure, champ de course et arène. L'espace se dessine alors comme principe structurant, se définissant par ses limites, son positionnement ou son agencement – en somme, par ce qui le « borde », ce à quoi il s'oppose – dès lors qu'il s'établit comme rapport relationnel. Les espaces dépendent en ce sens de la perspective à partir de laquelle on les observe.

Ce colloque propose de questionner l'intérêt pour l'espace dans le monde audiovisuel. Nous observerons les interférences entre les différents espaces audiovisuels et leur influence sur la chaîne de création-réception des œuvres. Nous étudierons également les liens entre les choix opérés au cours de la création et la conception de ces espaces mêmes, ainsi que leur inscription dans l'espace plus large – réel et théorique – de la société. Nous proposerons ainsi un regard critique sur la constitution des différents espaces audiovisuels, qu'ils soient physiques (lieux de création-diffusion), filmiques (espaces constitutifs de la représentation) ou encore imaginaires (dans leur interprétation et leur conception). Nous nous appuierons notamment sur les travaux issus des études audiovisuelles ainsi que sur les théories de l'espace développées par d'autres disciplines.

Les communications pourront aborder, dans une approche historiographique, pratique ou critique, une problématique liée à la considération des espaces audiovisuels inscrite dans les axes développés ci-après, ces derniers n'étant cependant pas restrictifs. Elles prendront soin de définir clairement les espaces dont elles offrent l'étude. Placé sous l'égide de la recherche-crédation, le colloque mettra également en place un ou des espaces dédiés aux propositions d'expérimentations de conceptions spatiales et de dispositifs artistiques en rapport avec le sujet.

1 - Espace et conceptualisation

Nous proposons ici de questionner la conceptualisation de l'espace. Cela peut inclure, d'une part, une interrogation sur la constitution des espaces audiovisuels d'un point de vue pluridisciplinaire, en situant les différentes théories et leur lien à l'audiovisuel. D'autre part, la définition et théorisation des espaces audiovisuels, leur typologie, leurs limites et leur caractérisation.

Les configurations des espaces audiovisuels sont-elles influencées par les approches spatiales proposées par les sciences sociales (Rochefort, Lefebvre, Soja, Löw...) ? A l'inverse, les technologies de l'audiovisuel utilisées pour l'observation scientifique ont-elles accompagné certaines conceptions de l'espace, à travers, par exemple, la question des échelles (VLT, Titan Krios, satellites...) ? Par ailleurs, de quelles manières les philosophes de l'espace (Bachelard, Koyré, Deleuze & Guattari, Foucault, Sloterdijk, Hache...) expriment-ils, le cas échéant, la pensée des espaces audiovisuels ? Enfin, cinquante ans après son émergence, quelles traces a laissé le « tournant spatial » dans les recherches sur la représentation et la création audiovisuelle ? Nous pourrions également chercher à déterminer ce que sont les espaces audiovisuels et définir les différents positionnements à partir desquels il est possible de les approcher et de les délimiter (Gardiès, Gaudin).

Les contributions se pencheront plus spécifiquement sur les interprétations des systèmes conceptuels des espaces audiovisuels, leur terminologie et sémiologie. Cela prend en compte les espaces filmiques (décors, montage, parcours narratifs, image, son) mais également l'espace de l'écran, constituant fondamental du médium, ainsi que les espaces physiques dans lesquels les œuvres prennent forme, sont diffusées et conservées, dans une perspective historique ou contemporaine. Enfin, on pourra s'intéresser aux espaces imaginaires que convoque le monde de l'audiovisuel ainsi que ceux ouverts par le tournant numérique.

2 - Espace et poïétique

Il s'agit avec cet axe de faire le lien entre les techniques choisies pour fabriquer l'espace, et le film, le rendu. Cette réflexion ne peut se faire sans penser un contexte particulier, social, économique et historique. Rick Altman et James Lastra, dans leurs ouvrages respectifs, examinent les choix dans la création et les évolutions techniques comme résultant d'interactions complexes entre des possibilités techniques, des motivations économiques, des normes de représentation et une demande culturelle ancrés dans un contexte particulier (Altman, 1992 et Lastra, 2000). Nous pourrions illustrer ces dynamiques à travers des exemples concrets.

