

FANTAEIX

V CONGRESO INTERNACIONAL DE GÉNERO FANTÁSTICO,
AUDIOVISUALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

RÉSULTATS

Prochaine édition
23 et 24 novembre 2023

PRÉSENTATION

Les 10 et 11 novembre 2022, le ***Ve Congrès International du Genre Fantastique en Audiovisuels et Nouvelles Technologies*** s'est tenu au Centre de Congrès de la municipalité d'Elche (Alicante, Espagne). Une activité de diffusion scientifique et académique, intégrée au *Festival International du Film Fantastique d'Elche - FANTAELX*, et développée en collaboration avec l'Université Miguel Hernández, dont l'objectif principal est la diffusion des études de recherche dans les différents domaines du **Genre Fantastique**.

Tout en préparant la célébration de la prochaine édition du Congrès et du Festival, qui se déroulera du **24 au 24 novembre 2023**, nous vous proposons ci-dessous un résumé des **résultats et publications liés à cette cinquième édition**.

I. CONFERENCES

La cinquième édition du Congrès a réuni **37 intervenants et chercheurs invités, espagnols et étrangers**, de centres tels que l'Université de Sienne, l'Université d'Edimbourg, l'Université de Glasgow, l'Université d'Aix-Marseille, l'Université d'Artois, l'Université de La Laguna, l'Université de Castille-La Manche, l'Université de Cantabrie, la Université de Córdoba, l'Université de Salamanca ou l'Université Miguel Hernández d'Elche, entre autres.

En plus d'aborder le Genre Fantastique, la ligne thématique principale de la cinquième édition du Congrès était les **Territoires de la Haute Fantaisie** et son éventuelle interconnexion avec les différentes plateformes de la culture, de l'audiovisuel et des nouvelles technologies. Ainsi, il y a eu **2 présentations invitées, 18 présentations par participation en ligne, et 11 présentations en mode présentiel**, qui ont abordé les domaines de la « High Fantasy » et du Genre Fantastique à partir de sujets et de perspectives aussi divers que la bande dessinée, la littérature, la cinématographie, les vidéo jeux, séries télévisées, méthodologies d'enseignement, publicité, histoire, arts plastiques ou sociologie, entre autres pratiques.

I.I. COMMUNICATIONS INVITÉES

Dans sa cinquième édition, le Congrès a eu les deux **conférences invitées suivantes** :

De l'Université Signum (États-Unis):

- *Interrogating the Liminal Space: Vampires and Werewolves in Middle-earth.*

Dr Sara Brown.

Sara Brown vit dans le nord du Pays de Galles et est présidente du département de langue et littérature de l'université Signum. Il est chez Signum depuis 2012 et a enseigné des cours tels que "Modern Fantasy" avec Corey Olsen, "Tolkien's World of Middle-earth" avec Verlyn Flieger, "Roots of the Mountain" avec Doug Anderson, "The Worlds of J.R.R. Tolkien" avec John Garth, et "Le mythe celtique dans la fantasy pour enfants" avec Dimitra Fimi. Il a également donné sa propre série de conférences de 12 semaines intitulée "Tolkien in Context: Middle-earth as a Roadmap for Twentieth-Century Anxieties", qui examine l'écriture de Tolkien comme une réponse à la modernité. Il a terminé son doctorat en littérature à l'Université de Salford en 2013 et a donné un certain nombre de conférences sur les thèmes de Tolkien, de la fiction fantastique et du fandom ; et est vu régulièrement lors d'événements de la Tolkien Society au Royaume-Uni. Elle est actuellement membre du comité de rédaction de *The Mallorn*, la revue académique de la Tolkien Society, et est co-animatrice de podcasts tels que *The Tolkien Experience*, *Rings of Power Wrap-Up* et *The Prancing Pony*.

De l'Université de Sienne (Italie):

- *Texans Beyond the Black River. The Texan roots of a Cimmerian Hero.*

Dr Paolo Bertetti.

Paolo Bertetti travaille comme professeur et chercheur à l'Université de Sienne (Italie). Ses intérêts de recherche portent sur la narratologie, la narration transmédia, la théorie sémiotique, la sémiotique cinématographique et la sémiotique textuelle. Il est directeur scientifique du Musée de la Fantaisie et de la Science-Fiction (MUFANT) à Turin. Parmi ses livres : *Il mito Conan. Identità e metamorfosi di un personaggio seriale tra letteratura, fumetto, cinema e televisione* (2011), *Il discorso audiovisivo. Teorie e strumenti semiotici* (2012), *Lo schermo dell'apparire* (2013), *Transmedia Archaeology* (2014 ; avec C. Scolari et M. Freeman), *Che cos'è la transmedialità* (2020).

