

Colóquio Internacional
**LITERATURA E CINEMA:
IDAS E VOLTAS**

Colloque International
**LITTÉRATURE ET CINÉMA:
ALLERS ET RETOURS**

International Conference
**LITERATURE AND CINEMA:
BACK AND FORTH**

LIVRO DE RESUMOS | LIVRE DE RÉSUMÉS | ABSTRACT BOOKLET

Advisory Scientific Committee

António Valente | University of Algarve

Anabela Dinis de Oliveira | University of Trás-os-Montes e Alto Douro

Margarida Pereira | University of Minho

Sérgio Guimarães | University of Minho

David Callahan | University of Aveiro

Nelson Zagalo | University of Aveiro

Orlando Grossegesse | University of Minho

Organizing Committee

Maria Eugénia Pereira | CLLC – University of Aveiro

Marie-Manuelle Silva | CLLC - University of Aveiro

Paul Verdeau | CLLC – University of Aveiro

Programme

October 26, 2023

8h30-9h00

Participants reception and registration | rectorate hall

9h00-9h30

Welcome Session | sala de atos

Paulo Jorge Ferreira, Rector of the University of Aveiro

Maria Manuel Baptista, Coordinator of the Languages, Literatures and Cultures Research Centre

Ana Margarida Ramos, Director of the Department of Languages and Cultures

Maria Eugénia Pereira, Member of the Organization

9h30- 10h30

Scientific plenary session 1 | sala de atos

Chair: Marie-Manuelle da Silva

Entre écriture romanesque et critique cinématographique : repenser le cinéma dans la littérature contemporaine, Jean Cléder, University of Rennes 2 (France)

10h30-11h00

Coffee-break | rectorate hall

11h00-12h30

Scientific Parallel Sessions

Panel 1 - Aesthetic and political positions of representation | sala de tradução

Chair: Cláudia Ferreira

Gender and Genre in Jane Campion's Adaptations: Desire and Relations of Power in The Power of the Dog (2021) and In the Cut (2003), Margarida Esteves Pereira, Humanistic Studies Centre, University of Minho (Portugal)

O Cônsul Impossível em Havana, André Saraiva Santos, Languages, Literatures and Cultures Centre, University of Aveiro (Portugal)

Au revoir là-haut : Une adaptation des Années folles, Yasmine Haggag, Alexandria University (Egypt)

Panel 2 - Formal and generic effects, mutations and transmedia passages | sala de atos

Chair: Isabelle Serra

Adaptation de la bande dessinée Old Boy de Garon Tsuchiya au cinéma : les cas des films de Park Chan-wook (2003) et de Spike Lee (2013), Leila Dounia Mimouni-Meslem, Oran University 2 - Mohamed Ben Ahmed (Algeria)

Le personnage principal de l'adaptation Ce que le jour doit à la nuit dans sa double dimension culturelle, Nadjet Chaoui Boudghene-Benchouk & Dali Youcef Fatima Zahra, University of Tlemcen (Algeria)

De la passivité à l'émancipation : la transformation du personnage féminin dans les contes de fée et le cinéma d'animation, analyse comparée de La Belle au Bois Dormant et Rebelle, Nassima Kacimi & Ibtissem Khaldi, University of Tlemcen (Algeria)

12h30-14h00

Lunch

14h00-15h30

Scientific Parallel Sessions

Panel 3 - Reference networks and intertextualities | sala de tradução

Chair: Abdelilah Suisse

Hermès pris à contrepied. Quelques considérations sur le piège intertextuel de la relecture dans le cas des adaptations littéraires au cinéma, Constantin Grigorut, University of Otago, (New Zealand)

Intertextualidades transformativas entre Hamlet e o filme Guildentern e Rosencrantz estão mortos de Tom Stoppard, Jorge Arroita, University of Salamanca (Spain)

Les références musicales comme outil de narrativité dans Ensemble c'est tout, roman de Gavalda et adaptation de Berri, Samar Farouk, Cairo University (Egypt)

Panel 4 - Formal and generic effects, mutations and transmedia passages | sala de atos

Chair: Laurence Olivier-Messonier

Écrire avec les films de genre : des effets de la transposition du western et du film noir sur le roman contemporain, Laurence Riu-Comut, University of Pau and Pays de l'Adour (France)

Voies de la réception de À bout de souffle entre remédiation et traduction, Catia Nannoni, Bologna University (Italy)

Littérature et Cinéma : entre imaginaires et influences réciproques, Hanane Sayad el Bachir, Oran University 2 - Mohamed Ben Ahmed (Algeria)

15h30-17h00

Scientific Parallel Sessions

Panel 5 - Reference networks and intertextualities | sala de tradução

Chair: Anabela Branco de Oliveira

De la Sculpture du vivant ou La piel que habito, Aline-Laure Strebler & Armelle Jaquet-Andrieu, ModelsDynamics Corpus (MoDyCo), UMR du CNRS 7114, Paris Nanterre University (France)

A poética do (não) sentir em Ensaio sobre a cegueira e Perfect Sense, Gabriel Franklin, University of Brasilia (Brazil)

À la recherche du temps perdu, ou l'enquête lynchéenne, Valentin Debatisse, University of Clermont-Auvergne (France)

Jeanne d'Arc, allers-retours, Stéphane Nowak Papantonio, Ecole Normale Supérieure of Lyon (France)

Panel 6 – Reference networks and intertextualities | sala de atos

Chair: Constantin Grigorut

De Benjelloun à Mouftakir : vers une découverte de l'intertextualité, Karima Benelbida, Faculty of Sciences Semlalia of Marrakech, University Cadi Ayyad (Morocco)

La spiritualité dans le cinéma : entre intertextualité littéraire et intericonicité audiovisuelle, Mohamed Marzgui, Faculty of Sciences Semlalia, Marrakech (Morocco)

Is there a film in this text? The commercial success of Rubem Fonseca's cinematic literature, Helena I. Lopes, Margarida Losa Institute for Comparative Literature (ILCML), University of Porto / Centre for Intercultural Studies (CEI) of ISCAP, at the Polytechnic University of Porto (Portugal)

Exploring the Interplay of Memory and Poetry in Rive Gauche Cinema: A Study of Muriel and Hiroshima Mon Amour, Sara Buendía Padreda, Complutense University of Madrid (Spain)

17h00-17h15

Coffee-break | rectorate hall

17h15-18h30

Documentary | sala de atos

Presentation: Pia Mastrangelo

L'isola di Calvino, Roberto Giannarelli

18h30- 19h30

Scientific plenary session 2 | sala de atos

Chair: António Valente

Como adaptar grandes livros para cinema, João Botelho, director, Ar de Filmes (Portugal)

20h30

Conference dinner - Bacalhau & Afins restaurante

October 27, 2023

9h00-10h00

Scientific plenary session 3 | sala de atos

Chair: Maria Eugénia Pereira

Stéréotypie et transferts culturels : d'une Bovary l'autre, Florence Pellegrini, University of Bordeaux-Montaigne (France)

10h00-10h30

Coffee-break | rectorate hall

10h30-13h00

Scientific Parallel Sessions

Panel 7 - Reference networks and intertextualities | sala de tradução

Chair: Margarida Esteves Pereira

A presença de Federico Fellini na construção estética de António Lobo Antunes: diálogo ou inquietude artística?, Anabela Branco de Oliveira, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/Labcom – Communication and Arts (Portugal)

Peregrinações de João Botelho pela Literatura, André Campos & Luís Carlos Pimenta Gonçalves, Aberta University (Portugal)

“O filme não tem nada a ver com a literatura” – disse Bergman, reflexões e interpretações convocadas do lado do cinema, António Júlio Rebelo, Centre for Philosophy, Politics and Culture (PRAXIS), University of Évora (Portugal)

Panel 8 - Aesthetic and political positions of representation | sala de atos

Chair: Sofia Biscaia

Atos de Punição: o desejo sexual em Histoire d’O e 50 Shades of Grey, Cátia Faíscó, Humanistic Studies Centre, University of Minho (Portugal)

Traficâncias de personagem e reformulações de sentido: os (novos) trejeitos de Libaninho, Filipe Senos Ferreira, Languages, Literatures and Cultures Centre, University of Aveiro (Portugal)

O Preço de uma Utopia: representações de utopias e distopias na Ficção Científica, Sara Machado, Humanistic Studies Centre, University of Minho (Portugal)

13h00-14h00

Lunch

14h00-15h30

Workshop | sala de atos

Literatura e cinema na curta-metragem portuguesa, António Valente, University of Algarve, Director of the Avanca Film Festival (Portugal)

15h30-16h00

Coffee-break | rectorate hall

16h00-17h30

Scientific Parallel Sessions

Panel 9 - Formal and generic effects, mutations and transmedia passages | sala de tradução

Chair : Isabel Cristina Rodrigues

Peinture, littérature, cinéma, une translation médiale au service du témoignage : l'exemple unique de Vie? ou Théâtre? de Charlotte Salomon, Laurence Olivier-Messonniere, Claude Bernard University Lyon 1 (France)

Littérature et cinéma à l'époque des media conglomerates. Gomorra et Suburra : une intertextualité extralittéraire, Irene Cacopardi, CELIS - Centre for Research on Literature and Sociopoetics /ComSocs - Communication and Society Laboratory, University of Clermont-Auvergne (France)

The Inherent Tragedy of Queer Love: A Case Study on the Adaptation and Reception of Brokeback Mountain (2005) and Call Me By Your Name (2017), Cláudia Rosário, Humanistic Studies Centre, University of Minho (Portugal)

Panel 10 – Artistic practices and devices | sala de atos

Chair: Maria Eugénia Pereira

Un film écrit, point de départ ?, Boris du Boullay, Filmmaker and artist affiliated with LESA of Aix-Marseille University (France)

Ensino e prática da adaptação: o percurso criativo da curta-metragem Na hora errada, Célia Vieira, Carlos Coelho Costa & Ana Isabel Braga, Maia University (Portugal)

Pour une approche pédagogique pragmatique de l'adaptation scénaristique, Gabrielle Tremblay, Research Centre on Quebec Literature and Culture (CRILCQ), University of Quebec in Montreal (UQAM) (Canada)

17h30- 18h30

Scientific plenary session 4 | sala de atos

Chair: Jorge Seabra

Às voltas no caminho – ponto de paragem: A Sibila, Eduardo Brito, director (Portugal)

18h30-20h00

Concert-film | Departamento de Comunicação e Artes – DECA – auditorium

Apresentação: Maria Eugénia Pereira

Nosferatu: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Óscar Graça & Nuno Costa, musicians, composers (Portugal)

20h00

Closing Session

Scientific plenary session 1

Jean Cléder

University of Rennes 2 (France)

jean.cleder@wanadoo.fr

Entre écriture romanesque et critique cinématographique : repenser le cinéma dans la littérature contemporaine

En prenant le matériau cinématographique comme substrat ou référent, des écrivain.e.s contemporain.e.s ont mis au point de nouvelles façons de raconter des histoires (en s'appuyant sur des images déjà faites), et de configurer des destinées, qui exercent en retour un regard critique sur les fictions cinématographiques.

Dans le cadre de cette intervention, j'aimerais examiner ces formes d'hybridations générique et médiatique, en prenant appui aussi bien sur les écritures expérimentales (Anne-James Chaton, Jérôme Game, Valérie Mréjen, Marie de Quatrebarbes, Eric Rondepierre, Olivia Rosenthal) que sur les écritures plus « grand public » — et en particulier les fictions biographiques incorporant des figures cinématographiques (comme Liz T. de Jean-Paul Manganaro, Paradis conjugal d'Alice Ferney) et plus généralement ce que j'appelle « cinémato-graphie » de l'écriture littéraire.

Mon hypothèse serait la suivante : ces nouvelles formes d'écriture soustraient le cinéma, son Histoire et ses histoires à la critique cinématographique traditionnelle pour les exposer, sous forme narrative, à des ré-écritures en forte résonance avec la révolution épistémologique en cours.

Jean Cléder est Maître de conférences HDR (habilité à diriger des recherches). Il travaille principalement sur les relations entre les arts et les rapports entre texte et image (littérature et cinéma en particulier), et depuis quelques années sur les représentations du sport (textuelles et audio-visuelles). Ses dernières publications sont : Eddy M 1975 (Paris, Mareuil Éditions, 2022, 176 pages) ; Mots et images du sport : le corps en représentations (avec Gaëlle Debeaux, Lormont, Le Bord de l'eau éditions, 2020); Duras (Paris, François Bourin, collection « Icônes », 2019); Eddy Merckx : Analyse d'une légende (Paris, Mareuil Éditions, 2019, 224 pages) ; Petit éloge de la course cycliste (Paris, François Bourin Éditions, 2018, 164 pages) ; Analyser une adaptation : Du texte à l'écran (en duo avec Laurent Jullier, Paris, Flammarion, collection Champs/arts, 2017, 410 pages) ; Le Cinéma de la littérature (sous la direction de Jean Cléder et Frank Wagner, Lormont, Les Éditions Nouvelles Cécile Defaut, 2017, 348 pages) ; Bernard face à Hinault : Analyse d'une légende (Paris, Mareuil Éditions, 2016, 238 pages) ; y est articulé un webdocumentaire accessible par des QR codes jalonnant le livre et à cette adresse : <http://www.bernard-face-a-hinault.fr/>

Panel 1 | Aesthetic and political positions of representation

Margarida Esteves Pereira

Humanistic Studies Centre, University of Minho (Portugal)

margarida@elach.uminho.pt

Gender and Genre in Jane Campion's Adaptations: Desire and Relations of Power in *The Power of the Dog* (2021) and *In the Cut* (2003)

This paper is concerned with questions of genre and gender in the film adaptations of New Zealander director Jane Campion. It aims to understand how the director manages to present a thematically coherent oeuvre, examining the same recurring themes, while simultaneously exploring very different genres. Thus, it argues that while issues of gender, sexual desire and female self-expression are present throughout Campion's entire filmography, they come across in particular films that are permeated by specific genre conventions, which they nevertheless aim to disrupt. From romance to biography, from the western to the thriller, from costume dramas set in distant isolated places to contemporary urban settings, Campion's films display a variety of styles. It is our view, though, that amidst this apparent dispersion of genres we can perceive significant stylistic and thematic unities. Underlying our analysis of gender and genre in Campion's work is the issue of adaptation. Thus, our analysis starts from the premise that amorous desire assumes a special centrality in Campion's films, permeated as it is by relations of power and violence. We intend to look at the way she does this through adaptation, by focussing on two particular film adaptations, the thriller *In the Cut* (2004) and the western *The Power of the Dog* (2021).

