

MONTRÉAL VENEZIA 2

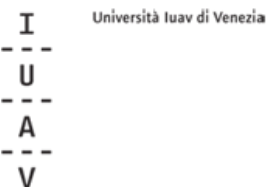
a cura di
Marco Bertozzi (IUAV)
Viva Paci (UQÀM)
Maria Ida Bernabei (IUAV - PARIS VIII)

8 MARZO 2016
AULA 30
MAGAZZINO 7

LA SCUOLA DEI MEDIA

Seconda edizione di un appuntamento già collaudato, *Montréal a Venezia* si concentra quest'anno sui mutamenti della riflessione attorno ai media e sulle forme che essi hanno assunto nei lavori dell'équipe di ricerca UQÀM, della scuola dottorale IUAV e dei dottorati di altre università con cui è in atto una collaborazione pluriennale. Cinque blocchi tematici, cinque prospettive: scavi su corpus cinematografici di nicchia, cantieri puramente sperimentali d'uso terapeutico, nuove sedi per immagini in movimento decontestualizzate in musei e gallerie, o fruite e rimontate su piattaforme online che progressivamente cambiano la forma stessa della prassi di ricerca fino agli studi sull'interattività.

La giornata si svolgerà in italiano, francese e inglese.

UQÀM | École des médias

GRAFICS

Mlm. (0.9)

Oscan

(78)

DR

80

10:00 - 11:00

CINEMA DEL DETTAGLIO

Chair: Viva Paci

Maria Ida Bernabei, dottoranda IUAV
(Composizione architettonica / Cultura visuale) - Paris VIII (EDESTA)
Hématozoaires et phagocytoses ou «émotions purement visuelles»? Sur le premier cinéma scientifique

Eric Falarderau, dottorando UQÀM
(Communication / Recherche-création)
«Un vrai mâle». Pornographie et masculinité

11:00 - 12:00

MEDIA - TERAPIA?

Chair: Marco Bertozzi

Martin Beaulieu, dottorando UQÀM
(Communication / Cinéma)
Histoire de la production et de l'utilisation du 'film thérapeutique' par la profession psychiatrique nord-américaine, 1895-1950

Nicola Turrini, dottorando Università degli Studi di Verona (Filosofia)
L'image autiste. A partir de Fernand Deligny

PAUSA

14:00 - 15:00

IMMAGINI IN MOVIMENTO ESPOSTE

Chair: Angela Mengoni

Milo Adami, dottorando Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Musica e Spettacolo / Cinema e video)
Vidéographies. De l'analogique aux hors formats: la vidéo après le numérique

Alexis Lemieux, dottorando UQÀM
(Muséologie, médiation, patrimoine)
Cinéma au musée: sur la scénographie et la réception des images en mouvement

15:00 - 16:30

ARCHIVI E DEPOSITI

Chair: Carmelo Marabello

Martin Bonnard, dottorando UQÀM
(Communication / Cinéma)
Visionnement des films en ligne. Logique de signal contre circulation du regard

Cristina Baldacci, postdoc IUAV (Research Topic: Remontage Aesthetics and Practices. Between History and Theory of Images and New Media)
Editing as a Performative and Collaborative Practice. Ryan Treccartini's Hectic Video Collages

Mario Ciaramitaro, dottorando IUAV
(Architettura, città, design / Design)
11/9/2001 New York - 13/11/2015 Paris

PAUSA

17:00 - 18:30

INTERATTIVITÀ O DELL'AZIONE VIRTUALE

Chair: Marco Bertozzi e Viva Paci

Lucilla Calogero, dottoranda IUAV
(Architettura, città, design / Design)
Food for thought about immersion

Guillaume Arseneault, master UQÀM
(Recherche-création en média expérimental)
Lutherie numérique et interactivité

10:00 – 11:00

IL CINEMA DEL DETTAGLIO

Chair: **Viva Paci**

Maria Ida Bernabei, dottoranda IUAV/PARIS VIII
Composizione architettonica / Cultura visuale / EDESTA
Hématozoaires et phagocytoses ou «émotions purement visuelles»? Sur le premier cinéma scientifique