I.II. LISTE DES ORATEURS

En plus des présentations invitées, la cinquième édition du Congrès du congrès a donné lieu aux interventions suivantes :

De l'Université d'Oviedo et de l'Université de Glasgow :

- *High Fantasy : casquettes génériques et scatters thématiques.* Daniel Lumbreras Martínez.

De l'Université de Barcelone :

- *Game of Thrones et House of the Dragon : de l'hybridation des sous-genres du fantastique à la transgression des règles du jeu High Fantasy.* Dr Anna Tarragó.

De l'Université d'Almeria :

- *Des avatars héroïques, des mythes métalliques et des vues panoramiques exceptionnelles. Adaptation des signaux génériques de la fantasy épique dans le support audiovisuel.* Dr Antonio Castro Balbuena.

De l'Université Complutense de Madrid :

- *Mort à la nouvelle viande. David Cronenberg et son retour aux films d'horreur.* Dr Juan García Crego.

De l'Université de Barcelone, UPC, Université Pompeu Fabra et UOC:

- *Fantaisie haute ou basse ? Une approche du débat ontologique et de la suspension de l'incrédulité.* Joan Josep Pons López.

Depuis Aix-Marseille Université (France) :

- *Science-Fiction : cognition critique et créative du monde futur.* Cynthia Bagousse.

De l'Université de Cordoue :

- *Donjons et Dragons et l'influence du western.* Juan Carandell Rojo.

De l'Université de Salamanque :

- *Fantaisie, sang et mépris. L'esthétique de la figure elfique dans les sagas The Witcher et Dragon Age* Dr María Fernández Rodríguez et Francisco David García Martín.
- *La réinterprétation des mythes comme modèle de gameplay.* Cristina Ogando González.

De l'Université d'Artois (France) :

- *Beuse, immorale, sanglante : la mort des héros chez George R. R. Martin (Game of Thrones, roman et série).* Dr Isabelle-Rachel Casta.

De l'Université de Valence :

- *La haute fantaisie au cinéma d'Isao Takahata : Le cas paradigmatique des Aventures de Hols, le Prince du Soleil.* Dr Raúl Fortes-Guerrero.
- *Adapter la haute fantaisie du roman à la bande dessinée : la symbologie dans La Couleur de la magie, de Terry Pratchett.* Raúl Gisbert Cantó.

De l'Université Ramon Llull :

- *Voyagez dans un monde de merveilles. L'identification à la haute fantaisie des jeux vidéo et autres fictions.* Dr Lluís Anyó.

De l'Université d'Edimbourg (Ecosse) :

- *"Pendant ce temps..." Multiplicité des intrigues dans les Expériences VR.* Dr Andrew Connor.

De l'Université de La Laguna :

- *Décrépit : le nu féminin dans la vieillesse comme agent de la terreur contemporaine. Les cas de La abuela, Relic et X.* Dr David Fuentesfría Rodríguez.

I.II. LISTE DES ORATEURS

De l'Université de Castille-La Manche :

- *Fritz Lang et les territoires du fantastique.* Dr Juan Agustín Mancebo Roca.

De l'Université de Cantabrie :

- *Symptômes de fiction spéculative et de haute fantaisie dans la peinture de Remedios Varo.* Dr Ricardo González-García.

De l'Université de Lleida :

- *C'est l'autre qui est vieux : le discours de la vieillesse comme source d'abjection et d'altérité dans La abuela de Paco Plaza.* Dr Marta Miquel-Baldellou.

De l'Université Miguel Hernández et de l'Université de Valence :

- *Des femmes sans tête qui survivent grâce à l'art.* Dr Susana Guerrero Sempere et Dr Amparo Alonso-Sanz.

De l'Université Polytechnique de Valence et de l'Université Miguel Hernández :

- *Le pouvoir magique des miroirs dans la haute fantaisie.* Marina Díaz-Caneja Alepuz et Dr Amparo Alepuz Rostoll.

