



In partnership with



International Conference

CABIRIA ATLAS

Transdisciplinary paths between images and imagery, around and beyond *Cabiria*

Turin, February 6-7, 2025

(Italian version below)

Curated by: Giulia Carluccio and Silvio Alovisio (University of Turin)

Organizational Coordination and Documentation: Giuseppe Gatti (University of Turin)

Project Committee: Gianluca Cuniberti (University of Turin), Antonio Pizzo (University of Turin), Stefania Rimini (University of Catania)

International conference organized as part of the *Living Cabiria* project - PNRR Extended Partnership PE5 CHANGES, Spoke 2 (Creativity And Intangible Cultural Heritage), WP3.

CALL FOR PAPERS

Cabiria (Giovanni Pastrone, Itala Film, 1914) is undoubtedly the most famous and influential work of early Italian cinema. It is no surprise, then, that this popular Turin-based colossal has been the subject of extensive research and analysis both in Italy and internationally. Scholars have explored the film's numerous components: from the grandeur of its set designs to its acting, from innovative special effects to dynamic camera movements, from the choreographic use of crowds to the role of D'Annunzio's words, from the importance of music to the influence of iconographic traditions, from its complex textual philology to its layered critical and cultural reception and historical contextualization, and more (for further details, see the comprehensive annotated bibliography at the end).

Despite the extensive study of *Cabiria* from almost every angle, we believe there is still much to explore in the realms of the imaginaries (or better, the many imaginaries) that the film drew from and, in turn, has enriched and expanded.

The idea inspiring this conference is to approach *Cabiria* from a broader and more inclusive perspective, extending research across a geo-cultural spectrum that encompasses not just Pastrone's film but also what precedes, accompanies, and follows it.

Our call for new research stems from a view of *Cabiria* not as a closed and self-sufficient system but as an "atlas" of images evoking multiple temporalities, a polymorphic, dizzying, labyrinthine iconosphere that is always open and inclusive. In other words, the *Cabiria* atlas would be conceived as a dynamic and polyexpressive adventure of vision, whose unique relevance lies in its cultural permeability — its full readiness to traverse a wider cultural imaginary that partly includes and transcends it. This, in turn, allows *Cabiria* to be reconfigured and updated over the decades, contributing with its visionary legacy to the living memory of an "ancient" world that continues to reshape, confront, and update itself, awakening images to new sensitive forms of existence.

The task, then, is to work on the (re)construction of that vast texture of myths and deep meanings, symbols and figures, beliefs and knowledge that have substantiated, with their complex network of visual, conceptual, cultural, political, etc., the actuality of that ever-persistent imaginary of the "ancient" world whose *Cabiria* is a single expression — important in itself but always interacting with other images and narratives, and especially always embedded in a polyphony of prior influences and surprising filiations, of overt or covert inheritances and incessant hybridizations.

To address the study of the cultural imaginaries that *Cabiria* traverses and by which is traversed means, then, first, to embrace the conviction that images, in the dynamic systems shaped by such imaginaries, take on meaning primarily by virtue of the often unpredictable relationships and connections that they build between them. Secondly, and accordingly, our work proposition calls for research that is not only intertextual but also, and far more extensively, transdisciplinary. To encourage research proposals from this idea of exploring the imaginaries of the Ancient through and beyond the *Cabiria* atlas, we have selected some keywords that thicken figures, dialectics and suggestions rooted in the cultures of the early twentieth century (but not only) and revived by the imagery of the film. This is not, of course, a census with claims to exhaustiveness but only an invitation to the journey that presents some "stations" for possible insights, always in the dialectical tension between imaginary representations of the ancient world and modernity.

- CATASTROPHES: Natural disasters (volcanic eruptions, earthquakes, floods, etc.) as disruptive events that disturb and problematize the relationship between man, nature, and deity (in the case of *Cabiria*: the eruption of Mount Etna).
- CONFLICTS: War theatres (battlefields, sieges, naval battles, etc.) and technologies (weapons of destruction, e.g., in *Cabiria*: Archimedes' burning mirrors, siege machines, etc.) between representations of the ancient world and the modernity of mass warfare.

