

International Conference

Lost landscapes, rediscovered landscapes. Retracing the Italian territory in silent cinema

April 10-12, 2025

**Paris, Direction du Patrimoine du CNC, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé,
Université Paris 8**

International conference organised by the research group of the 2020 PRIN project “RevIS – Revisualizing Italian Landscapes 1896-1922” (University of Turin, Padua, Rome “Tor Vergata”, Venice IUAV) and Université Paris 8 (ESTCA), in collaboration with Direction du Patrimoine du CNC, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé and the Cinémathèque française.

Introduction

The international conference “**Lost landscapes, rediscovered landscapes. Retracing the Italian territory in silent cinema**” intends to re-examine, more than a century later, the fascinating and evocative links between the cinematographic medium and Italian landscapes. Through a program spread over several days and structured in thematic panels, a reflection will be developed on landscapes and locations in films shot in Italy (fiction as well as documentaries), throughout the silent period, based on several issues. In particular: from what forms and narratives did silent films shot in Italy represent the territories and landscapes of the nation, as well as the life that took place there? How do these films bear witness to the co-evolution between human beings and their daily environment, as well as to the transformations of society and environmental ecosystems? What iconographic and cultural traditions, what aesthetics, what representations of national identity and what social experiences emerge from the landscapes filmed or recreated in productions shot on the Italian territory?

Conference topics

The proposed communications will focus on representative case studies, centred on the analysis not only of works today recognized as part of the cinematographic canon, but also and especially on lesser-known and little-studied films that have been brought back to light in recent years, thanks to the policies of access to cinematographic heritage proposed by audiovisual archives. Conference proposals may focus on the following topics:

- **Locations and landscapes of great metropolises:** between tradition and modernity (in fiction, documentaries, newsreels and cinematic views/*dal vero* films).
- **The landscape of natural and human disasters:** earthquakes, floods and war disasters in silent film.
- **Local/national identity and the picturesque:** how did early cinema contribute to the symbolic representation of local and national identity and to the international promotion of this image? What visions were cast on the capital, Rome? What fiction films did this city inspire?

- **Mobility and transport:** the cinema of the first decades focused on internal migrations within Italy, traditional means of transport (carts, horses) or those linked to modernity (trains, cars, bicycles, boats, airships, planes). It also explores the ability of individuals to appropriate these new forms of mobility, while promoting a dynamic and modern perception of the territory.
- **Reconstructed or reinvented landscapes and locations:** this topic explores how cinema, through the use of painted backdrops, special effects and large scenic reconstructions, has been able to breathe new life into disappeared or imaginary spaces, as well as historical places from the distant past.
- **Landscapes in transformation/vanished landscapes:** this subject offers a comparative study of the landscapes represented in silent films and the current state of these same sites used for filming. Silent films often appear as the last traces of landscapes and places that no longer exist today, thus offering an invaluable insight into a changing heritage.
- **“Intertwined” landscapes and locations, between reality and fiction:** this topic considers the many cases in which real spaces were used to evoke different geographical contexts. For instance, some fictions were filmed in Turin although the narrative asserted it was Paris. Conversely, films shot in Paris could claim to represent Italian territories. Such dynamics raises questions about the construction of geographical identity in cinema, as well as about the way in which spaces are reinterpreted and transformed by the cinematographic narrative.
- **The contribution of new information technologies:** this theme examines how technological advances, such as databases, geolocation software and visual search tools, particularly those resulting from the latest advances in artificial intelligence, can deepen our understanding of settings and landscapes in silent film and enhance the reuse of these landscape images in social and educational contexts.
- **Exogenous perspectives. When international filmmakers filmed Italy:** many reels shot in Italy were made by non-Italian filmmakers, as evidenced by the travel films produced by the Pathé Frères company, such as *Excursion en Italie. De Naples au Vésuve* (Camille Legrand, 1904). There are also many examples of fictional films. We can cite the works of Charles Kraus, or *L'Appel du sang* (Louis Mercanton, 1920), filmed in Sicily. What specificities emerge from these non-Italian productions in the way of capturing Italian landscapes?

A tool for research on landscape in Italian silent cinema

The RevIS project provides scholars with an application to carry out research on Italian film locations and types of landscape in silent cinema. At this link <<https://app.silentscapes.eu>> you can consult the catalogue (in Italian): the work for identifying and cataloguing film locations and types of landscapes is still in progress. To date, about 300 films and 1000 locations or types of landscapes have been listed.

Conference Scientific Committee: Silvio Alovisio (University of Turin), Marco Bertozzi (Venice IUAV University), Francesca Bozzano (Cinémathèque de Toulouse), Béatrice De Pastre (CNC), Emmanuel Dreux (Paris 8 University), Céline Gailleurd (Paris 8 University), Luca Mazzei (University of Rome “Tor Vergata”), Dominique Moustacchi (CNC), Hervé Pichard (Cinémathèque française), Farah Polato (University of Padua), Stéphanie Salmon (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé).