Margarida Esteves Pereira é Professora Associada no Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos da Universidade do Minho. Tem um doutoramento em Literatura Inglesa (pela Universidade do Minho, 2006) com uma tese sobre a escritora britânica A. S. Byatt. A sua investigação centra-se nas áreas de Literatura Inglesa e Comparativa (modernista e contemporânea), Estudos de Mulheres e Género e a interação entre literatura e cinema. As suas publicações incluem a coedição de oito livros de ensaios e de alguns periódicos; é autora de dois livros. Publicou também vários ensaios e artigos nas suas áreas de interesse. Neste momento, é Vice-Presidente (para o ensino, Presidente do Conselho Pedagógico) da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas e Diretora adjunta do Centro de Estudos Humanísticos. <https://www.cienciavitae.pt/portal/en/C21B-24F0-A4B1>; <https://orcid.org/0000-0002-2189-7457>

André Saraiva Santos

Languages, Literatures and Cultures Centre – University of Aveiro (Portugal)

andressantos@ua.pt

O Cônsul Impossível em Havana

Nos inícios dos anos 1980, Joaquim Palminha Silva publicou o livro *O Nossa Cônsul em Havana*. Nele o autor deixava avisos prudentes sobre a forma como biógrafos e queirosianos deixaram que as suas próprias idealizações suplantassem o rigor da análise documental - incluindo a correspondência produzida pelo próprio Eça - bem como mostrou que estes não se inteiraram do contexto colonial com o qual Queiroz lidava e que nunca contestou. Volvidas quatro décadas, investigadores que se envolveram com esta temática optaram por não acatar tais recomendações, fazendo com que o resultado das suas análises acabasse por revitalizar a figura mítica do cônsul humanista, que protegia os coolies chineses através dos seus poderes diplomáticos. O interesse por manter esse legado bem enraizado na memória coletiva do público português foi evidenciado recentemente por produtores de uma série televisiva que não só corroboraram essa versão como colocaram Eça a desafiar os limites impostos à conduta dos cônsules em Cuba, quando de facto Queiroz jamais ousou violar a deontologia profissional. Na série *O Nossa Cônsul em Havana* retrata-se Queiroz como um defensor da liberdade e da igualdade; um apoiante das ideias revolucionárias e um parceiro dos dissidentes que resistiam ao regime colonial; um diplomata irreverente que não necessitava da permissão das entidades da ilha para "salvar" uma chinesa. Nesta visão, o consulado de Queiroz transformou-se num lugar de encontro a conspiradores e Havana rendeu-se ao recém-chegado cônsul. Para a criação deste personagem imaginário, um outro Eça teve inevitavelmente de ser esquecido, juntamente com a tolerância das autoridades portuguesas no tráfico de coolies em Macau e o esquema proveitoso de emissão de passaportes portugueses a chineses que se alicerçava nas suas vulneráveis poupanças. Os testemunhos desses coolies e o relatório de um mandarim chamado Chen Lanbin continuam a ser alvo de silenciamento. Será apenas esquecimento ou ocultação de incompatibilidades inconvenientes para um mito nacional?

André Saraiva Santos é doutorando em Estudos Culturais e Mestre em Estudos Chineses. Exerceu o cargo de leitor na Jilin International Studies University e leciona atualmente na Guangzhou Xinhua University. Membro do Projeto Indústrias da Cultura e Cultura de Massas do CLLC da Universidade de Aveiro onde desenvolve investigações em estudos pós-coloniais, género e subalternidade.

Yasmine Haggag

Alexandria University (Egypt)

Yasmine.haggag@alexu.edu.eq

Au revoir là-haut : Une adaptation des Années folles

L'adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire est souvent une création à part entière. Le va-et-vient entre l'œuvre et son double marque un territoire à la limite entre l'écrivain et le réalisateur, où s'entrecroisent leurs visées au fil des convergences et des divergences de l'intrigue, des personnages et/ou des procédés d'adaptation filmiques.

Lauréat du Prix Goncourt 2013, Pierre Lemaitre, auteur d'*Au revoir là-haut*, peint la tragédie de la génération d'après-guerre en racontant le parcours inattendu de deux revenants de la Grande Guerre : Albert et Edouard. En 2017 sort l'adaptation du roman en film éponyme scénarisé et réalisé par Albert Dupontel qui y interprète aussi le premier rôle.

En procédant au parallélisme entre les deux créations, l'étude répondra aux questions relatives à l'adaptation au niveau de l'intrigue et des personnages et analysera l'apport de l'image-mouvement et de l'image-son dans la transmission d'un sens sous-jacent pour enfin présenter une vision du travail d'adaptation dans le film, objet d'analyse.

Bien qu'à ses débuts, cette étude laisse entrevoir une promesse d'originalité. Les Années folles de 1920 racontées autrement dans le roman révéleront-elles dans le film un sens polysémique de la folie ? Entre la guerre et la paix, l'escroquerie et l'intégrité, l'envie de vivre ou de survivre, quelle version de l'histoire des Années folles le film met-il en scène ?

L'étude s'inscrit donc dans l'axe des relations polycentriques et des réseaux d'intertextualité et d'intericonicité entre la littérature, le cinéma, la musique et le théâtre suggéré par l'usage fréquent et artistique du masque dans la réalisation filmique de Dupontel, ce qui pourrait montrer son intention d'accentuer l'aspect tragique du drame conté dans une sorte d'humour noir.

Des ouvrages théoriques sur l'analyse filmique et l'adaptation sont des références nécessaires comme ceux d'Aumont, de Barthes, de Bazin, de Chion, de Cléder, d'Odin, de Serceau, de Vanoye et al.

Yasmine Haggag, après avoir obtenu sa licence ès Lettres de l'Université d'Alexandrie, elle a soutenu, en 2014, sa thèse de magistère autour du Mur de séparation filmé dans 3 documentaires français et de l'analyse de l'espace palestinien quotidien selon ses représentations filmiques. En 2017, elle a soutenu sa thèse de doctorat portant sur l'image d'Alexandrie dans la presse francophone cosmopolite d'Égypte et la formation du mythe actuel de la ville à partir des images de presse. Ses études allient la sémiologie de l'image aux études culturelles.

Panel 2 – Formal and generic effects, mutations and transmedia passages

Leila Dounia Mimouni-Meslem

Oran University 2 - Mohamed Ben Ahmed (Algeria)

douniamimouni@yahoo.fr

Adaptation de la bande dessinée *Old Boy* de Garon Tsuchiya au cinéma : les cas des films de Park Chan-wook (2003) et de Spike Lee (2013)

La bande dessinée a depuis longtemps inspiré le cinéma. A première vu son adaptation est plus simple que quand il s'agit d'adapter des romans. Néanmoins, ce n'est pas le cas, car les lecteurs assidus des albums sont exigeants, le héros doit être ressemblant, les faits scrupuleusement respectés et surtout le message de l'auteur transmis sans modification. Or, la vision du réalisateur n'est pas forcément celle de l'auteur, les publics de nationalités différentes ou simplement de périodes différentes, aux attentes différentes font que le réalisateur se trouve à jongler entre les aspirations du bédéiste, ses lecteurs, les siennes, ceux de spectateurs n'ayant pas forcément lu la bande dessinée et enfin les moyens attribués pour réaliser le film. Que résulte-t-il d'un tel dilemme, d'un tel conflit ? Cette question nous la posons en focalisant notre attention sur la bande dessinée *Old Boy* qui a eu droit à deux adaptations cinématographiques, la première, sud-coréenne, avec Park Chan-wook (2003) et la seconde, américaine, avec Spike Lee (2013). Comment la bande dessinée *Old Boy* a-t-elle été adaptée par les deux réalisateurs ? Quels sont les points communs et les points divergents ? Sont-ils dus à des aspects culturels entre autres facteurs ?

Pour répondre à ces questions, nous étudierons les extraits de la bande dessinée et des deux films afin de comprendre les mécanismes entrant en jeu dans les deux adaptations. Nous nous appuierons dans cette perspective sur l'étude des codes suivants : le code pictural et cinématographique. Cette analyse sera complétée par l'étude des textes présents (dialogues, passages narratifs) sous format écrit et audio.

Leila Dounia Mimouni-Meslem est professeure en sciences des textes littéraires à l'université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed et membre du laboratoire de Langues, Littérature et Civilisation/Histoire en Afrique (LLCHA). Ses recherches portent sur la littérature, la paralittérature et principalement la bande dessinée. Elle a publié récemment « La BD satirique de Slim et sa réception en Algérie et en France», dans la revue LiCARC, n°8, 2020, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03526228/document>, et « La migration dans la bande dessinée algérienne Comment réussir sa migration clandestine de S. Zerrouki : l'humour noir comme ultime moyen de dénonciation », dans Al-Mukhabat, Issue 45/January-Mars 2023, pp.105-122,

https://www.academia.edu/92644070/AL_MUKHATABAT_ISSUE_45_JANUARY_MARS_2023.

Nadjet Chaoui Boudghene-Benchouk & Dali Youcef Fatima Zahra

University of Tlemcen (Algeria)

nadjetbenchouk@hotmail.com

Le personnage principal de l'adaptation *Ce que le jour doit à la nuit* dans sa double dimension culturelle

Ce que le jour doit à la nuit est le roman le plus connu de Yasmina Khadra, écrit en 2008. L'écrit a eu un grand succès en Algérie et en France. L'action se déroule principalement en Algérie de 1930 à 1962. L'œuvre *Ce que le jour doit à la nuit* porte sur la question de l'identité, la politique et la religion, l'auteur joue sur les symboles pour créer une poétique à la Marcel Pagnol. Le personnage principal est jeune et souffre de l'entre deux identitaire, qu'il console par l'amour, brisé par la guerre et l'infidélité. Le film quant à lui, une réalisation d'Alexandre Arcady, sorti en 2012 semble peindre une tout autre réalité, celle du Français, arraché de l'Algérie à cause d'un amour échoué et d'une guerre terminée. Il est question donc des notions de l'amour et de la guerre qui construisent et déconstruisent. Nous nous intéresserons aux degrés de la fidélité de l'adaptation et comment seules, les notions de l'amour et de la guerre rassemblent et séparent les deux œuvres. Un roman écrit par un algérien, une adaptation réalisée par un français, deux regards d'un même texte au-delà de l'espace et du temps, dépassant toute fragilité politique. Nous ferons un commentaire sur l'aller –retour des deux récits : romanesque et filmique en évoquant les thèmes suivants : L'amour, la guerre, la pauvreté, la ville et la culture. Entre texte et image, il s'agit souvent d'une réécriture, d'une traduction, d'une adaptation, mais nous verrons à quel point la vision de l'interprète demeure sensible à certains facteurs qui peuvent bousculer l'objectif de l'histoire.

Nadjet Chaoui Boudghene-Benchouk est enseignante chercheure à l'université de Tlemcen depuis 2008. Auteure d'une étude comparative entre la littérature andalouse du XIe siècle ainsi que la littérature française du XIXe siècle, intitulée « Le lyrisme de l'Amour et de la nature chez Ibn Zaydun et Alfred de Musset » ; d'une thèse de doctorat ayant pour thème : « Le traité de l'Amour et du cœur chez Ovide, Ibn Hazm et Stendhal » ; d'articles tels que : « Image de la femme aimée / désirée dans le traité de L'Amour de Stendhal », Ouvrage collectif international de l'Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Maroc (2019) ; « La représentation de l'amour dans les traités d'Ibn-Hazm et de Stendhal », Revue Zoglóbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations de l'Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire (2020) ; « Représentation de l'amour dans la musique andalouse, cas de la nuba », Littérature et Arts dans l'espace maghrébin, Ouvrage collectif national (2020) ; « Représentations poétiques de l'amour dans la musique arabo-andalouse : le lyrisme d'une nuba », Revue Afak Ilmiya de l'Université de Tamanrasset (2021).

Fatima Zahra Dali youcef est enseignante chercheure à l'université de Tlemcen, Algérie, adjoint chef de département de français. Passionnée de la littérature française et francophone, Elle fit un premier travail de recherche dans le cadre de son MAGISTER en 2011 et qui portait sur la littérature dite enfantine « l'éducation par les histoires chez la Comtesse de Ségur, essai de recherche en littérature enfantine ». Elle a soutenu une thèse de doctorat à l'université de Tlemcen ayant pour thème : « L'exotisme Américain chez quelques auteurs : Chateaubriand, Cooper et Aimard ». Elle se spécialise ainsi dans le domaine de la littérature comparée, plus particulièrement celle qui a trait au voyage et à l'écriture « provoquée » par le contact d'autres espaces et d'autres peuples. Elle a publié des travaux scientifiques en Algérie au Maroc, en Egypte, et en France. Elle est chef de projet national PRFU, elle a dirigé un ouvrage collectif intitulé « Littérature et arts dans l'espace maghrébin » édité en 2020. Coordinatrice et responsable du comité doctorale 2022.

Nassima Kacimi & Ibtissem Khaldi

University of Tlecmcen (Algeria)

nassima.kacimi@univ-tlemcen.dz

De la passivité à l'émancipation : la transformation du personnage féminin dans les contes de fée et le cinéma d'animation, analyse comparée de *La Belle au Bois Dormant* et *Rebelle*

Le genre féérique a connu une migration pour entrer le monde du cinéma, les thèmes et les structures remarquables des contes de fée sont au fil des siècles reformulés, renouvelés et transformés à chaque nouvelle génération.

Dans le but d'établir une comparaison entre la représentation classique et contemporaine des protagonistes féminins, la représentation traditionnelle de la princesse soumise peut être liée aux normes patriarcales de la société d'époque. Ainsi, l'évolution des personnages féminins dans les contes de fées reflète l'évolution de la société. Nous avons opté pour ce fait au conte de Charles Perrault *La belle au bois dormant* et au film d'animation de Mark Andrews « *Rebelle* », qui nous permettra de retracer la progression et de mettre en scène le pouvoir accordé aux protagonistes féminins. L'adaptation des contes de fées au cinéma permet aux réalisateurs de donner une nouvelle interprétation à ces derniers et de donner plus de liberté aux scénaristes pour créer des protagonistes plus complexes et plus autonomes.

Nous avons eu une préférence particulière pour *La Belle Au Bois Dormant* parce qu'elle représente parfaitement le portrait classique de la princesse soumise. Quant à "Rebelle" nous l'avons choisi parmi tant d'autres adaptations car la princesse Mérida a un caractère fort et indépendant, elle défie les attentes traditionnelles de la princesse soumise. Elle nous permet de voir le personnage féminin sous un autre angle ; du fait qu'elle écarte le stéréotype typique et traditionnel et nous offre en quelques sortes un nouveau modèle de princesses.

Nous allons construire notre problématique comme suit : « Le septième art offre-t-il une nouvelle image au protagoniste féminin par rapport au conte de fée classique ? Le conte de fée a-t-il évolué au fil du temps ? Le protagoniste du film d'animation « *Rebelle* » brise-t-il les codes de la princesse classique ? Comment les nouvelles projections cinématographiques représentent-elles son personnage féminin ? Est-ce que le public est réceptif à ces changements ou préfère-t-il les personnages féminins traditionnels ?