- VISIONS: Representations of the intrapsychic scene in the ancient world (dreams, hallucinations, memories, etc.; in *Cabiria*: Sofonisba's dream), also concerning ancient phenomenology of divine apparitions and 20th-century research on mental images.
- ENVIRONMENTS: The multiple strategies of scenic construction in the ancient world representations, creating an "imaginary" landscape of history, between reality and fiction (in *Cabiria*: the tension towards a global landscape from the desert's horizontality to the Alps' verticality, as well as the integration of real exteriors and reconstructed sets).
- MOBILITY: Cinema's contribution to the stasis/movement dialectic, understood as a fundamental relationship for the ancient world representation (cf. the corresponding Apollonian/Dionysian dialectic highlighted by Warburg). The importance of the point of view in establishing the shot and its dynamization (in *Cabiria*: the sixty or so tracking shots experimented by Pastrone).
- MYSTERIES: The fascination, in representations of the ancient world, for a pagan, barbaric, mysterious, Dionysian, and syncretic religious imaginary (in *Cabiria*: the worship of the god Moloch and human sacrifices).
- IDENTITIES: the ancient world representations as functional strategies for a cultural or more often ideological project of constructing or consolidating identity processes, particularly of national communities (in *Cabiria*: Italy as the legitimate heir of Ancient Rome and the reactivation of the "fourth shore" myth).
- EXOTICISMS: The construction, in representations of the ancient world, of a geographic and ethno-cultural imaginary of the exotic and the otherness. Influences and suggestions related to Orientalism. The connection between the exoticism of the old and modern colonialism. (in *Cabiria*: Maciste as a controversial "African hero"; the conflict between Latin identity and Carthaginian barbaric otherness).
- BODIES: The communicative centrality of bodies, gestures, expressions and gender relations. The expressive importance of interactions between body and clothing, of proxemic relations and relationships between body dislocation/movement and scenic space. The body as a vehicle for archetypal iconization (in *Cabiria*, for example, Sofonisba as an archetypal *femme fatale*).
- ARCHITECTURES: Compositional models and techniques of scenographic space construction in the ancient world representations. The surface/depth dialectic. The scenographic taste for the monumental (in *Cabiria*: the temple of Moloch and the walls of Cirta). Interior architecture in public and private spaces (in *Cabiria*: Sofonisba's room in Carthage or Bodastoret's inn).
- SPECTACLES: The polyexpressive contribution of different spectacular traditions (circus, theatre, opera, pyrotechnics, etc.) and their reciprocal interactions to cinematic representations of the ancient world (in *Cabiria*: the influences of opera in the construction of the viewing apparatus and the design of the sets).

- **NARRATIVES:** The contribution of words, stories, and literary imaginaries to the cinematic representation of the ancient world. (in *Cabiria*: the declared influence of D'Annunzio's words and the more "secret" influence of popular adventure stories).
- **ELEMENTS:** The relevance of polysemic symbols in the imaginary representation of the ancient world as specifically expressed particularly in the symbolic centrality of the four natural elements: air, earth, fire and water (in *Cabiria*, for example, the symbolic function of water and, above all, fire is highly important).
- **REMEDiations:** The different forms of relocation, remediation, reenactment, and extension of the ancient imaginary of Italian silent cinema in various eras and socio-media cosmoeses (comics, digital media, visual and performing arts, fandom, etc.) and their impact on the reception of the ancient world in the contemporary context (e.g., the remediation of *Cabiria*'s mythic-ancient iconography in video games, stage and character design, virtual environments, etc.).
- **FIGURES:** The strategies for configuring the visible scene: compositional logics; style models; and relations with the visual cultures of tradition and modernity. Research on archaeological and art-historical sources (for example, in *Cabiria*, the influence of Rochemosse, Blom 2023).