L'axe de ce travail porte sur l'analyse des dimensions esthétiques propres au premier cinéma scientifique (1895-1925). Dans le milieu encore fortement touché par le positivisme bien exprimé par ces films de recherche, enseignement et vulgarisation qui ont été repérés dans plusieurs archives en Europe, on assiste parfois à des sorties, des fuites. On voit donc quelques-uns de ces films échapper tout d'abord au contrôle – l'image d'un côté, et la pratique filmique de l'autre, elles revendiquent leur propre liberté. De surcroît, certaines de ces fuites sont parfois interceptées par l'avant-garde – consciemment, inconsciemment, explicitement – et finalement une sorte de valeur figurale de la première image scientifique en mouvement demande d'être enquêtée.

Eric Falarderau, dottorando UQÀM
Communication / Recherche-crédation
«Un vrai mâle». Pornographie et masculinité

Quels sont les enjeux entourant les représentations du corps masculin dans la production audiovisuelle pornographique ciblant un public hétérosexuel? Que représentent et signifient les différents modes de représentation du sexe masculin dans la validation ou la construction d'une certaine masculinité? Une majorité d'adolescents et de jeunes adultes consomment une production pornographique aisément accessible sur le web. Ces vidéos constituent une part majeure des contenus relatifs à la sexualité auxquels ils sont exposés. Si la pornographie gay joue un rôle central dans la construction des jeunes homosexuels et si la pornographie en général est l'un des outils majeurs des féministes pro-sexe dans la subversion du modèle patriarcal, qu'en est-il de l'identité masculine hétérosexuelle? Est-ce que la représentation de la masculinité dans le cinéma pornographique correspond à un fantasme masculin (imaginaire ou non) ou est-ce seulement la répétition d'un modèle traditionnel, d'un ensemble préétabli de stéréotypes (virilité, masculinité, etc.)?

11:00 – 12:00

MEDIA – TERAPIA?

Chair: **Marco Bertozzi**

Martin Beaulieu, dottorando UQÀM
Communication / Cinéma
Histoire de la production et de l'utilisation du 'film thérapeutique' par la profession psychiatrique nord-américaine, 1895-1950

Mon projet doctoral s'intéresse au film thérapeutique, plus précisément à l'absence de son histoire. Par film thérapeutique entendons l'utilisation du média filmique comme outil thérapeutique par la profession psychiatrique dans le but précis du traitement des désordres mentaux des patients visionnant les images (en mouvement) projetées à l'écran.

Ma thèse tisse ainsi une histoire de la production et de l'utilisation du film thérapeutique par la profession psychiatrique nord-américaine, au temps de 'l'image mécanique', jusqu'à la popularisation massive du média télévisuel dans les années 1950. Il s'agit d'exposer cette histoire qui n'existe que par bribes.

Nicola Turrini, dottorando Università degli Studi di Verona
Filosofia
L'image autiste. A partir de Fernand Deligny

Fernand Deligny est connu, notamment en France, pour avoir expérimenté à partir des années soixante des nouvelles méthodes de travail avec les enfants autistes basées sur le rejet de tout milieu psychiatrique et psychanalytique. Des enfants autistes à faible fonctionnement, complètement exclus du monde de la parole et des relations interpersonnelles par la parole médiées. La clé de voûte de la «tentative» de Deligny s'est configurée comme la prise en charge de l'enfant autiste en tant que sujet en dehors du langage. La nécessité de témoigner la rencontre spéciale avec les enfants autistes l'a du coup forcé à repenser la nature de l'image et à confier aux images elles-mêmes la restitution de cette rencontre. Pour décrire cette présence non verbale, non symbolique, des enfants, Deligny s'engage avec son équipe de permanents à cartographier leurs déplacements dans l'espace près de la maison ou des terrains dans les environs. Il nommait ces dessins les «cartes d'errances». Enfin, il a confié la restitution intégrale de cette rencontre au cinéma du réel: «Or, coïncidence, l'image [...] est autiste. Je veux dire qu'elle ne parle pas. Une image ne dit rien, et, comme pour ce qui concerne les enfants autistes, raison de plus pour que tout le monde lui fasse dire je ne sais pas quoi».