L'espace cinématographique renvoie sans cesse à d'autres espaces qui influent sur sa conception et qui sont intégrés à son esthétique. Nous étudierons en conséquence les processus de création, la réalisation de l'espace et le rapport du technicien à l'œuvre : procédés de représentation, choix techniques et significations esthétiques. Cela peut également permettre de réfléchir au rôle de l'équipe dans la mise en

place de l'espace et de son imaginaire afférent. L'espace cinématographique devient alors un des lieux de rencontre et de mise en œuvre de la collaboration.

3 - Espace et représentation

Nous chercherons à interroger ici la construction de l'espace au sein des œuvres audiovisuelles, à partir d'une étude de leur contexte de production, sous l'angle politique, social et historique. Comment celui-ci vient-il influencer, modeler – voire contrôler - les représentations de l'espace au sein des œuvres audiovisuelles ? Trois angles peuvent notamment être développés : Par son influence sur les masses, le cinéma est l'art de prédilection des régimes politiques : décors et récits sont ainsi modelés selon de nouveaux codes de représentation, afin de servir la diffusion d'idéaux. Dans cette première approche, il conviendra donc d'étudier ces espaces qui sont à la fois créations et témoins d'une époque. Pour cela, on pourra interroger les procédés scénographiques (décors), techniques (montage) et narratifs (interactions et mouvements des personnages, territoires de rencontres).

Il nous faut également étudier la possibilité d'espaces filmiques qui manifestent une certaine résistance à leur époque. On s'attardera alors sur la construction d'espaces en dissidence. Les propositions pourront notamment procéder à une approche cartographique des lieux parcourus, une dérive en certains territoires dont on identifiera les caractéristiques principales.

Une dernière piste résiderait dans l'interrogation des espaces comme images-dialectiques, selon le concept de Walter Benjamin. Résurgences du passé, les images-dialectiques rappellent un fragment de l'Histoire dans le présent, et le mettent ainsi en accusation. On pourra alors s'interroger sur les transformations de l'espace nécessairement induites par ces surgissements, générant des images dans lesquelles se côtoient différentes strates temporelles. Que nous disent-elles sur l'importance d'un imaginaire collectif, de la persistance du passé, pour réinventer des codes de représentations ?

4 - Espace, réception et perception

Faisant écho aux pistes précédentes, nous nous intéresserons aux différents processus de réception d'un espace intra-diégétique et, par extension, aux rapports existants entre émetteur et récepteur. Les propositions pourront aborder les correspondances entre espaces filmiques et réceptions spectatorielles notamment par le prisme des sciences cognitives, afin d'explorer le rapport entre représentation et interprétation, diffusion et perception ou encore réception individuelle et inscription collective.

La première approche, tournée vers l'herméneutique, consistera à étudier les relations entre les représentations hétérotopiques et les interprétations spectatorielles. Il s'agira ici de découvrir dans quelle

mesure les identités et esthétiques de ces espaces narratifs influent sur la réception filmique du public et, inversement, de quelle manière la réception peut avoir une incidence sur la spécificité du langage spatial adopté.

La seconde explorera les répercussions des modalités de diffusion (classiques, immersives...) sur la perception des espaces narratifs et diégétiques. L'objet des propositions sera la considération du corps physique au sein du dispositif de diffusion amenant l'inscription du spectateur dans un espace hétérotopique.

Enfin, il pourra être attendu ici une approche sociologique, afin d'inclure un travail autour des réappropriations culturelles (mythes, légendes, folklores) et sociales dans l'interprétation de l'espace filmique proposé au spectateur. En se focalisant sur le lien existant entre l'imaginaire collectif et l'interprétation individuelle, il va s'agir de s'interroger sur le ou les mécanismes de réception de cet espace imaginaire au sein d'un contexte socio-culturel spécifique.

Quelle que soit l'approche adoptée, il sera accordé une attention particulière à la considération des notions de réception (activité passive) et de perception (activité subjective et constructive) en lien avec l'espace filmique observé ou vécu.

Bibliographie indicative :

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 et Michel Marie. *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.

Calendrier

Date limite de soumission des propositions : 30 juin 2021

Réponse du comité aux auteurs : début juillet 2021

Dates du colloque : 15 / 16 novembre 2021

Remise des articles pour publication : 30 novembre 2021

Modalités de participation

Les communications auront une durée de vingt minutes, extraits compris.