Pour répondre à ce questionnement, nous nous basons sur l'analyse sémiologique du personnage et sur une approche comparative afin de démontrer l'évolution du protagoniste féminin, d'une princesse soumise à une princesse déterminée prête à tout pour gagner sa liberté.

Nassima Kacimi est actuellement professeure de littérature française et comparée au département de français à la faculté des Lettres et des Langues à l'université de Tlemcen (Algérie) et membre d'un laboratoire de recherche DYLANDIMED (Dynamique des langues et discours en méditerranée). Elle enseigne la littérature comparée et critique des textes littéraires. Sa thèse soutenue en 2012 est intitulée : *La place de Dominique d'Eugène Fromentin dans le roman wertherien. Etude comparative*, sous la direction de M. Mohammed Hadjadj-Aoul et la codirection de Mme Agnès Spiquel. Elle a publié dans des revues internationales comme *Babel* : « Mémoire d'un lieu dans Tlemcen ou les lieux de l'écriture de Mohammed Dib », et *Journal Dirassat in Humanities and social sciences* : « Entre réalité et fiction : le discours de la dénonciation dans l'*Equation africaine* de Yasmina Khadra ».

Panel 3 - Reference networks and intertextualities

Constantin Grigorut

University of Otago (New Zealand)

constantin.grigorut@otago.ac.nz

Hermès pris à contrepied. Quelques considérations sur le piège intertextuel de la relecture dans le cas des adaptations littéraires au cinéma

Tout en suivant de près le quatuor théorique Hans-Georg Gadamer - Paul Ricoeur - Wolfgang Iser - Umberto Eco, je vais examiner dans ma communication les vecteurs herméneutiques générés par un type spécial de relecture, celui de l'adaptation à l'écran des textes littéraires. Mon analyse va s'appuyer principalement sur trois exemples : *L'Étranger* (Albert Camus, 1942), *Le Roi des Aulnes* (Michel Tournier, 1970) et *Les Fous de Bassan* (Anne Hébert, 1982). Je vais donc comparer les architectures narratives de ces trois romans aux films *Lo Straniero* (Luchino Visconti, 1967), *The Ogre* (Volker Schlöndorff, 1996) et *Les Fous de Bassan* (Yves Simoneau, 1987). Nul doute, suite à un nombre variable de relectures - où les directeurs du film, les scénaristes et les acteurs peuvent insérer un cortège d'interprétations possibles -, toute adaptation d'un texte littéraire au cinéma se transforme en acte herméneutique collectif. De là, après avoir vu le film, le lecteur virtuel d'un roman devient automatiquement un relecteur du texte. Égarée dans le labyrinthe syncrétique du film, l'interprétation d'origine gagne de nouvelles valences, car elle ne pourrait pas éviter des points de rencontre avec les interprétations des membres l'équipe qui ont contribué à l'adaptation du roman à l'écran. Ces points de rencontre représentent, je crois, les carrefours d'une intertextualité particulière. Cette relecture spéciale, ne serait-elle pas un acte de manipulation interprétative du texte transformé en film ? Loin de chercher une réponse absolue à cette question, mon analyse aimerait plutôt ouvrir les portes d'un débat critique sur l'indépendance relative de l'interprétation des textes littéraires.

Constantin Grigorut est titulaire d'un doctorat de l'Université de la Colombie-Britannique. Il enseigne la littérature et la langue françaises à la plus ancienne université de Nouvelle-Zélande, University of Otago, au sein de la School of Arts and Philosophy. Ses intérêts de recherche portent principalement sur les littératures françaises et francophones modernes et postmodernes, avant tout les liens herméneutiques entre le texte littéraire et l'intertextualité de la relecture. Il a été rédacteur en chef d'*Otago French Notes* et fait partie du conseil d'administration du Conseil International d'Études Francophones en tant que représentant de la région Asie-Pacifique. En 2019, le gouvernement français lui a accordé le titre de Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques.

Jorge Arroita

University of Salamanca (Spain)

jorgegfa@usal.es

Intertextualidades transformativas entre *Hamlet* e o filme *Guildentern e Rosencrantz estão mortos* de Tom Stoppard

Esta comunicação trata dos diferentes processos intertextuais de natureza transformativa ocorridos entre *Hamlet* e o filme *Guildestern e Rosencrantz estão mortos* (1990) de Tom Stoppard, produto direto da sua peça de teatro homónima, mas com as condições estruturais próprias do cinema. Conforme à minha tese de doutoramento, na qual estou a criar uma teoria literária (*intertextualidade transdiferencial*) para estudar as transferências e transformações na história da literatura, procuro executar alguns dos seus conceitos desenvolvidos neste exemplo intertextual. O propósito da comunicação é então o de estudar e desenvolver os tipos de transformações intertextuais que ocorreram, desde um ponto de vista da escrita, sobre vários aspectos ou elementos intertextualizados entre estas duas obras nestes diferentes formatos, os quais opto por chamar de 'interlexias' (aquilo que intermedeia os conceitos de *subtexto* e *intertexto*, na terminologia de Pérez Firmat; ou a dupla coerência de Heinrich Plett). Esses elementos são, neste caso: *interlexias citacionais ou discursivas, interlexias de personagens, interlexias estruturais, interlexias diegéticas e interlexias estilísticas*. Segundo o meu trabalho de tese, as operações intertextuais podem ser executadas sobre vários destes aspectos, desenvolvendo diferentes processos intertextuais que também executam diferentes tipos de transformações. Desta forma, entre *Hamlet* e *Guildestern e Rosencrantz estão mortos* sucedem-se diferentes processos transformativos em diferentes interlexias, os quais são: *imitações intertextuais* (transferências sem transformação, especialmente citacionais), *transduções intertextuais* (transformações explícitas), *transposições intertextuais* (transformações implícitas), *transliterações intertextuais* (variações de estilo) e *oposições intertextuais* (transformações de grau máximo, em sentido de subversão paródica). O objetivo desta comunicação, no seu termo final, é expor e sintetizar todos esses processos transformativos entre estas duas obras em cada um dos diferentes aspectos discutidos, em consideração com as mudanças intermediais entre literatura e cinema, especialmente em relação à reinterpretação e reescrita de ícones literários como *Hamlet* num novo meio artístico.

Jorge Arroita é graduado em Filología Espanhola, mestrado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada e estudante de doutoramento em Teoria da Literatura na Universidade de Salamanca, aonde atualmente pesquisa sobre intertextualidade e relações entre literatura, ciência e filosofia. É também codiretor da revista literária Apostasía (2019 – Actualidad) e antologista de Cuando dejó de llover. 50 poéticas recién cortadas (Sloper, 2021). Tem sido relator invitado no "II Congreso Internacional Radicantes: escrituras excéntricas en la última literatura en español", relator no congreso "Teatro, ciencias y ciencia ficción en las dos primeras décadas del siglo XXI", coordenador dos "III y IV Festival de Poesía Joven Iguanas Vivas" e articulista nos jornais acadêmicos Cuadernos de Aleph ou Compendium: Journal of Comparative Studies, além dos monográficos *La expansión del género negro* (Andavira, 2020) e *Teatro, ciencias y ciencia ficción en las dos primeras décadas del siglo XXI* (Verbum, 2023).

Samar Farouk

Cairo University (Egypt)

farouk_samar@yahoo.fr

Les références musicales comme outil de narrativité dans *Ensemble c'est tout*, roman de Gavalda et adaptation de Berri

La musique de film a ce caractère particulier d'exister par rapport à l'image. Dans « *Ensemble, c'est tout* », roman d'Anna Gavalda adapté au cinéma par Claude Berri, la musique existe par rapport à l'image ainsi que par rapport au texte. L'objectif de cette intervention est l'étude du pouvoir des références musicales de créer une structure interne à l'adaptation, une structure qui dialogue avec la structure romanesque. Je tenterais de répondre à la question suivante : Dans cette perspective, la musique pourrait-elle devenir un outil dans le processus de recomposition du roman qu'est l'adaptation ?

La référence musicale (chansons ou pièces de musique diffusées et connues par un nombre d'auditeurs) constitue déjà un médium indépendant qui véhicule des significations et fait naître des émotions. Dans une perspective intermédiaire, je me propose de suivre le développement du rapport qui se tisse entre les deux personnages principaux, Camille et Franck, un rapport qui se manifeste à travers la confrontation de leurs genres musicaux préférés : la musique rock pour Franck et la musique classique pour Camille.

Partant de cette relation, j'explorerais, en premier lieu, le pouvoir de la musique de créer une identité musicale des personnages et comment elle ancre leurs présences dans l'imaginaire romanesque et cinématographique. En deuxième lieu, je tenterais d'examiner la fonction de l'objet sonore et comment il matérialise le tiraillement entre les deux personnages.

Dans cette intervention, les deux axes précédents guideront ma recherche de la réponse à la question suivante : la musique pourrait-elle devenir un outil dans le processus de recomposition du roman qu'est l'adaptation ?

Samar Farouk est maître de Conférences au Département de Langue et de Littérature Françaises, Faculté des Lettres, Université du Caire. Auteure d'une thèse de doctorat en 2020 portant sur le rapport d'intermédialité entre la littérature et la musique chez Christian Gailly. Publications : "L'intermédialité chez Christian Gailly: le méloforme comme exemple de rapport musico-littéraire" dans POLYTHESIS. Filologia, Interpretazione e Teoria della Letteratura, en 2020. Enseigne depuis 2008 au DLLF, Université du Caire. Animatrice d'ateliers d'écriture depuis 2012.

Panel 4 - Formal and generic effects, mutations and transmedia passages

Laurence Riu-Comut

University of Pau and Pays de l'Adour (France)

laurence.comut@univ-pau.fr

Écrire avec les films de genre : des effets de la transposition du western et du film noir sur le roman contemporain

Cette communication propose d'envisager le tropisme du roman contemporain vers le cinéma au prisme des genres filmiques, en s'intéressant aux transpositions du western et du film noir dans un corpus de romans des domaines français et anglo-saxon parus à partir de la fin des années 1990 (Martin Amis, Robert Coover, Christine Montalbetti, Tanguy Viel). Le cinéma et en particulier ses genres populaires séduisent en effet des romanciers soucieux de retrouver le plaisir du récit sur un mode critique, après une période de relatif essoufflement du roman sous l'effet des avant-gardes littéraires et du Nouveau Roman. Les personnages, les lieux et les situations narratives des films de genre constituent une banque de données pour le roman, ses stéréotypes et ses mythologies, un réservoir fictionnel ; l'esthétique filmique est transposée dans l'écriture. À la lumière de la théorie de l'intermédialité (Louvel) et des études de générativité cinématographique (Altman), je m'intéresserai aux formes et aux enjeux de ces phénomènes d'intermédialité générique, de la carnavalisation des stéréotypes à la subversion des codes génériques, pour en examiner la portée critique. La réflexivité mise en œuvre permet en effet aux romanciers d'interroger à la fois les conventions romanesques et filmiques, en un hommage paradoxal au cinéma de genre. Il s'agira alors de se demander si le roman contemporain est cannibalisé par le cinéma : les romanciers doivent-ils lui emprunter ses recettes pour séduire un lectorat de plus en plus exigeant ? En d'autres termes, le roman subirait-il la concurrence – nécessairement déloyale – du médium cinématographique, à l'heure de l'emprise des représentations filmiques sur les pratiques culturelles, et plus largement sur les consciences ? À considérer la manière dont les écrivains d'aujourd'hui revisitent les codes des films de genre, il semble au contraire que le fait d'écrire avec le cinéma participe du renouveau du roman contemporain.

Laurence Riu-Comut est agrégée de Lettres modernes et docteure en Littérature générale et comparée. Qualifiée aux fonctions de maître de conférences en 10e section, elle est membre de l'équipe ALTER (« Arts/Langages : Transitions et Relations ») à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, où elle enseigne en tant que PRAG. Elle a soutenu en 2022 une thèse de doctorat intitulée « Ce que les genres du cinéma font au roman contemporain. Formes et représentations du western et du film noir chez les romanciers des domaines français et anglo-saxon depuis 1980 », réalisée sous la direction d'Yves Landerouin à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Depuis plusieurs années, elle a élargi ses travaux au genre policier dans le cadre du projet « ROM'POL. Le polar en langue romane, un patrimoine culturel émergent » porté par le consortium UNITA.

Catia Nannoni

Bologna University (Italy)

catia.nannoni2@unibo.it

Voies de la réception de *À bout de souffle* entre remédiation et traduction

Notre proposition porte sur la novellisation de *À bout de souffle* de Jean-Luc Godard, confiée à Claude Francolin et publiée dans la collection des « Romans-choc » de Seghers au début de 1960. Sorti presque en même temps que le film dans les salles de cinéma, ce roman fait partie d'une magistrale campagne de promotion de l'œuvre de Godard et rentre de plein droit dans un mouvement de remédiation (Bolter et Grusin 1999). Il concentre plusieurs caractéristiques récurrentes dans les novellisations dites « populaires » (Baetens 2006) : de la mise en roman plutôt traditionnelle - où un narrateur omniscient révèle tous les rouages de l'histoire et explicite l'univers psychologique des personnages -, à l'expansion de la diégèse originale, qui multiplie les péripéties dans le but d'éclairer la structure événementielle filmique de base, souvent elliptique. Répondant aux attentes du public et voulant exploiter la réputation sulfureuse du film, la version romanesque de Francolin excède son modèle filmique également par l'intensification de la représentation de l'érotisme.

Nous prendrons aussi en compte la traduction italienne de la novellisation de Francolin, *Fino all'ultimo respiro* (1960), conçue comme une manifestation de la réception de ce film controversé dans la Péninsule. Elle paraît au même moment que la version doublée en italien (*Fino all'ultimo respiro*, 1960), laquelle, suite à l'intervention de la censure d'État, retranche les scènes les plus hardies et édulcore certains passages des dialogues. La traduction du roman, en revanche, renchérit de manière presque caricaturale sur le potentiel érotique de départ, la lecture privée légitimant probablement une plus large reprise de ce qui apparaît à l'époque comme l'une des nouveautés du film, sa liberté de contenu. Cette analyse confirme l'avis de ceux qui voient dans la pratique de la novellisation la mise en forme des attentes et des goûts du public, un moyen pour négocier des situations inédites pour un contexte culturel donné (Quaresima 2004 ; De Berti 2004).