De l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle :

- *La haute fantaisie dans l'idiosyncrasie culturelle galicienne.* Sara Calvete Lorenzo.

Du cycle de formation du diplôme supérieur de caractérisation et de constitution professionnelle de l'IES El Pla de Alicante:

- *Qui se cache derrière les personnages de High Fantasy ?* Charo Albaladejo Lardín, Ángel Tere Díaz García et Ana Gozálviz Sempere.

De l'Université Pablo de Olavide (Séville) :

- *La peinture dans la High Fantasy avant la High Fantasy.* Paula Sánchez Romero.

De l'Université Miguel Hernández :

- *J'ai vu un dragon ! L'évolution des effets visuels à travers le cinéma High Fantasy.* Dr Damià Jordà Bou.
- *L'épopée de la rotoscopie : Ralph Bakshi et Le Seigneur des anneaux.* Elisa Martínez et Fernando Fernández Torres.
- *L'univers high fantasy de Conan le Barbare. Expériences dans la salle de montage avec María Luisa Pino.* Dr Guillermo López Aliaga.
- *La science comme moyen de vérité dans la haute fantaisie de Terry Pratchett : Discworld.* Dr Francisco Cuéllar Santiago.
- *Au-delà de l'altérité fantastique. Seconde vision et décolonisation des écosystèmes magiques.* Dr Javier Moreno.
- *Nature et nostalgie : l'arbre comme symbole dans les histoires fantastiques.* Dr Celia Cuenca García.

Les interventions en ligne sont disponibles à ce lien :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUuk8_U-cMTK4JM_Khzoa84KLHDkABk1

II. PUBLICATION EN PAPIER

Dans le cadre des résultats de la recherche et des conclusions obtenues dans la ligne thématique principale de cette cinquième édition du Congrès, **un livre a été publié sur papier : *Territoires de la haute fantaisie***, édité et distribué par la prestigieuse maison d'édition **Tirant Lo Blanch** (premier dans l'indice général absolu du SPI), coordonné et édité par Mario-Paul Martínez et Fran Mateu. En collaboration avec le groupe de recherche UMH Massiva (www.grupomassiva.com), le Centre de recherche sur les arts (CiA) (<https://cia.umh.es/>) et les comités scientifique et éditorial du même congrès.