Les installations et dispositifs expérimentaux / artistiques seront acceptés dans la limite des possibilités d'accueil.

Les propositions peuvent être rédigées en français, anglais ou espagnol.

Elles sont à envoyer sous forme de fichier PDF à l'adresse suivante :
colloque.espaces.audiovisuels@gmail.com

Le contenu des propositions devra être composé des éléments suivants :

- Le titre de la communication,
- Un résumé de 400 à 500 mots,
- 3 à 5 mots clés
- Une courte bibliographie indicative sur laquelle se basera votre intervention,
- Une notice bio-bibliographique (300 mots maximum) indiquant vos noms, champs de recherche, laboratoire et/ou institution de rattachement, publications.

Informations générales

- Le colloque se tiendra à la Maison de la Recherche de l'Université de Toulouse Jean Jaurès et à l'ENSAV (Toulouse).
- Les frais d'inscription pour les participants présentant une communication s'élèvent à 40€, et 20€ pour les doctorants / jeunes chercheurs.
- Les communications retenues feront ensuite l'objet d'une publication dans la revue *Entrelacs* (LARA-SEPPIA), suivant le principe d'une lecture en double aveugle.

Comité scientifique

Pierre Arbus, Maître de Conférences à l'ENSAV, Université Toulouse II Jean Jaurès (LARA-SEPPIA).

Bérénice Bonhomme, Maîtresse de Conférences à l'ENSAV, Université Toulouse II Jean Jaurès (LARA-SEPPIA).

Serge Cardinal, Professeur titulaire, codirecteur du laboratoire La création sonore, Université de Montréal.

Antoine Gaudin, Maître de Conférences à l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (IRCAV).

Camille Gendrault, Maîtresse de Conférences à l'Université Bordeaux Montaigne (CLARE).

Paul Lacoste, Professeur des Universités à l'ENSAV, Université Toulouse II Jean Jaurès (LARA-SEPPIA).

Laurent Lescop, Professeur à l'ENSA, Université de Nantes (AAU/CRENAU).

Isabelle Labrouillère, Maîtresse de Conférences à l'ENSAV, Université Toulouse II Jean Jaurès (LARA-SEPPIA).

Pierre Montebello, Professeur des Universités à l'Université Toulouse II Jean Jaurès (ERRaPhis).

Gwenaële Rot, Professeure des Universités à SciencesPo Paris (CSO).

Comité organisateur

Olivia Dorado, Doctorante au LARA-SEPPIA, Université Toulouse Jean Jaurès.

Matilda Holloway, Doctorante au LARA-SEPPIA / ERRAPHIS, Université Toulouse Jean Jaurès.

Camille Pierre, Doctorante au LARA-SEPPIA, Université Toulouse Jean Jaurès.

Thaïs Vidal, Doctorante au LARA-SEPPIA, Université Toulouse Jean Jaurès.

Creating and researching audiovisual spaces: interferences between production conditions, design processes and aesthetic choices

Call for papers

The LARA-SEPPIA research laboratory at the University of Toulouse Jean Jaurès will hold a Young Researchers Symposium on of Monday 15th and Tuesday 16th November 2021, at the Maison de la recherche and the ENSAV, Toulouse

Spatium, Latin root of the word “space”, reveals the extent of interpretations this idea covers. *Spatium* is at once distance and stretch of time, path and measure, racecourse and arena. Space therefore emerges as a structuring principal, being defined by its limits, its position or its organisation – in short, by what surrounds it, that to which it is opposed – since we establish it as being relational. Spaces depend in this sense on the perspective from which they are observed.

The symposium’s aim is to question the audiovisual world’s interest in space. We will observe the ways in which different audiovisual spaces interfere with each other and their influence on the film-works’ creation-reception line. We will also study the links between the choices that operate throughout the creative process and the conception of these spaces, as well as their inscription in the larger space of society, real and theoretical. Thus, we will propose a critical look on different audiovisual spaces’ construction, be they physical (places of creation and distribution), filmic (spaces of representation) or imaginary (spaces of interpretation and conception). We will specifically rely on works from audiovisual studies as well as theories of space developed in other fields of study.