Scholars and researchers of all degrees and affiliations are invited to submit paper proposals for a 20-minute presentation in Italian or English. Please send a proposal (max. 500 words) with a short biography by October 10, 2024 to cabiria.atlas@unito.it with the subject line "Paper Proposal".

Important Dates:

- **Abstract Submission Deadline:** October 10, 2024
- **Notification of Acceptance:** October 17, 2024
- **Conference Dates:** February, 6-7, 2025



UNIVERSITÀ
DI TORINO

In collaborazione con



CONSULTA UNIVERSITARIA CINEMA



Convegno internazionale

CABIRIA ATLAS.

Percorsi transdisciplinari tra immagini e immaginario, intorno e oltre *Cabiria*

Torino, 6-7 febbraio 2025

a cura di Giulia Carluccio e Silvio Alovio (Università di Torino)

Coordinamento organizzativo e documentazione: Giuseppe Gatti (Università di Torino)

Comitato di progetto: Gianluca Cuniberti (Università di Torino), Antonio Pizzo (Università di Torino), Stefania Rimini (Università di Catania)

Convegno internazionale organizzato nell'ambito del progetto *Living Cabiria* - PNRR Partenariato esteso PE5 CHANGES, Spoke 2 (Creativity And Intangible Cultural Heritage), WP3.

Call for papers

Cabiria (Giovanni Pastrone, Itala Film, 1914) è senza dubbio l'opera più celebre e influente del primo cinema italiano. Non sorprende quindi che da molti decenni il popolare kolossal torinese sia posto al centro di molte ricerche e analisi sia in ambito italiano che internazionale, attente a esplorare il film nella pluralità delle sue componenti: dal gigantismo scenografico alla recitazione, dagli effetti speciali innovativi alla mobilità del punto di vista, dall'uso coreografico delle folle al ruolo della parola dannunziana, dalla rilevanza della musica all'influenza della tradizione iconografica, dalla sua complessa filologia testuale alla sua stratificata ricezione critica e culturale e alla sua contestualizzazione storica, e così via (per un approfondimento si rimanda all'ampia bibliografia ragionata in calce).

Nonostante il 'testo' *Cabiria* sia stato oggetto di studio fecondo sotto quasi tutti i suoi aspetti, riteniamo tuttavia che vi sia ancora molto da esplorare in quei territori dell'immaginario (o meglio, degli immaginari) di cui il film si è nutrito e che al tempo stesso ha contribuito ad alimentare e arricchire.

La convinzione che ispira l'idea di questo convegno, quindi, è che sia opportuno lavorare intorno a *Cabiria* in una prospettiva più aperta e inclusiva, capace di estendere le prospettive della ricerca lungo un arco geo-culturale che non coinvolga solo il film di Pastrone ma anche ciò che lo precede, lo affianca e lo segue.

Il nostro invito a nuove ricerche parte da una concezione di *Cabiria* non come un sistema chiuso e autosufficiente ma come un "atlante" di immagini che evocano temporalità multiple, un'iconosfera dalla struttura polimorfica, vertiginosa e labirintica ma sempre aperta e inclusiva. In altre parole, l'atlante *Cabiria* è concepibile come un'avventura dinamica e poliespressiva della visione, la cui peculiare rilevanza risiede proprio nella sua permeabilità culturale, ossia nella sua piena disponibilità ad attraversare un più vasto immaginario culturale che in parte la comprende e in parte la supera. E tutto questo per poi essere a sua volta, nei decenni successivi, attraversata, riconfigurata, riattualizzata, concorrendo così, con il suo lascito visionario, ad alimentare la memoria vitale di un "antico" che non cessa ancora oggi di riconfigurarsi, di confrontarsi e di riattualizzarsi, risvegliando le immagini a nuove forme sensibili di esistenza.