Catia Annoni a publié les livres suivants : Autelitano Alice, Re Valentina (sous la direction de), *Il racconto del film: la novellizzazione : dal catalogo al trailer*, Università degli studi di Udine; DAMS/Gorizia, Udine, Forum, 2006. Baetens Jan, *La novellisation. Du film au roman*, Liège, Les Impressions nouvelles, 2008. Baetens Jan, « Novelizing Jean-Luc Godard », in A. Autelitano, V. Re (éd.), *Il racconto del film*, Forum, Udine, 2006, p. 167-178. Bolter Jay David et Grusin Richard, *Remediation. Understanding new media*, Cambridge/London, The MIT Press, 1999. Bragaglia Cristina, « Cineromanzi e novelle film: editoria e cinema », in A. Gigli Marchetti e L. Finocchi, *Stampa e piccola editoria tra le due guerre*, Milano, Franco Angeli, 1999, p. 451-457.

Hanane Sayad El Bachir

University of Oran 2 - Mohamed Ben Ahmed (Algeria)

hananeelbachir@yahoo.fr

Littérature et Cinéma : entre imaginaires et influences réciproques

Il existe des rapports passionnels entre la littérature et le cinéma, le passage du romanesque au filmique. Bien qu'on ait affaire à deux systèmes sémiotiques distincts roman/film, divergents au niveau des matériaux et des stratégies d'énonciation, ils demeurent complémentaires puisqu'on repère une certaine convergence au niveau des modalités de lecture d'un roman et de son adaptation filmique. Adapter, c'est changer de système sémiotique mais adapter indépendamment de la question du médium, c'est s'approprier l'histoire d'un autre et l'adapter à un autre contexte selon le point de vue subjectif du réalisateur, il est donc question d'une recréation, comme le dit André Bazin « Les adaptations même approximatives ne peuvent pas faire du tort à l'original ».

A partir d'exemples de romans adaptés au cinéma, notre réflexion sera centrée sur ce transfert sémiotique ainsi que le passage d'une forme de narrativité à une autre qui constitue souvent un obstacle dans toute adaptation. Comment certains éléments de la narratologie littéraire sont transposés sur le plan filmique ? Quel éclairage sur le texte de base, l'écriture cinématographique peut apporter ? Peut-on parler d'énonciation pour le cinéma alors que cette notion est linguistique ? Comment certaines valeurs symboliques s'échangent et se transforment d'un langage textuel à un langage iconique et sonore, d'un auteur à un autre et d'un lecteur/spectateur à un autre ?

A la lumière d'une approche comparative et à partir d'exemples d'adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires, je me propose de confronter certaines techniques cinématographiques, les formes narratives, les différentes représentations ainsi que les imaginaires déployés.

Hanane Sayad El Bachir est professeure à l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, Option : sciences des textes littéraires. Elle est titulaire d'une thèse de Doctorat intitulée « De l'écriture romanesque à l'écriture filmique », dans le cadre de l'école doctorale algéro-française, soutenue à l'université d'Oran en février 2009, codirigée par Pr Raphaëlle Moine Université Nanterre, Paris X. Domaines de prédilection : Littérature et Cinéma, critique littéraire et filmique, approches du texte littéraire, sémiologie du texte et de l'image... Publications : Entre Imaginaires et représentations, (Langues, Cultures et médias en Méditerranée) » à L'Harmattan, paris, 2014 ; Les enjeux identitaires dans le roman Le Gone du Chaâba et son adaptation cinématographique, » Revue plurilingue étude des Langues, Littératures et Cultures (Images et Imaginaire de l'Identité/altérité Conceptualisation de l'Autre à l'ère de la mondialisation), édition Dar El Izza Wa El Karama LilKitab, 2018 ; La figure de l'arabe, entre images et imaginaires dans Meursault contre-enquête » de Kamed DAOUD, Ouvrages du CRASC, 2021.

Panel 5 - Reference networks and intertextualities

Aline-Laure Strebler & Armelle Jacquet-Andrieu

**Models Dynamics Corpus (MoDyCo) Laboratory, UMR du CNRS 7114, Paris
Nanterre University (France)**

aline.strebler@wanadoo.fr

armelle.jacquet77@orange.fr

De *La Sculpture du vivant* ou *La piel que habito*

Le film de Pedro Almodóvar, *La piel que habito*, ébranle fortement le spectateur et montre une sensibilité de son auteur aux prolongements esthétiques de son art, dans la littérature, la musique, la peinture, la sculpture, ce qui nous suggère un titre de Jean-Claude Ameisen : *La sculpture du vivant*, titre d'un ouvrage, associé à une certaine vision de la nature, allant de la bucolique au scientifique d'avant-garde, via un suspens à la limite du soutenable.

Via son scénario, né de l'adaptation d'un court roman noir de Thierry Jonquet (1984), *Mygale*, le film et ses flash-backs amènent plusieurs lectures, avec ses trois fils conducteurs : violence, haine, vengeance.

Concrètement, la trame du film s'enrichit de la rencontre d'œuvres musicales, picturales, sculpturales et littéraires, d'où un montage inter et transtextuel : les images se télescopent avec les pages de livres, laissant voir leur tranche ou leur quatrième de couverture. Présentes sur presque tous les plans, les œuvres d'art servent le propos et les visées du cinéaste : chacune citée ou exposée vit pour elle-même, dans le film, et s'adresse au spectateur amené à saisir dans le tout, un sens profond, unitaire. Cela peut rappeler la structure du *Quijote* de Cervantes et ses *Novelas interpoladas*.

Pour des raisons méthodologiques, nous tendrons à éclairer le contenu du film *La piel que habito*, via le scindement de mouvements intriqués. Partant brièvement du cadre musical, puis évoquant la chirurgie esthétique, manipulation génétique, centrale dans le scénario, nous déboucherons plus explicitement sur la littérature et dans une moindre mesure, sur la peinture et la sculpture. Puis, revenant au cinéma et à l'image fondatrice de l'unité de l'œuvre, nous expliciterons comment elle véhicule subtilement un tout perceptuel, adressé à la compréhension et à l'interprétation du spectateur, via ses perceptions visuelles et auditives, sa sensibilité.

Le Dr Aline-Laure Strebler : Médecin, diplômée des Hôpitaux de Paris (APHP), de médecine thermale et de médecine chinoise, a enseigné l'éthique médicale appliquée à l'art, à l'Université Paris-Descartes ; elle poursuit ses investigations et publie dans le domaine des arts appliqués à la médecine.

Le Dr/ Armelle Jacquet-Andrieu est littéraire, linguiste et didacticienne des langues (HDR dans ces deux disciplines), de formation initiale. Elle a enseigné la linguistique et la phonétique, dans le cadre de la formation des orthophonistes et des médecins phoniatres, pendant de nombreuses années. Titulaire également d'un doctorat ès sciences de neurosciences/ neuropsychologie, soutenu à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et d'un double de master de philosophie, elle a soutenu un doctorat d'Éthique médicale, à l'Université Paris-Descartes. Retraitee de sa fonction de chercheur, elle continue ses investigations et publie dans le champ interdisciplinaire des sciences littéraires, humaines et sociales, de la neuroscience, de la psychologie/neuropsychologie et de l'éthique médicale.

Gabriel Franklin

University of Brasilia (Brazil)

gabriel.franklin@aluno.unb.br

A poética do (não) sentir em *Ensaio sobre a cegueira* e *Perfect Sense*

Dentro do eixo temático “Formas de intertextualidades e intericoncialidades entre cinema, literatura e outros suportes e formatos mediáticos nas culturas contemporâneas”, a presente comunicação tem por objetivo estabelecer um diálogo entre o romance de José Saramago *Ensaio sobre a cegueira*, publicado em 1995, e a produção cinematográfica *Perfect Sense* (*Sentidos do Amor*, no Brasil, e *O Sentido do Amor*, em Portugal), lançada em 2011. No livro, o pontapé inicial da narrativa é a deflagração de uma epidemia de cegueira branca, que acomete a todos os anônimos habitantes, sem distinções de idade ou classe social, em uma cidade também sem nome, que poderia ser qualquer cidade do mundo. Já no filme, a epidemia que serve de plano de fundo ao drama representado não ataca apenas a visão, mas todos os sentidos, que vão sendo perdidos em sequência, começando pelo olfato, e sempre deixando um arroubo de sentimento no lugar. Por ambas as obras tratarem de doenças misteriosas, que atacam os sentidos, o ponto de contato apontado entre as duas é o que, no trabalho, se resolve chamar de poética do (não) sentir, onde a perda da percepção proporciona a ênfase necessária para que se capte, na presença da ausência, o que antes parecia não ser perceptível. Além disso, destaca-se o fato de, também em ambas as obras, o foco narrativo estar voltado para o impacto do absurdo sobre o banal, ou, em outras palavras, no destaque que se dá às consequências de eventos imprevisíveis na vida cotidiana de pessoas comuns. Por fim, ressalta-se que o poder de adaptação e perseverança do ser humano ficcional diante dos estados de emergência, representados tanto no livro quanto no filme, faz com que projetemos suas reações e emoções nos estados de urgência reais que vivemos todos os dias na modernidade líquida.

Gabriel Franklin é doutorando no Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade de Brasília (Póslit/UnB), é Mestre em Literatura e Práticas Sociais pelo mesmo programa e Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Sendo membro do Grupo de Pesquisa LiterArtes (Póslit/UnB - CNPq), atualmente realiza estudos sobre as Poéticas do Estado de Urgência, sendo estas entendidas como as relações que se estabelecem entre a angústia do tempo presente e as manifestações culturais e artísticas. ORCID: 0000-0002-3973-8921

Valentin Debatisse

University of Clermont-Auvergne (France)

val.debatisse@gmail.com

A la recherche du Temps perdu, ou l'enquête lynchéenne

Cette communication se propose de questionner une idée esthétique commune au cœur de deux œuvres, celle de Proust qui vient de la littérature et celle de David Lynch, du cinéma : qu'est-ce qu'une perception directe du temps ? Aussi tenons-nous là un moyen de voyager, d'aller et de venir entre deux œuvres dont l'intuition est qu'il faut, pour voir le temps, se départir de ses images habituelles, des vieilles représentations ordinaires mais illusoires que nous nous en faisons, perdre ses repères car « ce temps qui se présente lui-même » ou cette perception directe nous montre un temps où ses différents instants ne peuvent plus s'enchaîner ou se raccorder naturellement, ou s'ils le font, c'est avec des dissensions, des manques de raccord qui produisent une difficulté à cohérer l'ensemble. Aussi est-ce une nouvelle figure de la temporalité qui apparaît : un temps « retourné », non linéaire.

Il s'agira donc de saisir, dans une perspective philosophique, littéraire et cinématographique, à la fois les ruptures et les continuités entre deux conceptions qui viennent à briser l'ordre et la linéarité du temps et présenter un temps « retourné ». La vision proustienne fait du temps une recherche dans la mesure où il permet à un être de retrouver son identité dans des instants de félicité où il redécouvre la réalité. Chez Lynch, on assiste à un éclatement de la linéarité du temps (où la ligne du temps se brise et se mord la queue en une circularité intenable) qui estompe par endroits la limite qui sépare le rêve de la réalité en même temps qu'elle provoque l'éclatement du monde. Le cinéaste lui substitue un multivers où les différents mondes possibles sont autant de virtualités qui se mettent à exister simultanément.

Valentin Debatisse est professeur certifié en philosophie et en cinéma-audiovisuel, professeur en lycée, chercheur indépendant rattaché au PHIER (Philosophie et Rationalité) de l'Université de Clermont-Ferrand et conférencier, Valentin Debatisse a dirigé le collectif *Star Wars et la philosophie* publié aux Implications philosophiques en 2020.

Stéphane Nowak Papantonio

Ecole Normale Supérieure of Lyon (France)

stephanenowak@gmail.com

Jeanne d'Arc, allers-retours

La proposition de communication vise à étudier deux transferts intermédiaires dans l'adaptation Jeanne d'Arc de Bruno Dumont à travers son adaptation des textes de Péguy dans deux films : *Jeannette* (2017) et *Jeanne* (2019). Les textes de Péguy sont pluriels : le drame en trois pièces intitulé *Jeanne d'Arc*, commencé en 1895 et terminé en 1897 ; le *Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc*, qui initialement était une réécriture du premier et fut publié en 1910 ; la *Tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc*, publiée en 1912. Il y avait déjà une modernisation et une transformation du genre du mystère médiéval chez Péguy. Chez Dumont se produit un anachronisme volontaire : utilisation de peintures du XIXème siècle ou de bunkers comme décor. Il y a également changement de lieu en reterritorialisant la fiction dans les dunes du Nord. Il y a enfin surtout un projet de transformation des émotions, qui se base donc davantage sur le symbolique (la figure de l'enfant plutôt que l'adolescente, les batailles sont ainsi représentées par des figures de la garde républicaine) que sur l'historique. Il s'agira d'étudier les transferts génériques, historiques, esthétiques (apports de la musique et de la danse avec la chorégraphie de Philippe Decouflé), et de voir comment cela hérite de l'expérience antérieure de Dumont et des films de Jeanne d'Arc qui l'ont marqué (ceux de Dreyer et de Bresson notamment). Je verrai également comment Nathalie Quintane en avait fait une autre figure, décalée. Et je présenterai également quelques textes de création écrits à partir de cette adaptation (publiés dans les revues *Nioques*, *Bacchanales* et *Cockpit*). Il s'agira donc également de questionner la projection de cinéma comme matrice de création pour l'écriture.

Stéphane Nowak Papantonio ENS Lyon est poète, chercheur et traducteur. Nombreuses interventions performatives et en revue. Dernier livre : *ça ne tient plus*, Série discrète, 2022. Chercheur, docteur en littérature générale et comparée (2018), spécialisé en poésie, performance, recherche-création. Enseigne l'adaptation cinématographique à Aix-Marseille Université depuis 2019.

Panel 6 – Reference networks and intertextualities

Karima Benelbida

Faculty of Sciences Semlalia of Marrakech, University Cadi Ayyad (Morocco)

arimabenelbida@yahoo.fr

De Benjelloun à Mouftakir : vers une découverte de l'intertextualité

Comme dans *L'enfant de sable* de Tahar Benjelloun, Pégase est imprégné de légende et de références et plus fondamentalement le conte ancestral. À travers ce film de Mohamed Mouftakir, réalisé en 2010, nous chercherons d'aborder la question d'intertextualité en analysant les emprunts et interrelations entre les deux œuvres, cinématographique et littéraire.

Le roman raconte l'histoire d'un père qui désavoue foncièrement de générer uniquement des enfants de sexe féminin. Ainsi, en toute vanité, après la naissance de sa huitième fille, il annonce à son entourage que le nouveau-né est un garçon. Ce corps devenu androgyne doit donc assumer malgré lui une identité double, imposée, qui oscille entre Ahmed et Zahra. Mouftakir transpose, grâce aux flash-backs, cette histoire dans un hôpital psychiatrique où la jeune femme Mehdi-Rihana, élevée en mâle, est à la quête de son identité.