The proposals can address questions linked to the consideration of audiovisual spaces within a historiographical, practical or critical approach pertaining, but not limited to the areas hereafter developed. They will take care in clearly defining the spaces that they intend to examine. Placed under the auspices of creation-led or creation-based research, the symposium will also provide spaces dedicated to experimental proposals for spatial designs and artworks relevant to the subject.

1 – Conceptualising space

Here we propose to address the conceptualisation of space. Firstly, this can include questioning what makes up audiovisual space from a multidisciplinary perspective, identifying the different theories used and their link to the audiovisual world. Secondly, we will look at the definition and theorisation of audiovisual spaces, their typology, their limits and characterisation.

Are audiovisual spaces’ configurations influenced by the spatial approaches offered by the humanities (Rochefort, Lefebvre, Soja, Löw...)? Conversely, have the audiovisual technologies used for

scientific observation accompanied certain conceptions of space, for example through the question of scale (VLT, Titan Krios, satellites...)? Additionally, how does philosophy of space (Bachelard, Koyré, Deleuze & Guattari, Foucault, Sloterdijk, Hache...) express, if it does, the ways in which we think audiovisual space? Finally, fifty years after its surfacing, what traces of the “spatial turn” can be found in research on representation and audiovisual creation?

We will also look to determine what audiovisual spaces are and define the different stances from which it is possible to approach and define them (Gardiès, Gaudin). These contributions will more specifically concentrate on the interpretation of audiovisual spaces’ conceptual systems, their terminology and semiology. This includes filmic spaces (scenery, editing, narrative courses, image, sound) but also the space of the screen, fundamental to the medium, as well as the physical spaces in which film-works take shape, are distributed and preserved, in a historical or contemporary perspective. Finally, we will also take an interest in the imaginary spaces that the audiovisual world calls together as well as those opened by the digital turn.

2 – Creating space

This area will be about examining the links between the techniques chosen to create space and the film, the final result. This reflection cannot be made without thinking a specific social, economic and historical context. In their respective books, Rick Altman and James Lastra examine creative choices and technical evolution as resulting from complex interactions between technical possibilities, economic motivations, norms of representation and cultural demand anchored in a specific context (Altman, 1992 and Lastra, 2000). These dynamics can be illustrated through concrete examples.

Cinematographic space consistently refers to other spaces that influence its conception and that are incorporated into its aesthetics. Consequently, we will study the creative process, the realisation of space and the technicians relation to the film-work: procedures of representation, technical choices and aesthetic meanings. This can also allow us to reflect on the team’s role in setting up space and its afferent imaginary. Cinematographic space then becomes a place for meeting and for implementing collaboration.

3 – Representing space

Here we will question how space is built in audiovisual works, on the basis of a study of their production context, from a political, social and historical viewpoint. How does this viewpoint influence, model – or control – representations of space inside audiovisual works? Three perspectives in particular can be developed.

By its influence on the masses, film is a choice art for political regimes: film sets and stories are modelled on new codes of representation in order to serve the spreading of ideals. In this first approach we

can thus question processes inherent to scenography (set design), but also technical processes (editing) and narrative processes (interaction between characters, their movements, territories for encounters).

We also need to study the possibility of filmic spaces that manifest some kind of resistance to their day and age. We shall then look at how spaces of dissent are constructed. These proposals can adopt a mapping approach of the explored spaces, and drift through territories whose main characteristics should be identified.

One last trail could be to question spaces as dialectical images, as in Walter Benjamin's concept. Re-emergences of the past, dialectical images recall a fragment of history in the present, thus holding it accountable. In this sense we can question the transformations these emergences – that generate images containing multiple layers of time – necessarily have on space. What do they tell us about the importance of collective imagination, the past's persistence, to reinvent codes of representation?

4 – Receiving and perceiving space

Resonating with the previous axes, here we will focus on the different ways in which intra-diegetic spaces are received and, more broadly, the existing relations between source and receiver. The proposals can address correspondences between filmic spaces and the ways in which spectators receive them as seen through cognitive sciences in order to explore the relations between representation and interpretation, screening and perception, or individual reception and its collective echo.

The first approach, concerned with hermeneutics, will study the relations between heterotopian representations and spectatorial interpretation. We wish to discover to what extent the identities and aesthetics of these narrative spaces influence the ways in which audiences receive films and, conversely, in which ways reception can affect the specificity of the adopted spatial language.