Conference Steering Committee: Silvio Alovisio (University of Turin), Béatrice De Pastre (Direction du Patrimoine du CNC), Céline Gaileurd (Paris 8 University), Luca Mazzei (University of Rome “Tor Vergata”), Stéphanie Salmon (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé).

Presentation proposals of ca 250 words, together with a brief bio-bibliographical profile of the author/s, must be sent to reviscolloque@gmail.com, by **December 8, 2024**. You will receive a notification of acceptance/refusal by **December 20, 2024**. The speaking time is 20 minutes. Accepted languages: English and French.

The conference in the framework of RevIS research project

This conference takes place in the framework of the three-year project RevIS (*Revisualizing Italian Silentscapes 1896-1922*, <https://silentscapes.eu/?page_id=423&lang=en>), that has been recognized by the Italian Ministry of University and Research as a research project of national interest. RevIS, undertaken by the Universities of Turin, Padua, Rome “Tor Vergata” and Venice IUAV is dedicated to the Italian landscape of the early 20th century, analysed through the topographical cataloguing (available online) and the public valorisation of hundreds of films preserved in Italian and international archives. Fifteen film archives (including three French institutions: the Cinémathèque française, the CNC, the Fondation Jérôme Seydoux - Pathé) have been actively collaborating with the RevIS project.

This conference will be both the final event of RevIS project and the launch of the new research and creative project “Paysages italiens, *Cento anni dopo* (1986-1930)”, developed at Paris 8 University (ESTCA) by Céline Gaileurd and Olivier Bohler.

Colloque international

Paysages perdus, paysages retrouvés À la redécouverte du territoire italien dans le cinéma muet

10-12 avril 2025

Paris, Direction du Patrimoine du CNC, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé,
Université Paris 8

Colloque international organisé par le Groupe de recherche Interuniversitaire du Projet Prin 2020 « RevIS » (Universités de Torino, Padova, Roma Tor Vergata, Venezia IUAV) et par l'Université Paris 8 (ESTCA), en collaboration avec la Direction du Patrimoine du CNC, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et la Cinémathèque française.

Présentation

Le colloque international « **Paysages perdus, paysages retrouvés. À la redécouverte du territoire italien dans le cinéma muet** » entend réexaminer, plus d'un siècle après, les liens fascinants et évocateurs entre le nouveau médium cinématographique et les paysages italiens. À travers un programme réparti sur plusieurs jours et articulé en panels thématiques, une réflexion sera développée sur les paysages et les lieux dans les films tournés en Italie, dans la fiction comme le documentaire, tout au long de la période du muet, à partir de la mise en commun de plusieurs problématiques. En particulier : à partir de quelles formes et de quels récits les films muets tournés en Italie ont-ils représenté les territoires et les paysages de la nation, ainsi que la vie qui s'y déroulait ? Comment ces films témoignent-ils de la coévolution entre les êtres humains et leur environnement quotidien, ainsi que des transformations de la société et des écosystèmes environnementaux ? Quelles traditions iconographiques et culturelles, quelles esthétiques, quelles représentations de l'identité nationale et quelles expériences sociales émergent des paysages filmés ou recréés dans les productions tournées sur le sol italien ?

Les thèmes du colloque

Les communications proposées porteront sur des études de cas représentatives, centrées sur l'analyse non seulement d'œuvres aujourd'hui reconnues comme faisant partie du canon cinématographique, mais également et surtout sur des films moins connus et peu étudiés qui ont été remis en lumière ces dernières années, grâce aux politiques d'accès au patrimoine cinématographique proposées par les archives audiovisuelles. Les axes du colloque se concentreront sur les thèmes suivants :

- **Lieux et paysages des grandes agglomérations** : entre tradition et modernité (dans la fiction, le documentaire, les actualités filmées, les vues/les *dal vero*).
- **Le paysage des catastrophes naturelles et humaines** : le regard du cinéma muet sur les tremblements de terre, les inondations et les désastres de la guerre.
- **Identité locale/nationale et pittoresque** : comment le premier cinéma contribue-t-il à la représentation symbolique de l'identité locale ou nationale et à la promotion

internationale de cette image. Quels regards posés sur la capitale, Rome ? Quelles fictions cette ville inspire-t-elle ?