Si dans l'œuvre de Tahar Benjelloun, le miroir est un support qui a permis à Ahmed-Zahra de se réconcilier avec son corps féminin, le cinéaste se sert à plusieurs reprises de cet objet pour insister sur le dédoublement. Renforcé par le montage, ce procédé de dédoublement, renvoie le spectateur à cette confusion d'identité et au phénomène des hallucinations : Qui a violé Rihana ? Son père ou son amant ? Qui est Rihana, la mère ou la fille ?

Comme dans *L'enfant de sable* où le sacré occupe une place privilégiée, le réalisateur fait allusion à la sacralité et au mysticisme à travers des versets coraniques qui mettent en valeur le caractère sacré du cheval. Dans le roman, les conteurs sont les gardiens de la mémoire. Cette fonction est assurée par plusieurs personnages dans le film, notamment la mère. Elle raconte à Rihana, la légende de Pégase, une histoire qu'elle ne lit pas, mais qui la récite, de mémoire. Le cinéma en tant que moyen technologique vient conserver l'oralité.

Karima Benelbida est docteure en sciences humaines et sociales. Enseignante-rechercheuse à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech, Université Cadi Ayyad, Maroc. Membre permanent du Laboratoire de recherche « Langue Identité Médias Patrimoine Culture et Tourisme » (LIMPACT) affilié à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech. Dernière publication : 2023 : « Cinéma marocain et dialogue des arts », « Interférences et dialogue des arts et des genres », Abdelmajid Zouine (sous la dir. de), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Mohamed V.

Mohamed Marzagui

Faculty of Sciences Semlalia of Marrakech, University Cadi Ayyad (Morocco)

mohamed.marzagui@yahoo.fr

La spiritualité dans le cinéma : entre intertextualité littéraire et intericonicité audiovisuelle

Depuis sa naissance, le cinéma s'est développé en bénéficiant des liens qu'il a tissés avec plusieurs disciplines comme la littérature. En effet, la relation entre l'art du cinéma et l'art de la littérature a contribué non seulement à l'enrichissement de leurs histoires, mais également à celui des réflexions sur ces deux formes d'art. Certes, l'adaptation cinématographique des œuvres littéraires célèbres notamment "Le Seigneur des Anneaux", "Harry Potter" et "Gone with the Wind" est la relation la plus évidente entre le cinéma et la littérature, cependant l'influence réciproque établie entre ces derniers peut être élucidée sur plusieurs plans.

D'abord, l'adaptation de scénarios de films en œuvres littéraires est une pratique courante. Ensuite, les cinéastes se sont inspirés, depuis toujours, des techniques narratives et des styles visuels décrits dans les œuvres littéraires, parfois poèmes, nouvelles et même pièces de théâtre, pour créer des films étant donné que le cinéma est, aussi, une forme de narration visuelle. En plus, les liens entre le film et sa source le texte, peuvent être étudiés selon les aspects culturels véhiculés dans ces deux arts. N'oublions pas, aussi, que l'écrivain d'un scénario et comme l'écrivain d'un roman vu que le scénariste est amené, également, à choisir des personnages, tisser des intrigues, développer des dialogues dans un cadre spatio-temporel donné pour créer une histoire susceptible d'être convaincante. En somme, les relations entre le cinéma et la littérature sont riches et variées.

Nous proposons de présenter une communication sur la relation entre le livre *Le collier de la colombe : de l'amour et des amants* datant du XIème siècle du poète, historien, juriste, philosophe et théologien arabo-andalou Ibn Hazm et son "adaptation au cinéma" à travers le film de Nacer Khemir *Le collier perdu de la colombe* réalisé en 1991.

Mohamed Marzagui est enseignant-chercheur, intervenant aux modules transversaux *Langues étrangères et Culture*, et *Soft Skills*, département Humanités, Faculté des Sciences Semlalia Marrakech - Maroc -. Docteur en littérature (2021) affilié au laboratoire de recherche en Linguistique et Référentiels Interculturels. Mes recherches portent essentiellement sur la traduction et la littérature mystique, mais s'étendent aussi à la didactique, au cinéma ainsi qu'à la culture. Ses dernières publications sont : « Les enjeux de l'enseignement de la littérature soufie dans le module transversal Langues et Culture : le cas de la faculté des Sciences Semlalia de Marrakech », dans *Enseignement des langues et des Soft skills à l'université marocaine : enjeux et défis*, 2022. « Traduction et Culture : le cas du lexique technique soufi », dans *La traduction en sciences sociales et en littérature : représentations et limites*, Faculté des lettres et des sciences humaines-Agadir Université, 2022 ; « Le chant de l'amour divin dans Somuncu Baba: Askin Sirri de Kürsat Kizbaz », dans *La Musique au Cinéma: des Représentations Ethnopsychologiques*, 2021.

Helena I. Lopes

Margarida Losa Institute for Comparative Literature (ILCML), University of Porto / Centre for Intercultural Studies (CEI) of ISCAP, at the Polytechnic University of Porto (Portugal)

cityglass@iscap.ipp.pt

Is there a film in this text? The commercial success of Rubem Fonseca's cinematic literature

This paper focuses on the language of film in the Brazilian Rubem Fonseca's literary fiction. Fonseca's literature's complicity with the language of cinema is examined through the appropriation of mass film narrative conventions, the observance of screenplay guidelines and the literary recreation of an illusionist rhetoric of film characterized by fluidity, transparency and immediacy. Effective in producing speed and readability, Fonseca's assimilation of a cinematic rhetoric subsumable in David Bordwell's notion of *continuity system* constitutes a cornerstone of his modality of literary realism, sometimes capable of producing effects of real. Unveiled by means of a transmedial and intercultural approach, the psychological operations of mental imagery during the consumption of this intermedial artifact classified as *cinematic literature* in the age of post-cinema are described.

Fueled by cinema, the accessibility of Fonseca's broadbrow fiction is framed in a postmodernist protocol of reading capable of crossing the border between high and lowbrow audiences, thus closing a sociologic gap between elites and masses. After assessing the commercial success of Fonseca's books in Portugal and Brazil, the paper proceeds to exhort publishing houses to extend the marketing of his books to low and middlebrow audiences, with a view to fulfilling the sales potential this research finds in Fonseca's ingeniously salable transmedial recipe.

Helena I. Lopes holds an MA in *Intercultural Studies for Business* (ISCAP, P. Porto) and a BA in *Modern Languages and Literatures* (FLUP). She is a PhD candidate in *Compared Modernities* at U. Minho, where she is preparing a dissertation on "Anti-speciesism in Ana Luísa Amaral, Adília Lopes, Ana Cristina César, Angela Carter and Ursula le Guin". As a collaborator at ILCML and CEI research centres, she has published about Literature, Film and Cultural Studies in 6 books, 6 academic journals and 2 newspapers.

Sara Buendía Padreda

Complutense University of Madrid (Spain)

spadreda@ucm.es

Exploring the Interplay of Memory and Poetry in Rive Gauche Cinema: A Study of *Muriel* and *Hiroshima Mon Amour*

The Rive Gauche movement emerged in France during the 1950s as a pioneering force in cinema. It distinguished itself through its experimental approach, focusing on themes such as war, human nature, death, and the contemplation of memory. The filmmakers associated with this movement employed unique and innovative techniques, which included fragmented and non-linear structures and a poetic language that permeated both the spoken word and visual imagery.

Two highly representative films of the Rive Gauche movement are *Hiroshima mon amour* and *Muriel*, both directed by Alain Resnais. These films exemplify a profound interplay between poetry and memory, both in terms of form and content. Through fragmented and non-linear narrative structures, as well as the adept utilization of poetic language and resources, they delve into the exploration and reflection of memory, forgetfulness, and their reconstruction. In essence, the films present memory in multifaceted ways, with the poetic language acting as a conduit for shaping its expression.

This research proposal aims to thoroughly examine the films *Muriel* and *Hiroshima mon amour*, exploring the dynamic relationship between human memory and poetic language. By analysing these two films in the context of current research in neuroscience and cognitive science on memory, as well as the defining properties of poetic language, we will delve into the various formal elements employed within these works. The presentation seeks to provide an in-depth reflection on the intriguing dialogue that emerges between memory and poetry, elucidating the shared characteristics that manifest in these films. It also seeks to provide in-depth insights into the aesthetic dimensions of Rive Gauche cinema and its relationship with literature.

Sara Buendía Padreda is PhD student in Literary Studies (Faculty of Philology). Sara Buendía Padreda has a degree in Audiovisual Communication from the Complutense University of Madrid and a Masters in Literary Studies from the same university. She is a member of the Teaching Innovation Project: Laboratorio Transmedia, part of the Faculty of Information Sciences. She is currently studying for her PhD in the Literary Studies programme at the Complutense University of Madrid. Her doctoral thesis focuses on the relationship between poetry and memory in the avant-garde cinema of the Rive Gauche. She has participated in various seminars and conferences, such as "IV Seminario Internacional de Prácticas Transescriturales. Creación, Arte y memoria: transmediaciones" with a conference on memory in the cinema of Chris Marker and "XXIV Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada" with a communication on the relationship between Marguerite Duras and the theatre. Her lines of research are: Cinema and Literature; Transmediality; Comparative Literature; Narratology.

Documentary

Roberto Giannarelli

Film director (Italy)

L'isola di Calvino

The documentary aims to present the first forty years of the writer's life: his formative years. A private Calvino. That Calvino for whom it is more «natural to live as a foreigner», an author for whom one can "fabulistically" use lies in quoting his autobiography. The true and the false only merge and blur in the fantasy of his novels.

Roberto Giannarelli said «It is not a documentary about Italo Calvino's books. There are no critics talking and no historians analyzing the great writer's literary production. There is the life of a man in perpetual search of a happy relationship with his own aspirations, his own desires, constantly moving from one city to another, from one continent to another, to find work, affection, love. There are many friends: Scalfari, Pigati, Luzzati, Vidal, Piano... It is a journey into "Calvinian" places filtered through the poetic eye of Paolo Ferrari's digital camera and screenwriter Pierpaolo Andriani's knowledge of Italo Calvino texts. A journey into the roots, in the true sense of the word, and into the education of an author who combined science and creativity, botany and poetry. A writer who made me, as well as many in the world, discover the love for literature».

Roberto Giannarelli began as an assistant director in advertising films and documentaries by Valentino Orsini and Paolo and Vittorio Taviani. In 1981/82, he attended a screenwriting course taught by Age, a screenwriter that worked with Scarpelli in a lot of "Commedia all'italiana" films. One of the teachers of the course was Ettore Scola who, together with the set designer Luciano Ricceri, founded the Studio EL Production, giving birth to a space where new talents could express themselves. In 1987 Roberto Giannarelli made his debut as a director in the series for Rai Piazza Navona with the episode Amore a cinque stelle, starring Mariangela Melato and Sergio Castellitto and with the special participation of Marcello Mastroianni. In 1991 he directed Centro storico a feature film starring Giuliana De Sio, Amanda Sandrelli, Sabrina Ferilli and Blas Roca Rey. In addition to directing various publicity films and documentaries in 1995/6 he conceived *Un altro paese nei miei occhi*, a series of films for TV produced by Marco Bellocchio, directing one of the films: *Di cielo in cielo*. Together with other directors and authors he founded the association Cinema Without Borders participating in the production over one hundred short films on the theme of racism and intolerance. Since 2000, he has been producing for RAI3 and RAI5 the historic weekly program on opera *Prima della Prima* and has made numerous documentaries on symphonic and opera music themes. He conceived and produced *The Secrets of Ancient Rome*, 14 episodes on life in Ancient Rome, aired on Netflix USA. From 2004 to 2012 he was Adjunct Lecturer for directing and editing at the Faculty of Architecture of Rome Valle Giulia. He directed *L'Opera Italiana*, 20 DVDs on the history of Italian Opera, published with the newspaper La Repubblica and then aired on RAI5.

In 2005/6, on the twentieth anniversary of Italo Calvino's death, he made *L'isola di Calvino*, a documentary film that have been awarded in Italy and abroad, and finalist at the David di Donatello, a prestigious film award given by the Jury of the Academy of Italian Cinema, of which, later, he became a member.

In March 2024 he will stage in Genoa's National Theater, as part of the centenary of Italo Calvino's birth, a musical theater play (of which he is author and director): *An Afternoon, Libresco*.

Scientific plenary session 2

João Botelho

Film director, Ar de Filmes (Portugal)

ardefilmesgeral@gmail.com

Como adaptar grandes livros para cinema

Abel Botelho nasceu em Lamego em 1949. Estudou na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra em 1967. Frequentou o CITAC - Círculo de Artes Plásticas, Cineclube. Participou ativamente na Crise Estudantil de 1969. Em 1971, ingressou na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e colaborou no Cineclube e FEC-ML. Trabalhou para as editoras "A Regra do Jogo" e "Afrontamento". Ilustrou livros para crianças, sobretudo de M. A. Pina. Foi professor na Escola Técnica de Matosinhos. Em Lisboa, em 1974, colaborou com a Escola de Cinema do Conservatório Nacional. Iniciou a sua carreira de realizador de Cinema a partir de 1977. Até hoje, realizou 34 filmes, longas-metragens de ficção e documentários. Dentre as ficções: *Conversa acabada* (1981); *Um adeus português* (1985); *Tempos difíceis* (1987); *Aqui na terra* (1993); *Tráfico* (1998); *A corte do norte* (2008); *Filme do desassossego* (2010); *Os maias* (2014); *Peregrinação* (2017); *O ano da morte de Ricardo Reis* (2020); *Um filme em forma de assim* (2022). Recebeu a condecoração de Comendador de Mérito Cultural, que foi atribuída pelo Presidente da República, Jorge Sampaio. É "Raver" desde 2000.

Scientific plenary session 3

Florence Pellegrini

University of Bordeaux-Montaigne - ITEM (France)

florence.pellegrini@u-bordeaux-montaigne.fr

Stéréotypie et transferts culturels : d'une Bovary l'autre

À partir de l'étude de quelques adaptations cinématographiques de *Madame Bovary* de Gustave Flaubert (Minelli, Oliveira, Fontaine, Barthes), cette communication envisagera la question de l'appropriation et du transfert culturels que constitue la réécriture filmique. Dans la triple distance temporelle, géographique et idéologique, l'adaptation d'un « classique » de la littérature française s'accompagne nécessairement d'un subtil jeu de variations, conditionnées non seulement par la lecture et l'interprétation singulière du réalisateur mais surtout par la sphère de réception de l'œuvre filmique. Ce sont donc ces *Bovary* à la fois interculturelles, intermédiaires et intersémiotiques qu'il s'agira d'appréhender.