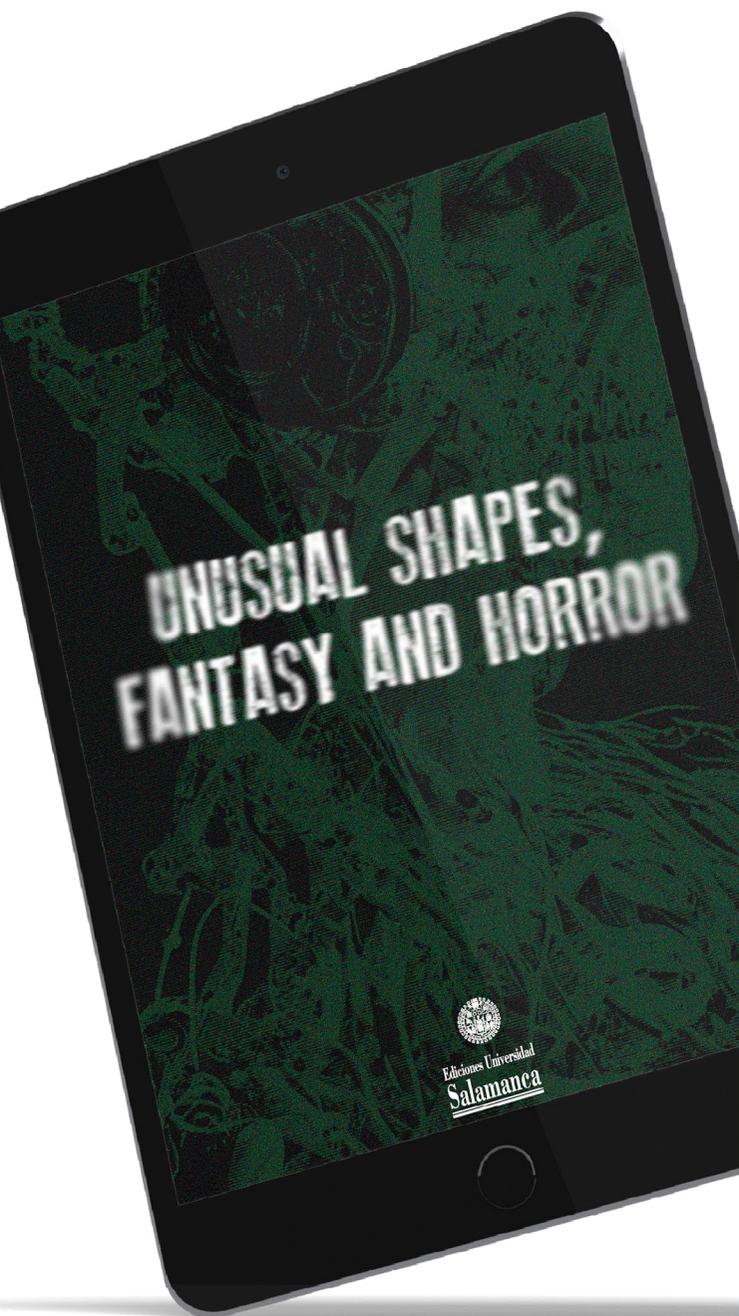

II. PUBLICATION EN PAPIER

Liste des textes inclus dans la publication

En plus des textes des auteurs précédemment référencés pour leur participation au Congrès (sections I.I et I.II), les investigations suivantes ont été incorporées dans le livre :

- *Relation entre la valorisation des œuvres de haute fantasy et l'autoritarisme personnel.*
Dr Sergio Murgui Pérez (Université de Valence).
- *La diversité du genre fantastique dans Berserk.*
Guillermo González Hernández (Université de Castilla-La Mancha).
- *Game of Thrones : entre histoire et science politique.*
Michelle Lucy Copmans (Université Catholique de Louvain, Belgique).
- *Quand le dragon, c'est elle. Ursula LeGuin et le fantasme spéculatif féministe.*
Dr. Johanna Capliure (Université Polytechnique de Valence et Université Miguel Hernández).
- *La lecture de la Terre du Milieu dans une clé anthropologique : du texte écrit au cinéma et au jeu vidéo.* Héctor Rodrigo Sapiña Flores (Université nationale autonome du Mexique).

III. PUBLICATION NUMÉRIQUE EN ANGLAIS

De même, et avec une sélection de textes de la ligne générale sur le Genre Fantastique issus du Congrès qui ont été produits et/ou traduits en anglais, **un autre livre est en cours d'édition en format numérique**, pour être distribué gratuitement sur Internet. Le livre, intitulé *Unusual Shapes, Fantasy & Horror*, a été édité par Ed. Universidad de Salamanca (Q1 l'indice général absolu de SPI), sous la coordination et l'édition de Vicente Javier Pérez Valero et Francisco Cuéllar Santiago. En collaboration avec le Groupe de recherche UMH Massiva (www.grupomassiva.com), le Centre de recherche sur les arts (CíA) (<https://cia.umh.es/>) et les comités scientifique et éditorial du même congrès.

Dans ce volume, en outre, les enquêtes suivantes ont été incorporées :

- *From a Gothic Romance to a Plantation Horror Narrative: Spatial Dynamics, White Manors, and Dark Zombies in Get Out*. Dr Marta Miquel-Baldellou (Université de Lleida).
- *Slasher, Heavy Metal, and Digital Games. The Exemplary Productions that Inaugurated the Horror Genre in Videogame Cinema*. Dr Mario-Paul Martínez (Université Miguel Hernández).
- *Violence, imperfection and revenge of female bodies in the new French extremism*. Sara Calvete Lorenzo (Université de Santiago de Compostela).
- *Floating Skeletons, Electric Shocks and Interactive Punishments in William Castle's Horror Films*. Dr Fran Mateu (Université Miguel Hernández).

IV. VIDÉO RÉCAPITULATIVE DE L'ÉVÉNEMENT

Lien vers le résumé vidéo du V Congrès International du Genre Fantastique, de l'Audiovisuel et des Nouvelles Technologies et du IXe Festival International du Film Fantastique d'Elche - FANTAEELX.