- **Mobilité et transport** : le cinéma des premières décennies s'intéresse aux migrations internes à l'Italie, aux moyens de transport traditionnels (charrettes, chevaux) ou liés à la modernité (trains, voitures, vélos, bateaux, dirigeables, avions). Il explore également la capacité des individus à s'approprier ces nouvelles mobilités, tout en promouvant une perception dynamique et moderne du territoire.
- **Paysages et lieux reconstruits ou réinventés** : cet axe explore comment le cinéma, à travers l'utilisation de toiles de fond peintes, d'effets spéciaux et de grandes reconstructions scéniques, a su redonner vie à des espaces disparus ou imaginaires, ainsi qu'à des lieux historiques provenant d'un passé lointain.
- **Paysages en transformation/paysages disparus** : cette section propose une étude comparative des paysages représentés dans les films muets et de l'état actuel de ces mêmes sites ayant servi au tournage. Les films muets apparaissent souvent comme les dernières traces de paysages et de lieux qui n'existent plus aujourd'hui, offrant ainsi un regard précieux sur un patrimoine en mutation.
- **Paysages et lieux "entrelacés", entre réalité et fiction** : il s'agira d'envisager les nombreux cas où des espaces réels sont utilisés pour évoquer des contextes géographiques différents. Par exemple, certaines fictions peuvent être tournées à Turin tout en affirmant, à travers le récit, que les protagonistes se trouvent à Paris, ou inversement, des œuvres réalisées à Paris peuvent prétendre représenter des territoires italiens. Cette dynamique soulève des questions sur la construction de l'identité géographique au cinéma, ainsi que sur la manière dont les lieux sont réinterprétés et transformés par le récit cinématographique.
- **L'apport des nouvelles technologies de l'information** : cette thématique examine comment les avancées technologiques, telles que les bases de données, les logiciels de géolocalisation et les outils de recherche visuelle, notamment ceux issus des dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, peuvent enrichir notre compréhension des décors et des paysages dans les films muets.
- **Regards exogènes : quand les cinéastes internationaux filment l'Italie** : de nombreuses bobines tournées en Italie ont été réalisées par des cinéastes non italiens, comme en témoignent les films de voyage de la société Pathé Frères comme dans *Excursion en Italie. De Naples au Vésuve* (Camille Legrand, 1904). Les exemples sont également nombreux du côté de la fiction. On peut citer les œuvres de Charles Kraus, ou encore *L'Appel du sang* (Louis Mercanton, 1920), tourné en Sicile. Quelles spécificités se dégagent de ces réalisations et productions non italiennes dans la manière d'appréhender les paysages italiens ?

Un outil pour la recherche sur le paysage dans le cinéma muet italien

Le projet RevIS met à disposition des chercheuses et chercheurs une application pour effectuer des recherches sur les lieux de tournage et les types de paysage italiens du cinéma muet. À ce lien <<https://app.silentscapes.eu>>, vous pouvez consulter le catalogue (en langue italienne) : le travail d'identification et de catalogage des lieux et des types de paysages est encore en cours. À ce jour, environ 300 films et 1000 lieux ou types de paysages ont été répertoriés.

Comité scientifique : Silvio Alovisio (Université de Turin), Marco Bertozzi (Université IUAV Venise), Francesca Bozzano (Cinémathèque de Toulouse), Béatrice De Pastre (CNC),

Emmanuel Dreux (Université Paris 8), Céline Gailleurd (Université Paris 8), Luca Mazzei (Université de Rome Tor Vergata), Dominique Moustacchi (CNC), Hervé Pichard (Cinémathèque française), Farah Polato (Université de Padoue), Stéphanie Salmon (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé).

Comité d'organisation : Silvio Alovisio (Université de Turin), Béatrice De Pastre (Direction du Patrimoine du CNC), Céline Gailleurd (Université Paris 8), Luca Mazzei (Université de Rome Tor Vergata), Stéphanie Salmon (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé).

Les propositions de communication, d'environ 250 mots et accompagnées d'un bref profil bio-bibliographique, doivent être adressées par mail à reviscolloque@gmail.com, avant le **8 décembre 2024**. Vous recevrez une notification d'acceptation/rejet avant le **20 décembre 2024**. Le temps de parole est de 20 minutes. Les langues de la conférence seront l'anglais et le français.

Le projet de recherche RevIS

Ce colloque se tient dans le cadre du projet de recherche triennal RevIS (*Revisualizing Italian Silentscapes 1896-1922* <https://silentscapes.eu/?page_id=423&lang=en>), reconnu par le Ministère italien de l'université et de la recherche comme un projet de recherche d'intérêt national. Le projet de recherche, promu par l'Université de Turin, l'Université de Rome "Tor Vergata", l'université de Padoue et l'université de Venise IUAV, est consacré au paysage italien du début du XXe siècle, analysé à travers le catalogage topographique sur support informatique et la valorisation publique de centaines de films conservés dans des archives italiennes et internationales. Quinze archives cinématographiques (dont trois françaises : la Cinémathèque française, le CNC, la Fondation Jérôme Seydoux - Pathé) collaborent activement au projet RevIS.

Ce colloque sera à la fois la clôture du projet RevIS et le lancement du nouveau projet de recherche et de création « Paysages italiens, *Cento anni dopo* (1986-1930) » développé au sein de l'Université Paris 8 (ESTCA) par Céline Gailleurd et Olivier Bohler.