Florence Pellegrini est Maître de conférences en Langue et Littérature françaises à l'Université Bordeaux Montaigne. Ses travaux d'orientation stylistique sont essentiellement consacrés à Flaubert et aux écritures du réel de la seconde moitié du XIXe siècle ; elle s'intéresse plus particulièrement aux questions d'argumentation dans le récit et prépare un ouvrage consacré aux notions corrélées d'engagement et d'empathie dans le roman français de la seconde moitié du XIXe. Elle est actuellement responsable du groupe « Flaubert » de l'Institut des Textes et Manuscrits Modernes. Elle est rédactrice en chef (avec Juliette Azoulai, Philippe Dufour et Anne Herschberg Pierrot) de la revue *Flaubert. Revue critique et génétique* : <https://journals.openedition.org/flaubert/> et rédactrice en chef du site Flaubert de l'Université de Rouen : <https://flaubert.univ-rouen.fr/pr%C3%A9sentation/%C3%A9quipe/florence-pellegrini/>.

Panel 7 - Reference networks and intertextualities

Anabela Branco de Oliveira

Labcom – Communication and Arts / University of Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal)

adbo@utad.pt

A presença de Federico Fellini na construção estética de António Lobo Antunes: diálogo ou inquietude artística?

António Lobo Antunes tem uma inequívoca relação dialógica com o cinema. No seu percurso ficcional, António Lobo Antunes traduz a presença identitária forte e indispensável de múltiplos realizadores. No processo de autoanálise literária e nas respostas aos desafios temáticos que os jornalistas e críticos lhe colocam, Fellini é o realizador continuamente referido.

A memória estética de António Lobo Antunes projeta-se entre vozes e imagens: momentos, citações, títulos e pedaços de texto filmico: planos conhecidos, sequências inesquecíveis, rostos e mitos cinematográficos. A paixão de António Lobo Antunes pelo cinema define o percurso da escrita e a estruturação das suas vozes narrativas. Nesse percurso, ele confessa o fascínio pelos cineastas na construção do tempo e, nessa construção, aprende lições de montagem cinematográfica.

O romance polifônico de António Lobo Antunes projeta múltiplas vozes narrativas que exigem a participação constante do leitor, como em Fellini; a fragmentação espacial e temporal exige uma outra grelha de leitura e de análise, como em Fellini; o olhar exuberante, transgressor e terrivelmente sarcástico com que analisa a sociedade também é felliniano.

O sonho, a avalanche estética, a performance corporal que atravessam os espaços, a relação com a contemporaneidade histórica, a coabitação com a memória e um olhar fragmentado inseparável do objeto artístico são pontos ambiguamente comuns de dois autores, tão intrinsecamente diversos e tão esteticamente disíspares, ou não...

Esta comunicação analisa a presença da estética e do universo felliniano na estética literária... ou talvez filmica... de António Lobo Antunes.

Anabela Branco de Oliveira é Professora auxiliar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e investigadora no Labcom-Comunicação e Artes. Doutorada em Literatura Comparada, orienta a sua investigação científica no âmbito dos estudos interartes, nomeadamente nas relações entre literatura e cinema, literatura e arquitetura e também na cinematografia de Manoel de Oliveira, Federico Fellini e Jacques Tati. Leciona vários seminários no âmbito da análise do discurso filmico e das relações dialógicas entre o cinema e outras artes. Tem comunicações apresentadas em múltiplos colóquios e publicações em revistas nacionais e internacionais. Conferências convidadas nas universidades de Paris III, Paris Ouest Nanterre La Défense, Utrecht, Varsóvia, Lublin e Gdansk. Participações em júris e workshops em festivais e mostras de escolas de cinema (Avanca, MIFEC, Festival de Cinema de Ourense, Festfilm-Montpellier, Cinanima, São Tomé Fest Film, Arroios Film Festival, Porto Femme International Film Festival, Cine Eco) e nos júris nacionais do ICA (2014-2023). Autora dos livros *Entre Vozes e Imagens – a presença das imagens cinematográficas nas múltiplas vozes do romance português (anos 70-90)*, Porto, Edições Pena Perfeita, 2007 e *Federico Fellini – a inevitabilidade da arte*, Editora DebatEvolution, 2020.

André Campos & Luís Carlos Pimenta Gonçalves

Aberta University (Portugal)

andreamorimcampos@hotmail.com

Luis.Goncalves@uab.pt

Peregrinações de João Botelho pela Literatura

João Botelho tem construído uma obra cinematográfica singular que vive do diálogo com a literatura e os seus autores, transformados em personagens de filmes, do programático e seminal *Conversa Acabada* onde surgem Pessoa e Mário de Sá Carneiro até à derradeira longa-metragem *Um Filme em Forma de Assim* sobre Alexandre O'Neill. O cineasta com alguma ousadia e mestria tem adaptado clássicos como *O Fatalista* a partir de um (não) romance de Diderot ou mais tarde *Os Maias*, *Cenas da vida romântica*, título quase homônimo do romance de Eça de Queirós visto este se subintitular *Episódios da vida romântica*, subtil diferença que marca a distância entre cinema e literatura. Em *Peregrinação*, o cineasta revela-nos como não é de todo linear o processo criativo ao basear-se fundamentalmente na obra de Fernão Mendes Pinto, mas também acessoriamente no romance *O Corsário dos Setes Mares*. *Fernão Mendes Pinto* de Deana Barroqueiro.

Depois de uma primeira parte analisando a obra de João Botelho, mais precisamente clássicos da literatura revisitados num gesto filmico mesclando homenagem e paródia, propõe-se na segunda parte uma leitura focada nas principais incursões de João Botelho ao universo pessoano, tomando-se como objeto os filmes *Conversa Acabada* (1981), *Filme do Desassossego* (2010) e *O ano da morte de Ricardo Reis* (2020). Tendo em fundo o arco de quatro décadas de trabalho e vida que assim se estabelece, privilegiam-se três eixos de reflexão: discursivo, dialógico e figurativo. No primeiro, aborda-se o quadro formal da produção do realizador, onde se cruzam uma inequívoca marca autoral e a omnipresença de Manoel de Oliveira; no segundo, ilumina-se o texto pessoano como fim último do diálogo encetado por João Botelho; no último, aponta-se às múltiplas refigurações de Fernando Pessoa e seus Duplos e ao fenômeno de sobrevida transliterária que por essa via se anima.

André Campos é mestre em Estudos Comparados – Literatura e Outras Artes pela Universidade Aberta e tem participado nos últimos anos em eventos científicos apresentando comunicações sobre a relação entre cinema e literatura. É autor da dissertação de Mestrado em Estudos Comparados – Literatura e Outras Artes, intitulada *Figuração e sobrevida de Ricardo Reis em José Saramago e João Botelho*, 2023, <http://hdl.handle.net/10400.2/14061>

Luís Carlos Pimenta Gonçalves é Professor Associado da Universidade Aberta. Membro integrado do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da FCSH/NOVA e colaborador do Centro de Estudos Globais e do Centro de Estudos de Migrações e Relações Interculturais da Universidade Aberta. Doutorado em Literatura Comparada pela Universidade da Sorbonne Nouvelle – Paris III tem estudado adaptações e transposições de textos literários para libretos de ópera, filmes, banda desenhada e jogos para computador, publicando estudos sobre estas questões e sobre Eça de Queirós, G. Flaubert, H. de Balzac, J. Giono, L. Colet, M. Kundera, entre outros. É autor mais recentemente de *Sociedade e Cultura Francesas: Leituras e Perspetivas*, monografia editada pela Universidade Aberta em 2022.

António Júlio Rebelo

**Centre for Philosophy, Politics and Culture (PRAXIS), University of Évora
(Portugal)**

a26rebelo@gmail.com

"O filme não tem nada a ver com a literatura" – disse Bergman, reflexões e interpretações convocadas do lado do cinema

Em 1960, no prefácio de *Four Screenplays of Ingmar Bergman* (p. 17), o cineasta sueco afirmou de forma tão perentória quanto provocatória: "[...] o filme não tem nada a ver com literatura; o caráter e a substância das duas formas de arte geralmente estão em conflito [...]" . Este é o ponto de partida para perceber, tendo em conta os escritos e o cinema de Bergman, o que pretendeu o cineasta sueco dizer, recorrendo-se para isso ao levantamento das suas justificações apresentadas ao longo da sua intervenção no domínio de ambas as manifestações artísticas em conflito: cinema e literatura.

A partir deste ponto inicial, importa fazer uma leitura problemática das palavras de Bergman, ampliando a reflexão e introduzindo mais visões acerca da mesma questão. Alicerçam-se assim interpretações concorrentes mediante outros pontos de vista históricos do lado de quem de modo prioritário fez cinema: Ozu, Tarkovski, Pasolini, os mais evidenciados.

Pretende-se, com a comparência destes cineastas, proliferar, mas, simultaneamente, estreitar perspetivas nesta reunião consumada. Trata-se, pois, de um trabalho de elasticidade, que, podendo convergir, possui as necessárias divergências pela forma como cada um singularmente dirigiu a questão.

Sendo, a respeito desta abordagem reflexiva, a fala exclusiva de quem fez cinema e olhou diante si a literatura, não deve nem pode significar isso uma visão parcelar, mas tão-somente uma visão de quem, na sua génese, foi marcado de forma indelével pelo mundo que o cinema proporciona, entre outros legítimos e possíveis nudos a considerar.

António Júlio Andrade Rebelo é professor na Escola Secundária/3 Rainha Santa Isabel de Estremoz. Licenciou-se em Filosofia, em 1981, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É doutorado em Filosofia e Cinema, em 2014, pela Universidade de Évora, com a defesa pública da Tese: *As máscaras da maldade humana, em Ingmar Bergman – Chave para a compreensão de uma rede conceptual de tratamento filmico e filosófico*, tendo tido como orientadores os Professores Carlos Melo Ferreira e Olivier Feron. É investigador integrado no Centro – PRAXIS | Centro de Filosofia, Política e Cultura - Pólo da Universidade de Évora. Participou em colóquios e seminários nacionais e internacionais: Fundação Calouste Gulbenkian; FL da Universidade de Lisboa; FL da Universidade do Porto; Universidade da Beira Interior; Universidade de Valladolid; Universidade de Castilla La Mancha (Espanha); Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Brasil), com apresentação de comunicações nas áreas da Filosofia, Cinema e Música. Publicou artigos em: *Qué es el cine?* Universidad de Valladolid; *Cinema e as Outras Artes I, II, III e IV*; *Filmes Irreflectidos*, Universidade da Beira Interior; *Música e Filosofia - Linguagens e Sensibilidades*, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Publicou as seguintes obras: *A Maldade no Cinema de Ingmar Bergman*, Edições Colibri, 2016; "O Livro dos Dias Contados", Edições Colibri, 2020.

Panel 8 - Aesthetic and political positions of representation

Cátia Faíscó

Humanistic Studies Centre, University of Minho (Portugal)

cfaisco@elach.uminho.pt

Atos de Punição: o desejo sexual em *Histoire d’O* e *50 Shades of Grey*

Desde sempre, a literatura erótica representou um modo de difundir práticas e modos de estar que, social e moralmente, eram consideradas condenáveis e podiam constituir objeto de censura. Ainda que subversivamente, há inúmeras obras que tiveram um impacto transformador na sociedade e na forma como o sexo e o erotismo passaram a ser encarados. A partir da leitura de *Histoire d’O* (1954) de Pauline Réage, e de *50 Shades of Grey* (2011) de E. L. James, procura-se entender de que modo é que a adaptação cinematográfica destas duas obras icónicas contribuiu para a percepção do desejo sexual e de como a própria representação visual das cenas eróticas influenciou comportamentos. Será também interessante analisar a influência de *Histoire d’O* na escrita de tantos outros livros e entender o que torna este tipo de narrativas tão apetecíveis para a sua adaptação em filme.

Esta comunicação pretende também discutir como, numa era de consentimento, a união entre a literatura erótica e o cinema promoveram debates sobre o lugar do prazer, do desejo, e até mesmo sobre a fantasia, desafiando a norma e as convenções sociais. Tendo em consideração, por exemplo, que a obra de E.L. James atraiu, na sua maioria, mulheres, o foco de análise também incidirá sobre a necessidade de se construir narrativas altamente romantizadas para integrar conceitos pertencentes ao universo BDSM.

Em “Atos de Punição”, observa-se igualmente o modo como estas obras, tanto na sua versão literária quanto na cinematográfica, foram determinantes para a cultura popular e para o entendimento da sexualidade na contemporaneidade.

Cátia Faíscó é professora e investigadora na Universidade do Minho, onde leciona Dramaturgia I e II e Escrita Dramática na Licenciatura em Teatro. É coordenadora do NIEP (Núcleo de Investigação em Estudos Performativos) e membro do GIARTES (Grupo de Investigação em Estudos Artísticos). Doutorou-se em Estudos de Teatro (FLUL), com uma tese acerca do desejo sexual na dramaturgia contemporânea britânica. A sua área de pesquisa contempla ainda o período do *in yer face* e, mais especificamente, a obra de Sarah Kane. Publicou *Undressing Sarah Kane: A Portuguese Perspective on In-Yer-Face*, no livro *After In-Yer-Face Theatre: Remnants of a Theatrical Revolution* (Palgrave, 2020). Como dramaturga, escreveu *Abstinência de Purpurina* (2019), para o coletivoCASA, e *Percentil Perfeito* (2016), um monólogo incluído nas Leituras no Mosteiro (TNSJ).

Filipe Senos Ferreira

Languages, Literatures and Cultures Centre, University of Aveiro (Portugal)

fsenos@ua.pt

Traficâncias de personagem e reformulações de sentido: os (novos) trejeitos de Libaninho

As adaptações cinematográficas de romances são avessas àquilo a que podemos designar por dinâmicas de estagnação. Dito de outro modo: a aclimatação do texto de partida a uma nova ambiência mediática acarreta em relação àquele (re)leituras e (re)criações, que acabam por imprimir-lhe mudanças de multímoda índole. Nas adaptações, estamos, conforme defende Hutcheon, em presença de repetições, que, assim o sendo, não configuram replicações. Desta forma, também a personagem, “traficada” do texto matricial, se converte não numa cópia, mas antes numa refiguração da sua homóloga literária. Nesta comunicação, mediante o aprofundamento destes pressupostos teóricos, e reconhecendo como certo o princípio basilar de que as adaptações não podem ser perspetivadas através de critérios de (in)fidelidade, é nosso objetivo analisar a adaptação do Crime do Padre Amaro a uma série da RTP, realizada por Leonel Vieira (2023). Em especial, pretendemos determos na sobrevida intermediática de Libaninho. Propomo-nos, através deste recorte, indagar as relações que se estabelecem entre as personagens de ambas as narrativas, a literária e a audiovisual. Além disso, pomos em evidência a nova figuração do Libaninho cinematográfico (por exemplo no que diz respeito à sua orientação sexual), aferindo efeitos de sentido daí decorrentes.