The second approach will explore how screening conditions (classical, immersive...) affect our perception of narrative and diegetic spaces. The aim of these proposals will be to consider the physical body inside the screening apparatus, bringing the spectator into a heterotopian space.

Lastly, we can adopt a sociological approach in order to include works looking at social and cultural reappropriation (myths, legends, folklore) in the interpretation of the filmic spaces offered to the viewer. By focussing on the bond that exists between the collective imaginary and individual interpretation, this part will be about questioning the reception mechanisms of this imaginary space inside a specific socio-cultural context.

Whichever the chosen approach, special attention will be paid to how these proposals consider notions of reception (passive activity) and perception (subjective and constructive activity) in relation to the filmic space that is observed or experienced.

General bibliography

- 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 et Michel Marie. *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.). *Cinéma*, 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.

Schedule

Deadline for submitting proposals: 30th June 2021

Committee's response : beginning of July 2021

Symposium: 15th & 16th November 2021

Written presentations are expected for 30th November 2021

Taking part

The presentations will last 20 minutes, including excerpts and clips.

Installations and experimental set-ups will be accepted as far as our means allow.

Proposals can be written in French, English or Spanish.

Proposals are to be sent to: **colloque.espaces.audiovisuels@gmail.com**

Please include the following elements in your proposal:

- The presentation's title
- An abstract (400 to 500 words)
- 3 to 5 keywords
- A short bibliography pertaining to your proposal
- A short biography (up to 300 words) containing your name, areas of research, laboratory and/or institutional affiliation, publications

General information

- The symposium will be held at the Maison de la Recherche de l'Université de Toulouse Jean Jaurès and at the ENSAV (Toulouse).
- The enrolment fee for presentations is 40€ and 20€ for PhD candidates and young researchers.
- Selected presentations will be published.

Scientific committee

Pierre Arbus, Maître de Conférences à l'ENSAV, Université Toulouse Jean Jaurès.

Bérénice Bonhomme, Maîtresse de Conférences à l'ENSAV, Université Toulouse Jean Jaurès.

Serge Cardinal, Professeur des Universités à La Création Sonore, Université de Montréal.

Antoine Gaudin, Maître de Conférences à l'IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.

Camille Gendrault, Maîtresse de Conférences au CLARE - Université Bordeaux Montaigne.

Paul Lacoste, Professeur des Universités à l'ENSAV, Université Toulouse Jean Jaurès.

Laurent Lescop, Professeur à l'ENSA, Université de Nantes.

Isabelle Labrouillère, Maîtresse de Conférences à l'ENSAV, Université Toulouse Jean Jaurès.

Pierre Montebello, Professeur des Universités à ERRAPHIS, Université Toulouse Jean Jaurès.

Gwenaële Rot, Professeure des Universités à SciencesPo Paris.

Organising committee

Olivia Dorado, Doctorante au LARA-SEPPIA, Université Toulouse – Jean Jaurès.

Matilda Holloway, Doctorante au LARA-SEPPIA / ERRAPHIS, Université Toulouse – Jean Jaurès.

Camille Pierre, Doctorante au LARA-SEPPIA, Université Toulouse – Jean Jaurès.

Thaïs Vidal, Doctorante au LARA-SEPPIA, Université Toulouse – Jean Jaurès.

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 3 y 4 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 (Rochefort, 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, satellites...) ? ¿ 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 esta 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 cómo 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 modeladas de acuerdo a nuevos códigos de representación con el fin de difundir ideales. En este primero 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 interrogara 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 intradieético como a su vez, la 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.

Indépendamment de l'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 et Michel Marie. *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 : 3 y 4 de noviembre de 2021

Entrega de artículos hasta : 19 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, ENSAV / LARA-SEPPIA, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès.

Bérénice Bonhomme, ENSAV / LARA-SEPPIA, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès.

Serge Cardinal, OICRM, Universidad de Montréal.

Antoine Gaudin, IRCAV, Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Camille Gendrault, CLARE, Universidad Bordeaux Montaigne.

Paul Lacoste, ENSAV / LARA-SEPPIA, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès.

Laurent Lescop, ENSA de Nantes.

Isabelle Labrouillère, ENSAV / LARA-SEPPIA, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès.

Pierre Montebello, ERRAPHIS, Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès.

Gwenaële Rot, SciencesPo Paris.

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.