Link : <https://youtu.be/llnsILPu-MU>

V. COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET MEDIA

Les principales apparitions dans les médias du Congrès et du Festival sont disponibles sur :

<https://www.festivalcinefantaelx.com/en/media-summary-2022/>

INFORMACIÓN
Cultura & Sociedad
 MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022 88

Nuevo premio en la categoría de mejor «falso tráiler»

Entre las novedades, además de otorgar los premios clásicos (mejor cortometraje nacional, mejor documental, mejor película, mejor película de animación) y al mejor cortometraje Social + Fantástico, este año se otorga el premio a la mejor película de cine de género. Fuera de competición, se mostrará una nueva película, realizada por estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UMH que fue rodada en el Museo Paleontológico de Elche (MUSEP), rodada de imágenes de dinosaurios. A.A.

Arnold Schwarzenegger en Conan, el Bárbaro, que se verá en FantaElx, junto a los cortos a concurso: Superpueblos y Mactur

FantaElx homenajea en su décimo aniversario a «Conan»

El Festival de Cine Fantástico de Elche, que proyecta 40 cortos del 2 al 12 de noviembre, recupera la película en el 40 aniversario de su estreno y trae a la monitoradora María Luisa Pino, que participó en el filme

«Cien años después del estreno de Conan, el Bárbaro, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche recupera la película de John Milius, rodada en España y protagonizada por Arnold Schwarzenegger - junto a un pequeño Jorge Sanja y Neelúka, entre otros intérpretes - que proyecta durante su programación oficial, la décima, del 5 al 12 de noviembre en Elche.

La película, que ha inspirado el canal de cine año, obra del ilustrador John Milius (Guinness), se exhibió el día 10 de noviembre en los cines Odéon de Elche, de acceso gratuito, como el teatro de la programación del festival, que además contará con la presencia de María Luisa Pino, montadora y directora en efectos especiales, que trabajó en la película como asistente

de montaje al inicio de su carrera. Pino también ha protagonizado el último capítulo de la colección de entrevistas documentales Hall of Fame de la UMH, dirigida por Guillermo López Almag y Juan Mami (responsable de BuscaElX), cuyo resultado se verá en el festival, el 12 de noviembre.

Se proyecta el hito del clasicismo del cine de España y brujería y de su protagonista, Conan, nacido en la época de Robert E. Howard en 1932. FantaElx ha invitado también al ilustrador Pablo Bertoni, uno de los mayores exponentes del universo narrativo de Conan y director del museo de género fantástico Múltiple y Verde.

En su décimo aniversario, este espacio para el cine fantástico mostrará entre documentales trabajos en formato corto, que se pro-

gramarán durante las tardes del 11 y 12 de noviembre en el Auditorio del Centro de Congresos Ciudad Elche, varios de ellos que proyectarán en la ciudad, como Superpueblos, del español Casimiro Diego Flágar, o Mórlok, de la australiana Catherine Brown, y siendo también fantásticas obras de artistas como Phenomena, de Ada Rey, o Familia, de Oscar La Buit.

Quinto congreso

Detrás del festival se abre la quinta edición del Congreso Internacional de Cine Fantástico, Audiovisual y Nuevo Tráiler, cuya línea temática serán los territorios del cine fantástico que participan más de 40 conferencias de carácter internacional y nacional, procedentes de países como España, Italia, Francia o México, donde destaca la participación de la conferencianta en la Sora Brown, de la Sigma University (EU) de la ciudad de Los Angeles, y una presentación de la figura de Tolkien.

El congreso, que cuenta con la colaboración de la UMH y del Vicerrectorado de Cultura, se desarrollará los días 10 y 11 de noviembre en formato presencial y online con el objetivo de difundir el estudio investigativo dentro de las diferentes líneas temáticas del programa, abordando todas sus posibles vertientes y tendencias.

La librería iliciana Ali Truc, adquiere y exhibirá la presentación del libro Interpretación que reúne las ponencias del anterior congreso, tras su presentación por Festival de Sitges.

NTC

FANTAELX

CONAN

Viva la Gente

VI. SIXIÈME ÉDITION

La sixième édition du Congrès aura lieu les **23 et 24 novembre 2023** à l'Auditorium du Centre de Congrès "Ciutat d'Elx" (Alicante) et en mode en ligne, via sa propre plateforme web. Comme lors des éditions précédentes, l'accès sera gratuit pour le grand public.

La période d'envoi des résumés de Communications est désormais ouverte dans la rubrique Appel à Contributions du lien suivant : <https://www.festivalcinefantaelx.com/fr/congres-call-for-papers/>

Date limite : 8 octobre 2023 (inclus).