Si tratta, allora, di lavorare alla (ri)costruzione di quella vasta *texture* di miti e contenuti profondi, di simboli e figure, di credenze e di saperi che ha sostanziato, con tutta la sua complessa rete di relazioni visive, concettuali, culturali, politiche, ecc., l'attualità di quell'immaginario sempre persistente dell'"antico" di cui *Cabiria* è singola espressione, certo importante in sé ma sempre interagente con altre immagini e con altre narrazioni, e soprattutto sempre inserita in una polifonia di influenze pregresse e di sorprendenti filiazioni, di palesi o segrete eredità e di incessanti ibridazioni.

Affrontare lo studio degli immaginari culturali che *Cabiria* attraversa e da cui *Cabiria* è attraversata significa allora, in primo luogo, accogliere la convinzione che le immagini, nei sistemi dinamici plasmati da tali immaginari, assumono un senso soprattutto in virtù delle relazioni e delle connessioni, spesso imprevedibili, che esse costruiscono tra loro. In secondo luogo, e di conseguenza, la nostra proposta di lavoro sollecita ricerche che siano non solo intertestuali ma anche, e ben più estensivamente, transdisciplinari.

Per incoraggiare le proposte di ricerca a partire da questa idea di esplorazione degli immaginari dell'Antico attraverso e oltre l'atlante *Cabiria* abbiamo selezionato alcune parole-chiave che addensano figure, dialettiche e suggestioni radicate nelle culture del primo Novecento (ma non solo) e rilanciate dall'immaginario del film. Non si tratta, com'è ovvio, di un censimento con pretese di esaustività ma solo di un invito al viaggio che presenta alcune "stazioni" per possibili approfondimenti, sempre in tensione dialettica tra rappresentazioni immaginarie del mondo antico e modernità.

- CATASTROFI. I disastri naturali (eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni ecc.) come eventi sconvolgenti che perturbano e problematizzano il rapporto tra uomo, natura e divinità (nel caso di *Cabiria*: l'eruzione dell'Etna).
- CONFLITTI. La guerra, i suoi teatri (la battaglia campale, l'assedio, lo scontro navale, ecc.) e le sue tecnologie (le armi di distruzione, es. – nel caso di *Cabiria* - gli specchi ustori di Archimede, le macchine belliche per l'assedio ecc.) tra le rappresentazioni del mondo antico e la modernità della guerra di massa.
- VISIONI. Le rappresentazioni della scena infrapsichica nel mondo antico (sogni, allucinazioni, ricordi, ecc.; nel caso di *Cabiria*, il sogno di Sofonisba), studiate anche in rapporto all'antica

fenomenologia delle apparizioni divine e alla moderna ricerca novecentesca sulle immagini mentali.