Filipe Senos Ferreira é bolseiro (FCT) de doutoramento em Estudos Literários na Universidade de Aveiro (Elogio do híbrido: o romance multimodal na literatura portuguesa). Completou o Mestrado em Estudos Editoriais (UA), com uma dissertação dedicada a Eça de Queirós e intitulada "Entre a arte e os números: Eça de Queirós & Companhia Ficcional". Desenvolve investigação na área dos Estudos Intermedia, Estudos Multimodais e da literatura portuguesa contemporânea, com especial foco no âmbito do romance multimodal português. Coorganizou o congresso *Fabulae Mutantur: o romance multimodal na literatura portuguesa* (UA – setembro 22). É membro do Projeto Entregéneros: Literatura e Hibridismo (CLLC-UA), e desempenhou, de 2019 a 2022, funções docentes no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro.

Sara Machado

Humanistic Studies Centre, University of Minho (Portugal)

sara_j.silva@hotmail.com

O Preço de uma Utopia: representações de utopias e distopias na Ficção Científica

A Ficção Científica é um género elusivo no que diz respeito a definições, por um lado devido à sua diversidade a nível ambiental, indo desde a reimaginação da influência de uma inovação tecnológica até à exploração espacial e a regimes políticos interplanetários, por outro devido à facilidade de incluir temas de cariz tanto pessoal como social. Será, por isso, que em obras deste género seja possível encontrar uma vasta gama de representações de sociedades distópicas, muitas delas disfarçadas como sociedades ideais que, para alguns, poderiam servir de modelos para moldar a nossa realidade.

Outra particularidade do género da Ficção Científica é o facto deste não estar contido num só *medium*, e, como tal, a influência que cada *medium* exerce sobre os outros é bastante visível. Na literatura, este é um género muito visual que descreve ambientes outros e estimula a imaginação dos seus leitores. Esta característica levou a que este género fosse muito apelativo para media audiovisual, particularmente para o cinema e para a televisão, e, mais recentemente, para os videojogos. Este diálogo intermedial, por sua vez, levou a uma cadeia de influências estéticas que fomentam a evolução deste género em todos os seus formatos.

Esta comunicação pretende debruçar-se sobre essas influências, tendo como foco a evolução estética do retrato de sociedades utópicas e distópicas na Ficção Científica, bem como explorar a evolução do pensamento político e filosófico que influenciou a criação destas sociedades ficcionais e como estas refletem as preocupações e ansiedades de cada época. Para isso, serão utilizados exemplos de obras literárias, filmes, séries televisivas e videojogos que retratam utopias e distopias, refletindo como a componente estética se liga à componente temática. Com isto, pretende-se, também, fazer uma reflexão sobre a ideia de utopia não só ao longo do tempo, mas também no panorama geopolítico atual.

Sara Machado é licenciada em Línguas e Literaturas Europeias pela Universidade do Minho, e mestra em Mediação Cultural e Literária pela mesma instituição, a investigação de Sara Machado focou-se em banda desenhada japonesa (*manga*) e em relações intertextuais na obra de Hiromu Arakawa com o cânon literário ocidental, investigação essa que culminou na sua dissertação de mestrado intitulada *Intertextualidade endo e exoliterária em Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa*.

No presente, Sara Machado é aluna do Programa Doutoral em Modernidades Comparadas, na Universidade do Minho. A sua investigação incide em estudos intermediais, com foco em televisão, e em teorias ligadas ao Pós-humanismo, estando a desenvolver uma tese intitulada *Violent Delights: Narratividade, Intermedialidade e Crítica Social em Westworld*.

Workshop

António Valente

University of Algarve, Director of the Avanca Film Festival (Portugal)

amvalente@ualg.pt

Literatura e cinema na curta-metragem portuguesa

Abordagem contextual ao cinema português de curta-metragem onde a literatura é a base da criação filmica. Entre a imagem real e a imagem criada da animação, a ficção e o documentário estão presentes nesta abordagem de descoberta que se inicia sobretudo no espaço da poesia e do conto. Uma abordagem que ainda se concretiza no campo da literatura de recolha popular, no mergulho de um autor contemporâneo a um outro tempo e outra obra, no texto de viagem onde a imagem é já de si preponderante, para além de uma obra literária inacabada poder justificar a concretização de um filme.

Este será um espaço de encontro com a literatura de Almeida Garrett, Duarte Belo, Eduarda Dionísio, Fernando Pessoa, Fialho de Almeida, Heriberto Hélder, Natércia Rocha e Raul Brandão.

Será igualmente um tempo de descoberta de leituras filmicas de cineastas como Artur Correia, Carlos Cruz, Joaquim Pavão, Joana Toste, Luís Oliveira Santos, Luís Porto e Manuel Matos Barbosa.

Um percurso entre gerações de criadores da literatura e do cinema, sempre de obras mais breves.

António Valente é doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Aveiro, é Professor Auxiliar na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. Investigador do CIAC – Centro de Investigação em Arte e Comunicação, é também colaborador do ID+, Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura. Tendo lecionado nas universidades públicas de Aveiro e Vila Real, foi igualmente docente na ESAP – Escola Superior Artística do Porto, onde dirigiu o Departamento de Teatro e Cinema. Cineclubista, é atualmente o secretário para a Europa da Federação Internacional de Cineclubs. Como cineasta, os filmes por si produzidos ultrapassaram este ano a barreira dos 600 prémios internacionais. Produziu e corealizou a primeira longa-metragem da animação portuguesa “Até ao tecto do mundo”, no Cine Clube de Avanca, onde dirige desde 1997 o festival de cinema AVANCA (avanca.com) e desde 2010 a conferência académica AVANCA | CINEMA (avanca.org).

Panel 9 - Formal and generic effects, mutations and transmedia passages

Laurence Olivier-Messonniér

Claude Bernard University Lyon 1 (France)

Laurence.messonniér@orange.fr

Peinture, littérature, cinéma, une translation médiale au service du témoignage : l'exemple unique de Vie ? ou Théâtre ? de Charlotte Salomon

Cette étude propose d'analyser la translation médiale comme un phénomène construisant le témoignage en objet littéraire et artistique à visée mémorielle. Elle s'inscrit dans l'axe des « formes d'intertextualités et d'intericonicités entre cinéma et littérature ». Il s'agit d'examiner comment l'unique œuvre de la peintre Charlotte Salomon assassinée à Auschwitz, *Leben ? oder Theater ?*, un ensemble de plus de 700 gouaches, est devenue la matrice d'un passage de témoin relayé par des médias allant du roman au cinéma. Nonobstant l'existence d'adaptations opératiques, nous nous focaliserons sur le tissage transmédia assuré d'abord par une « novellisation » sous la plume de David Foenkinos en 2014 avec le roman *Charlotte*, avant d'aboutir à son adaptation cinématographique éponyme par Eric Warin en 2021. *Vie ? ou Théâtre ?* est un ensemble que l'artiste nomme elle-même « *Gesamtkunstwerk* », « etwas ganz verrückt Besonderes ». Comment le glissement d'un média à l'autre assure-t-il la perpétuation de la mémoire de la catastrophe tout en devenant le support d'un nouveau genre à part entière que serait le témoignage ? La confrontation des catalogues d'exposition, des écrits de romanciers et de chercheurs dégagera les concepts fondateur d'un opus magnum dont l'adaptation cinématographique sera examinée à l'aune des Constructions comparées de la mémoire- Littérature et cinéma post-traumatiques des années 1980 à nos jours et notamment du concept de « culture de mémoire » et de « vérité » selon Catherine Coquio afin de mettre au jour les protocoles de fictionnalisation du témoin par le film d'animation.

Laurence Olivier-Messonniér est professeure agrégée de Lettres modernes à l'université Claude Bernard de Lyon 1. Docteure en littérature française et comparée, elle est chercheuse associée au CELIS de l'université de Clermont-Auvergne. Ses recherches portent sur la poétique de la guerre et de l'altérité dans la littérature française, francophone et de jeunesse de 1870 au XXIe siècle et sur le rapport texte-image. Elle a publié deux ouvrages : *Guerre et littérature de jeunesse 1913-1919 Analyse des dérives patriotiques dans les périodiques pour enfants* (L'Harmattan, 2012) et *Enfants de troupe(s) Les descendants du Tambour d'Arcole : entre mythe et réalité* (L'Harmattan, 2013). Ses derniers articles portent sur le « cycle de Tartarin » (2020), *Caïn et Abel dans l'œuvre de Mabanckou* (Artois Presses Université, 2020), *Paris vue par Laferrière* (Editions Le Manuscrit, 2020), l'enseignement de l'altérité (*Les Cahiers de l'Inspe de Caen*, 2021), *La Guerre, le livre et l'enfant 1914-1918* (Presses Universitaires de Reims, 2021), « *Le Robinson suisse de Wyss à l'épreuve de la transmédialité* » dans *Traduction et transmédialité XIXe – XXe siècles* (dir. G. Loisel & F. Platelle, Lettres modernes Minard, 2021).

Irene Cacopardi

CELIS - Centre for Research on Literature and Sociopoetics /ComSocs - Communication and Society Laboratory, University of Clermont-Auvergne (France)

irene.cacopardi@uca.fr

Littérature et cinéma à l'époque des media conglomerates. *Gomorra* et *Suburra* : une intertextualité extralittéraire

Depuis ses origines, le cinéma puise dans la littérature. À l'époque contemporaine, il semblerait même qu'il l'évincé. Dès les années 1990, W.J.T. Michel proclame un *pictorial turn*, un changement épistémologique qui s'impose à partir de l'essor de la photographie, du cinéma et de la télévision. Le monde en tant que livre n'existe plus, voici le monde en tant qu'image. La littérature et le cinéma se rejoignent et se complètent dans une complicité conceptuelle et esthétique qui questionne le processus d'adaptation et problématise les notions de fidélité et de trahison.

Jean-Loup Bourget mentionne l'adaptation comme le genre le plus prestigieux du cinéma hollywoodien et Raphaëlle Moine, à propos du cinéma français des années 50, l'insère dans la même veine patrimoniale de grand spectacle à la française.

Travail des formes, travail du rêve, l'adaptation renvoie pour Francis Vanoye à la douleur de l'enfantement, à une lutte, à un vol, à un pillage. « Le cinéma est un vampire » affirme le professeur français ; il se nourrit d'histoires, il s'en empare, les choisit, les détruit et les refond. En effet, toute adaptation menace de marquer à jamais l'œuvre adaptée, voire de s'y substituer et de l'effacer aux yeux du public.

Dans le but de comprendre l'évolution de la relation entre cinéma et littérature et d'analyser les pratiques culturelles contemporaines, à une période où « les médias ne peuvent plus être conçus comme des monades isolées », notre réflexion se portera sur les cas de *Gomorra* et de *Suburra*. Nés en tant que produits littéraires de la plume des auteurs italiens Roberto Saviano et Giancarlo De Cataldo, ces deux œuvres sont emblématiques des processus transmédiaques et artistiques actuels.

En analysant la naissance et les dérivations cinématographiques de ces œuvres littéraires, nous tenterons de comprendre la manière dont ces dérivations témoignent et problématisent les dynamiques culturelles contemporaines. Nous nous intéresserons tout particulièrement au processus d'hybridation et d'intermédialité et aux effets produit sur la notion d'auteur, d'autorité textuelle et auctoriale. Sommes-nous face à une cannibalisation de l'œuvre littéraire de la part de l'œuvre cinématographique ?

Irene Cacopardi est docteure en Études italiennes et spécialisée en littérature et civilisation contemporaines. Ses recherches portent sur le lien entre littérature et nouveaux médias, sur l'impact des TIC dans la sociabilité culturelle, sur le *storytelling* et la manipulation de l'information, sur le rôle et le statut de l'auteur, sur les pratiques collectives et collaboratives dans le web et sur leur impact dans le monde de l'édition. Elle vient de publier chez L'Harmattan, *De Luther Blissett à Wu Ming : une république littéraire démocratique ?*, un ouvrage sur le collectif d'auteurs italiens Wu Ming et sur sa démarche épistémologique, communicative et littéraire depuis le Luther Blissett Project.

Cláudia Rosário

Humanistic Studies Centre, University of Minho (Portugal)

claudiarosario@elach.uminho.pt

The Inherent Tragedy of Queer Love: A Case Study on the Adaptation and Reception of *Brokeback Mountain* (2005) and *Call Me By Your Name* (2017)

LGBT themed narratives, which portray a queer relationship as its narrative focus, tend to look down on the love stories they create, thus often ending in a sorrowful manner, with the queer characters parting ways or dying. These tragic endings have often been criticized for strengthening feelings of isolation from society within the community while also validating homophobic beliefs of unreasonable happiness for such relationships. This phenomenon has become so prevalent in media that the term "queer tragedy" is still often used today by members of the LGBT community to advocate for more hopeful, loving, and truthful portrayals.

On this essay, I commit to a thorough analysis of the short story *Brokeback Mountain* by Annie Proulx and the novel *Call Me By Your Name* by André Aciman, together with its two cinematic counterparts Ang Lee's *Brokeback Mountain* (2005) and Luca Guadagnino's *Call Me By Your Name* (2017), with the aim of discussing the adaptation theory of fidelity, and tragedy as the ending society has created out of queerness and queer love. The main idea will be to recognize why the literary narratives were created within the historical guidelines for a tragic ending, and how the films have been adapted, received, marketed, and reviewed to reinforce homophobic stereotypes. Is tragedy a necessary requirement to portray the discrimination and sadness that many queer people over centuries have suffered from? Does tragedy influence the general public's perception of queer love? And should film adaptations, with their higher reach of the mainstream public, be completely faithful to the source material, even if it doesn't wholly fit within the LGBT experience, or add value to it?

Cláudia Rosário é leitora e investigadora não-doutorada da Universidade do Minho. Licenciada em Línguas e Literaturas Europeias e mestre em Língua, Literatura e Cultura Inglesas com o seu projeto de investigação, *The Blueness of Oranges: Representations of Mental Health in Theatre* (2019) sob a orientação da professora Francesca Rayner, Universidade do Minho. Atualmente, é doutoranda do Programa Doutoral em Modernidades Comparadas, estando a realizar o seu projeto de investigação *A Lighthouse In the Dark: A Study of the Figure of the Lighthouse in Cinema*, sob a orientação da professora Margarida Esteves Pereira, Universidade do Minho.

Panel 10 – Artistic practices and devices

Boris du Boullay

Filmmaker and artist affiliated with LESA of Aix-Marseille University (France)

duboullay@gmail.com

Un film écrit, point de départ ?

Ma proposition s'appuie sur une pratique personnelle. Les films que je réalise creusent un sillon autour de l'écriture si bien que je les qualifie de « films écrits ». Ecrits, certes, mais sous de multiples formes : films argentiques, films numériques, livres et bien sites internet. L'écriture et le cinéma circulent à l'intérieur de ces différents supports. Mais de quelle circulation est-il question ? De quelle nature sont ces mouvements ? les films et l'écriture, dans les interdépendances de ces pratiques qui mélangent cinéma argentique et livres, cinéma numérique et écriture numérique, tissent des allers-retours entre écriture et cinéma.