14:00 – 15:00

IMMAGINI IN MOVIMENTO ESPOSTE

Chair: Angela Mengoni

Milo Adami, dottorando Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Musica e Spettacolo / Cinema e video

Vidéographies. De l'analogique aux hors formats: la vidéo après le numérique

L'exposé portera sur les relations entre la vidéo, le cinéma et les installations médiatiques des vingt dernières années en Europe et aux États-Unis, à travers une reconstruction capillaire à la fois des pratiques artistiques et des discours critiques et théoriques qui se sont développés synchroniquement. C'est notamment avec l'apparition des techniques numériques que le discours critique et théorique sur la vidéo et les images en mouvement a acquis une amplitude significative. Au niveau méthodologique on a choisi d'analyser une série d'expositions particulièrement importantes pour l'interprétation des évolutions du langage vidéo. Si l'art vidéo survit, c'est comment et sous quels formats? La vidéo n'ayant pas fait l'objet d'une mémoire précise ni d'un imaginaire collectif, c'est par quelle volonté que nous observons ce traumatisme et ses conséquences?

Alexis Lemieux, dottorando UQÀM

Muséologie, médiation, patrimoine

Cinéma au musée: sur la scénographie et la réception des images en mouvement

Les galeries et les musées sont enclins à se reconfigurer sous l'impact des nouvelles technologies qui apparaissent en grand nombre dans les expositions temporaires et permanentes. Avec la multiplication des projections d'images en mouvement, des proportions importantes de l'espace d'exposition sont désormais allouées aux projections et aux supports numériques dont les formats et les mises en scène varient. Nous travaillerons à ce stade sur l'exemple de Montréal : par ces changements scénographiques qui sont opérés dans plusieurs institutions que nous avons visitées, l'expérience muséale du visiteur est-elle réellement transformée par l'abondance d'images animées qui, dans les frontières des musées et des galeries, ont une portée transgressive? Trois concepts sont les fondements de nos débuts de réflexions théoriques : l'exposition, la réception et l'image animée. Le concept d'exposition sera abordé en fonction des théories de Davallon (le musée comme média/l'exposition comme média) ; le concept de réception sera discuté en relation avec les réflexions de Païni (le visiteur-spectateur); le concept d'image animée sera relié aux notions de Royoux (par exemple, la durée immobile) sur le cinéma d'exposition. Par le biais de deux ou trois exemples d'expositions récentes, nous analyserons comment ces images en mouvement sont intégrées dans les expositions et comment aussi ces dispositifs d'images animées modifient la réception des visiteurs.

15:00 – 16:30

ARCHIVI E DEPOSITI

Chair: Carmelo Marabello

Martin Bonnard, dottorando UQÀM

Communication / Cinéma

Visionnement des films en ligne. Logique de signal contre circulation du regard

Ma thèse vise la réactualisation de la manière spécifique de donner à voir du cinéma sur les plateformes S-VOD. À partir de catalogues d'œuvres cinéma qu'ils rendent accessibles en ligne, ces services web proposent un regard particulier sur les productions issues du cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Considérant le rôle du cinéma, tout au long du 20e siècle et jusqu'à nos jours, dans la constitution d'un regard spécifique, une manière de consommer des images en mouvement qui se prolonge en vision du monde. Il apparaît crucial d'analyser les mutations de ce regard lorsqu'il est réactualisé en ligne.