- **AMBIENTI.** Le molteplici strategie di costruzione scenica, nelle rappresentazioni del mondo antico, di un paesaggio “immaginario” della Storia, tra realtà e finzione (nel caso di *Cabiria*: la tensione a un paesaggio globale che va dall’orizzontalità del deserto alla verticalità delle Alpi, così come l’integrazione tra esterni reali e scenografie ricostruite).
- **MOBILITA’.** Il contributo del cinema alla dialettica stasi/movimento, intesa come relazione fondamentale per la rappresentazione dell’antico (cfr. naturalmente la corrispondente dialettica apollineo/dionisiaco evidenziata da Warburg). L’importanza del punto di vista che istituisce l’immagine e della sua dinamizzazione (nel caso di *Cabiria*: la sessantina di movimenti di carrello sperimentati da Pastrone).
- **MISTERI.** La fascinazione, nelle rappresentazioni del mondo antico, per un immaginario religioso pagano, barbarico, misterico, dionisiaco e sincretico (nel caso di *Cabiria*: l’adorazione per il dio Moloch e i sacrifici umani).
- **IDENTITÀ’.** Le rappresentazioni del mondo antico come strategie funzionali a un progetto culturale o più spesso ideologico di costruzione o consolidamento dei processi identitari, in particolare delle comunità nazionali (nel caso di *Cabiria*: l’Italia come legittima erede di Roma Antica e la riattualizzazione del mito della “quarta sponda”).
- **ESOTISMI.** La costruzione, nelle rappresentazioni del mondo antico, di un immaginario geografico ed etno-culturale dell’esotico, del lontano, dell’alterità. Influenze e suggestioni dell’orientalismo. Il nesso tra esotismo dell’antico e moderno colonialismo. (nel caso di *Cabiria*: Maciste come controverso “eroe africano”; il conflitto tra latinità e alterità barbarica di Cartagine).
- **CORPI.** La centralità comunicativa del corpo, del gesto e dell’espressione. Corpi e relazioni di genere. L’importanza espressiva delle interazioni tra corpo e abito, delle relazioni prossemiche e dei rapporti tra dislocazione/movimento del corpo e spazio scenico. Il corpo come veicolo di iconizzazione archetipica (nel caso di *Cabiria*, per es. Sofonisba come archetipo della femme fatale).
- **ARCHITETTURE.** Modelli compositivi e tecniche di costruzione dello spazio scenografico nelle rappresentazioni del mondo antico. La dialettica superficie/profondità. Il gusto scenografico per il monumentale (nel caso di *Cabiria*: il tempio di Moloch e le mura di Cirta). Le architetture d’interno negli spazi pubblici e privati (nel caso di *Cabiria*, la stanza di Sofonisba a Cartagine o la locanda di Bodastoret).
- **SPETTACOLI.** Il contributo poliespressivo delle differenti tradizioni spettacolari (circo, teatro, opera lirica, pirotecnica, ecc.) e delle loro reciproche interazioni alle rappresentazioni cinematografiche del mondo antico (nel caso di *Cabiria*: le influenze dell’opera lirica nella costruzione del dispositivo di visione e nella progettazione delle scenografie).
- **NARRAZIONI.** Il contributo della parola, del racconto e degli immaginari letterari alla rappresentazione cinematografica del mondo antico. (nel caso di *Cabiria*: l’influenza dichiarata della parola dannunziana e quella più “segreta” del racconto popolare di avventura).
- **ELEMENTI.** La rilevanza delle simbologie polisemiche nelle rappresentazioni immaginarie del mondo antico si esprime in particolare, anche se non solo, nella centralità simbolica dei quattro elementi naturali: aria, terra, fuoco, acqua (in *Cabiria*, per esempio, è molto importante la funzione simbolica dell’acqua e, soprattutto, del fuoco).

- RIMEDIAZIONI. Le diverse forme di rilocalizzazione, rimediazione, re-enactment ed estensione dell'immaginario antico del cinema muto italiano in diverse epoche e contesti socio-mediali (fumetti, media digitali, arti visive e performative, fandom, ecc.) e la loro ricaduta per la ricezione dell'antico nel contesto contemporaneo (ad esempio la rimediazione dell'iconografia mitico-antica di Cabiria in videogiochi, allestimenti scenici, ambienti virtuali, character design, ecc.)
- FIGURE. Le strategie di configurazione della scena visibile: logiche compositive; modelli di stile; relazioni con le culture visive della tradizione e della modernità. La ricerca sulle fonti archeologiche e storico-artistiche (per es., nel caso di *Cabiria*, l'influenza di Rochegrosse, Blom 2023).

Si invitano studiosi/e e ricercatori/trici di ogni grado e affiliazione a presentare proposte di relazione della durata di 20 minuti in lingua italiana o inglese. Si prega di inviare la proposta (max. 250 parole), accompagnata da una breve biografia, **entro il 10 ottobre 2024** all'indirizzo cabiria.atlas@unito.it con oggetto "Paper Proposal".

Scadenza per la presentazione degli abstract: 10 ottobre 2024

Notifica di accettazione: 17 ottobre 2024

Conferenza: 6-7 febbraio 2025