Comité Scientifique

Président du Comité Scientifique: Dr. Mario-Paul Martínez Fabre
(Université Miguel Hernández)

Président du Comité Scientifique: Dr. Vicente Barón
(Université Polytechnique de Valence)

Professeur Tatiana Sentamans Gómez (Université Miguel Hernández)

Professeur Daniel Pablo Tejero Olivares (Université Miguel Hernández)

Dr. Jeffrey Andrew Weinstock (Central Michigan University, USA)

Dr. Ester Alba Pagán (Université de Valence)

Dr. David Roas Deus (Université Autonome de Barcelone)

Dr. Sara Brown (Signum University)

Dr. Paolo Bertetti (Université de Siena)

Dr. Carmen García Muriana (Université Miguel Hernández)

Dr. Vicente Javier Pérez Valero (Université Miguel Hernández)

Dr. Lise Lerichhomme (Université Picardie Jules Verne d'Amiens, France)

Dr. Víctor Del Río García (Université de Salamanque)

Dr. Lorena Amorós Blasco (Université de Murcie)

Dr. Jasper Vrancken (Luca School of Arts, Belgique)

Professeur María José Zanón (Université Miguel Hernández)

Dr. Jordi Ojeda Rodríguez (Université de Barcelone)

Dr. Laura Cilento (Université Nationale de Lomas de Zamora, Argentine)

Dr. Gabriela Cordone (Université de Lausanne, Suisse)

Dr. Fran Mateu (Université Miguel Hernández)

Dr. Lourdes Santamaría Blasco (Université Miguel Hernández)

Dr. Sylvia Lenaers Cases (Université Polytechnique de Valence)

Dr. Jonay Nicolas Cogollos van der Linden (Université Polytechnique de Valence)

Dr. Juan F. Martínez Gómez de Albacete (Université Miguel Hernández)

Beatriz Higón (Université Polytechnique de Valence)

Dr. Alfonso Sánchez Luna (Université Miguel Hernández)

Dr. Audrey Louyer-Davo (Université de Reims, France)

Dr. Francisco Cuéllar Santiago (Université Miguel Hernández)

Dr. Anna Boccuti (Université de Turin, Italie)

Dr. Joaquín Juan Penalva (Université Miguel Hernández)

Dr. Susana Guerrero Sempere (Université Miguel Hernández)

Dr. Javier Moreno Pérez (Université Miguel Hernández)

Dr. Guillermo López Aliaga (Université Miguel Hernández)

Dr. Beatriz Castela Santano (Université de Salamanque)

Dr. Jorge Gil Rodríguez (Université de Salamanque)

Comité de Rédaction

Président du Comité de Rédaction: Dr. Vicente Javier Pérez Valero
(Université Miguel Hernández)

Professeur Tatiana Sentamans Gómez (Université Miguel Hernández)

Professeur María José Zanón (Université Miguel Hernández)

Dr. Vicente Barón (Université Polytechnique de Valence)

Dr. Carmen García Muriana (Université Miguel Hernández)

Dr. Lourdes Santamaría Blasco (Université Miguel Hernández)

Dr. Jorge Gil Rodríguez (Université de Salamanque)

Dr. Beatriz Castela Santano (Université de Salamanque)

Dr. Guillermo López Aliaga (Université Miguel Hernández)

Dr. Johanna Caplliure (Université Miguel Hernández)

Dr. Francisco Cuéllar Santiago (Université Miguel Hernández)

Dr. Juan F. Martínez Gómez de Albacete (Université Miguel Hernández)

Beatriz Higón (Université Polytechnique de Valence)

Dr. Víctor Del Río García (Université de Salamanque)

Dr. Lorena Amorós Blasco (Université de Murcie)

Dr. Mario-Paul Martínez Fabre (Université Miguel Hernández)

Dr. Fran Mateu (Université Miguel Hernández)

Dr. Lise Lerichhomme (Université de Strasbourg, France)

Dr. Damià Jordà Bou (Université Miguel Hernández)

Dr. Jasper Vrancken (Luca School of Arts, Belgique)

Michelle Lucy Copmans (Université Catholique de Louvain, Belgique)

FANTAEELX

CONGRESO INTERNACIONAL DE GÉNERO FANTÁSTICO,
AUDIOVISUALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Contact

congreso@festivalcinefantaelx.com