Cristina Baldacci, postdoc IUAV

Research Topic: Remontage Aesthetics and Practices. Between History and Theory of Images and New Media

Editing as a Performative and Collaborative Practice. Ryan Trecartin's Hectic Video Collages

Ryan Trecartin belongs to a young generation of artists who – beyond copyright, the right to quote and the correct use of both archival materials or images, words, sounds "stolen" from others – make use of new media and of the opportunities of images production, sharing, usability and circulation provided by the Web. But as post-Internet artists they work almost exclusively offline restoring materiality to the virtual space. Trecartin's videos are complex hypertexts made in YouTube style that arise from a cooperation of several people and through the use of different languages, among which performance and sculpture. In his digital collages, where appropriation, remix and re-enactment are always at stake, everything is possible and in constant flux. They are a combination of dilated and anachronistic temporalities, redundant environments and claustrophobic spaces, hybrid identities, multiple and uninhibited sexualities, clownish attitudes. From the beginning, Trecartin thinks of the different audiences that his videos may reach, as well as of the various media or supports on which they will likely be seen: PC screens (he is one of the few artists who puts his work on YouTube, Vimeo, UbuWeb); the big screen; museums or galleries, for which he conceives, together with his partner Lizzie Fitch, sculptural theatres that transform the projections in three-dimensional environments, where the viewer acts as part of the cast and the set. Trecartin's case is exemplary for the study of the most advanced practices of montage and the present forms of aesthetic reception and artistic collaboration and visibility.

15:00 – 16:30

ARCHIVI E DEPOSITI

Chair: Carmelo Marabello

Mario Ciaramitaro, dottorando IUAV
Architettura, città, design / Design
11/9/2001 New York - 13/11/2015 Paris

Starting from the a phenomenological analysis of two important events, the research is focused on how much the media landscape has changed in 14 years and how is changed the relationship with images of violent and tragic events. The relationship between physical space, devices, and media has evolved in the quantity and in the nature of the how people react (or are called to react) to photographs, video and recordings.

A comparison between of 11/9/2001 and 13/11/15, two of the most relevant terrorist attack which have hit the western society, creates a time frame to analyze and draw a history of relevant shifts related to media consumption: the nature of media images has changed moving from a tv helicopter POV to a smartphone POV; our memory and experience of violent events has shifted with the evolution of social media; physical space and digital space melted creating personal channels of information and communication.

The different questions and notes that the research proposes are bond to explore the nature of personal and shared memory, the identity of digital space, and to further analyze how media worked us over completely in the last 14 years.

17:00 – 18:30

INTERATTIVITÀ O DELL'AZIONE VIRTUALE

Chair: Marco Bertozzi e Viva Paci

Lucilla Calogero, dottoranda IUAV
Architettura, città, design / Design
Food for thought about immersion

The idea is to investigate documentary as both a theoretical and practical field, considering it in the light of the current transition from the domain of *Visual Culture* (Mirzoeff 2008) to the one of *Design Culture* (Julier 2014). In other words, a transition that responds to a paradigmatic shift from an ocularcentric configuration – based on an aesthetic-reflexive paradigm – to an experiential one, based on a pragmatic-performative paradigm. In this frame, a reflection on 'the viewer' emerges. This paper will examine the process through which the dialogue 'work-spectator' is established in a virtual environment. The analogy 'cinema/ VR' will help understand how the virtual immersion psychological regime is articulated. What challenges at stake in the field of the so-called immersive design?

Guillaume Arseneault, master UQÀM
Recherche-création en média expérimental
Lutherie numérique et interactivit 

Je traiterai des fondements de la recherche-création en média expérimental, spécialisation de mon cursus UQAM, et je présenterai mon projet de maîtrise. Il s'agira d'explorer le processus de détournement et d'appropriation de certaines technologies appliqués à un contexte d'installations audiovisuelles interactives. La présentation recoupera des exemples pratiques extraits de la recherche entourant le projet – en divers volets – V loKino (recherche-création ax e sur la réinjection cinétique en interactivité). Spécifiquement appliquée au mouvement de rotation cyclique d'une roue de vélo, cette étude porte sur la transformation d'une donnée acquise en vecteur d'expression audiovisuelle sensible. Au cœur de cette recherche-création s'articulent interactivité, électronique, animation visuelle, synthèse sonore et lumineuse. Toutes ces composantes convergent dans l'objectif de générer une expérience augmentée par l'implication active de l'interacteur –   la fois spectateur et usager – dans l'installation.