Cet exposé se propose de traverser trois mouvements qui correspondent peu ou prou à la réflexion qui accompagne ces liens entre écriture et cinéma.

1. Un mouvement pratique ;
2. Un mouvement phénoménologique ;
3. Un mouvement de projection.

Boris du Boullay est Docteur en arts plastiques affilié au LESA de l'Université d'Aix-Marseille. Il travaille l'écriture du cinéma comme matière première dans des films argentiques, vidéos numériques et créations multimédia. En centrant ses créations sur la stupéfaction quotidienne d'images qui nous traversent, en l'accumulation et la profusion, il développe une œuvre directe et ambiguë, émotionnelle et ambivalente, où l'écriture trouve son achèvement dans le burlesque. Violemment marqué par la réponse de Roberto Rossellini à Jean Rouch, l'incessance de Marguerite Duras, l'exil d'Andrei Tarkovski, la gestuelle de Charles Chaplin ou le montage de la vie chez Jacques Rozier, il travaille un sillon phénoménologique avec l'idée que le cinéma, dans son travail de substitution du temps, en s'approchant d'une auto-donation incessamment non-décrise par Michel Henry (où il n'y aurait plus de distance phénoménologique entre le donné et le donnant), dans le champ du tournage et dans le champ de la projection, défriche une révélation du cinéma qui s'apparenterait à l'archi-révélation de la vie inextatique.

Célia Vieira, Carlos Coelho Costa & Ana Isabel Braga

Maia University (Portugal)

cvieira@umaia.pt

d011707@umaia.pt

d012037@ipmaia.pt

Ensino e prática da adaptação: o percurso criativo da curta-metragem *Na hora errada*

Nesta comunicação, depois de uma breve revisão teórica sobre as funções e conceito da adaptação na cultura contemporânea, pretendemos descrever o método e as estratégias utilizadas na realização da curta-metragem *Na hora errada*, uma adaptação do conto *The Tell-Tale Heart*, de Edgar Allan Poe. Enquanto estudo de caso, descrevem-se as etapas do processo adaptativo, desde a análise do texto fonte, à reconstituição da sua fortuna textual, à conceção do plot e à redação do guião, à compreensão do modo como a *mise en scène* potenciaria os traços do género *thriller*, indicando também as principais opções tomadas no plano da edição e da montagem. Conclui-se que o processo de adaptação, como estratégia criativa multidisciplinar, se reveste, na atualidade, de uma pertinência acrescida no ensino da literatura e do cinema. Ao implicar uma reflexão crítica sobre os modos de transposição da narrativa literária para a narrativa audiovisual, a adaptação solicita uma sistematização prévia de ambas as linguagens, potenciando ainda a dimensão estética da obra final.

Célia Vieira é Professora Associada na Universidade da Maia, onde leciona, entre outras, as unidades curriculares de Estruturas Narrativas, Artes Performativas e Teorias e práticas da adaptação. É investigadora no CIAC (Centro de Investigação em Arte e Comunicação) e é membro da equipa do projeto internacional "Naturalisme-Monde" (Labex TranferS) do ITEM-CNRS. Tem numerosas publicações nos domínios da literatura comparada, das humanidades digitais e dos estudos de intermedialidade.

Carlos Coelho Costa é doutorado em Arte e Design pela Universidade do Porto, desde 2018, professor na Universidade da Maia, desde 2015, e investigador no CIAC (Centro de Investigação em Arte e Comunicação). Fundador da Produtora Megalito Média, é realizador e Produtor de Cinema e Televisão, tendo ganho, até ao momento, mais de 300 prémios internacionais de cinema. É diretor artístico do FICMEC (Festival International de Cinéma et Mémoire Commune, Nador, Marrocos)

Ana Isabel Braga é licenciada, desde 2020, em Arte Multimédia e está atualmente a frequentar o último ano do Mestrado em Tecnologias da Informação, Comunicação e Multimédia, na Universidade da Maia. É professora, desde 2021, no Instituto Politécnico da Maia, onde leciona as unidades curriculares de Storytelling e Escrita Criativa e de Copywrite e Escrita Comercial.

Gabrielle Tremblay

Research Centre on Quebec Literature and Culture (CRILCQ), University of Quebec in Montreal (UQAM) (Canada)

tremblay.gabrielle.2@uqam.ca

Pour une approche pédagogique pragmatique de l'adaptation scénaristique

Au fil des trois dernières années, à titre de professeure, auprès de cohortes à chaque fois renouvelées, mes enseignements m'ont permis de creuser les enjeux théoriques et pratiques que soulèvent l'adaptation cinématographique et l'adaptation scénaristique de textes littéraires, et ce, dans un contexte d'apprentissage et de formation. En effet, je donne maintenant régulièrement un cours intitulé *Adaptation cinématographique* dans le cadre d'un programme universitaire dédié à la scénarisation. À travers les travaux pratiques qu'ils doivent mener tout au long de leur semestre d'étude, les étudiant·es sous ma gouverne sont simultanément initié·es à l'écriture d'un court scénario d'adaptation à partir d'un texte littéraire (nouvelle, poème, non-fiction, etc.) et invité·es au développement d'une réflexion personnelle en lien avec leur pratique d'écriture et la matière du cours (études de cas, lectures obligatoires, exercices en classe). À partir de cette expérience enseignante stimulante et dans la continuité de mon intérêt de recherche pour le scénario en tant qu'objet textuel, la présente communication s'avère l'occasion pour moi de jeter les bases d'une réflexion théorique en ce qui concerne précisément la didactique de l'adaptation scénaristique.

Ma communication s'organisera en deux temps. Je procèderai d'abord à une présentation synthétique de mon approche pédagogique en matière d'adaptation cinématographique et d'adaptation scénaristique – une approche qui conjugue dans tous les cas des perspectives esthétiques, sociales et politiques. Il sera ensuite question de comment cette approche pédagogique singulière A) prend un pas de recul critique face aux prescriptions typiquement formulées par les manuels de scénarisation, B) contribue à résituer la question de l'adaptation au cœur des études scénaristiques en donnant à voir le scénario comme lieu privilégié pour repenser les allers-retours entre la littérature et le cinéma et C) peut contribuer au développement d'une approche pédagogique pragmatique de l'adaptation scénaristique.

Gabrielle Tremblay est professeure au Département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ). Depuis 2013, elle a participé à de nombreux colloques et journées d'études et publié des articles scientifiques (notamment au Québec, en France, en Belgique et en Angleterre). La majorité de ses contributions portent sur les liens entre littérature et cinéma, et ce, depuis le contexte spécifique des études scénaristiques. À la fin de l'année 2023, elle publiera aux Presses de l'Université de Montréal (avec l'appui du Prix d'auteurs pour l'édition savante (PAES) de la Fédération des sciences humaines du Canada) une monographie ayant pour titre *Lire des scénarios. Pour une approche interdisciplinaire et contemporaine des pratiques scénaristiques*.

Scientific plenary session 4

Eduardo Brito

Film director (Portugal)

epsbrito@gmail.com

Às voltas no caminho - ponto de paragem: A Sibila

Nos últimos doze anos, tenho-me dedicado ao cinema, entre a escrita de argumentos e a realização. O meu trabalho tem-se centrado quer nas relações verdade-ficção-memória, quer na relação entre cinema e literatura - particularmente com *A Sibila*, filme que realizei a partir do romance de Agustina Bessa-Luís. "Às voltas no caminho" é um ponto de paragem nesta deriva sem programa ou destino, na sempre complexa tarefa de falar do que faz: neste caso, cinema.

Eduardo Brito trabalha em cinema, escrita e fotografia. Estudou na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde ensina regularmente como assistente convidado, e fez especialização em guionismo na Escuela Internacional de Cine y TV, em Cuba. Escreveu e realizou a longa metragem *A Sibila*, a partir da obra de Agustina Bessa-Luís. Realizou as curtas-metragens *Penúmbria*, *Declive*, *Úrsula*, *Lethes* e *La Ermita*. Escreveu argumentos para curtas de Manuel Mozos, Paulo Abreu, Luís Costa e Francisca Manuel e, ainda, as longas de Rodrigo Areias, *O Pior Homem de Londres*, *Hálito Azul* e *A Pedra Sonha Dar Flor* (com Pedro Bastos e Rodrigo Areias).

Concert-film

Óscar Graça & Nuno Costa

Musicians, composers (Portugal)

oscarmgraca@gmail.com

nunocosta20@gmail.com

Nosferatu: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, director F.W Murnau, 1922

O projeto “Filme-Concerto” nasce da paixão pelo cinema e pela composição musical que o guitarrista Nuno Costa e o pianista Óscar Graça partilham. Desenvolvendo inúmeros projetos desde 2005, ano em que se especializaram na prestigiada Berklee College of Music em Boston, têm colaborado com vários realizadores e produtores do meio audiovisual e multimédia, desenvolvendo diversos projetos musicais na área das artes visuais. A partir de filmes considerados marcos históricos do cinema e transportando para o presente uma técnica comum nos primórdios do cinema e da exibição de filmes mudos, este projeto assenta numa recriação e apresentação ao vivo da banda sonora composta para o filme em projeção. Recorrendo a alguns dos mais modernos instrumentos de interpretação e criação musical, são criados diferentes ambientes e elementos sonoros para dar “voz” às fortes emoções transmitidas pelas imagens. Este projeto tem como objetivo não apenas o de tentar modernizar ou atualizar, mas antes, o de reavivar filmes basilares na história do cinema. Conta já com diversas participações em festivais e iniciativas ligadas à sétima arte, destacando-se o Ciclo Invicta. Música.Filmes na Casa da Música, Fike, Faial Filmes Fest, Encontros de Viana, entre muitos outros.

Sinopse de Nosferatu: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens: Knock, um agente imobiliário, recebe um pedido do conde Orlok para comprar uma casa. Este manda o seu empregado, Huttler, viajar até à terra do conde, a Transilvânia, para concretizar o negócio. Orlok não é mais que Nosferatu, um vampiro que faz tudo para conquistar a bela mulher de Huttler que, segundo ele, tem um belo pescoço... Versão não autorizada de Dracula de Bram Stroker. Para poder fazer este filme, Murnau teve de alterar o nome das personagens para não ser confundido com o original. No entanto, foi processado em tribunal pela viúva de Stroker e este ordenou que todas as cópias do filme fossem destruídas. Felizmente, algumas salvaram-se...

Óscar Marcelino da Graça é professor na Escola Superior de Música de Lisboa, na Universidade de Évora e na Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal Luiz Villas-Boas (Lisboa). É licenciado em Composição pela Escola Superior de Música de Lisboa (2002), tendo obtido, de seguida, o estatuto de especialista em piano jazz (2018). Frequentou aulas de jazz na Escola de Jazz do Porto, Hot Clube de Portugal e Berklee College of Music (onde foi bolseiro). Foi aluno de, entre muitos outros, Paulo Gomes, Bernardo Moreira, Rodrigo Gonçalves, António Pinho Vargas, Luís Tinoco, Frank Carlberg, Tony Germain, Neil Olmstead, JoAnne Brackeen, Bruno Raberg, Dave Samuels, Ken Pullig e Ed Tomassi. Faz parte de várias

formações, como Nuno Costa Septeto, Jeffery Davis Quinteto, Saga Cega, Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, ThE SPiLL, Ricardo Pinto Quinteto, César Cardoso Ensemble, Mad Nomad e Joana Machado. É mentor de grupos como liftoff, NoA, The John Eltons, erro de sintaxe e de um projeto de filmes-concerto, além do seu próprio trio. A sua discografia é composta, por exemplo, de : "À Deriva" de Saga Cega (2017); "What Would You Say" de sPiLL (Blitz Records/Sony Music 2017); "Rush" de Mário Franco (Nischo Records, 2017); "A Sul" de Ricardo Pinto (2018); "Train Of Thought" de Liftoff (2018); "Pretty Face" de sPiLL (2019); "Ussegundu" de Zé Cruz (2019); "For Mad People Only" de Jeffery Davis (Porta-Jazz, 2019); "Evidencialmente" de NoA (2020); "Dice Of Tenors" de César Cardoso (2020); "Cenas de Uma Vida no Bosque" (Ar Líquido, 2020); "Rememberance" de Nelson Cascais (Robalo, 2021); "Faro-Oeste" de Luís Cunha (Roda Music, 2021); "Concavexo" de NoA (2022); "Gomorra" de Ricardo Pinto (2022); "Cinema Imaginado" de Bruno de Almeida (2022); "Cinema Imaginado, Vol.2" de Bruno de Almeida (2023).

Nuno Costa é docente da Licenciatura em Jazz e Música Moderna e do Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa. Fez parte dos seus estudos musicais na Berklee College of Music, tendo terminado o curso de Film Scoring, em 2005. Em 2021 concluiu com distinção e louvor o Doutoramento em Artes, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2009, gravou o seu primeiro disco, "(...) - Reticências entre Parênteses", para a editora Tone of a Pitch, afirmando-se como um guitarrista de interesse, mas, principalmente, como compositor de jazz. Em 2012 lançou o álbum "All Must Go", para a mesma editora. "Detox", de 2015, teve reconhecimento internacional. "À Deriva", de 2017, é o seu quarto disco, enquanto líder, e o primeiro de Saga Cega, um projeto com o qual se afasta dos domínios do jazz, e que conta com um reconhecido elenco da cena artística nacional. NoA é outra das formações por si liderada: o grupo foi criado em 2012, mantendo-se desde então sempre ativo na cena do jazz em Portugal, com concertos na Casa da Música, no Hot Clube, no Jimmy Glass e em diversos festivais de jazz de Norte a Sul. 2020 é o ano de "Evidencialmente", disco editado em vinil por este trio e nomeado para os Prémios Play. O álbum "Cenas de Uma Vida no Bosque", editado em 2021, foi gravado por um septeto. "Concavexo", de 2022, é o segundo disco do trio NoA: «Aparentemente indolente, "Concavexo" revela-se um sublime exercício de imersão no amplo universo soníco dos NoA. Fusão, rock, pop e "Kid A". Nuno Costa faz, ainda, parte do projeto de "Filme/Concerto" e, em parceria com o pianista Óscar Graça, compõe uma nova banda sonora para alguns dos mais emblemáticos filmes mudos da história do cinema. Este projeto tem participação assídua em vários festivais de cinema nacionais, destacando-se o Ciclo Invicta.Música.Filmes na Casa da Música, Fike, Faial Filmes Fest, Encontros de Viana, entre muitos outros. Paralelamente a este projeto, trabalha regularmente com realizadores, compondo música para os mais diversos formatos.