

Comics and the Invisible

Fondazione Giorgio Cini, Venice

3-4 June 2022

Call for Papers
Deadline 15 January 2022

As a medium dealing with – and in some cases, challenging – the boundaries of visual and narrative dimensions in contemporary culture, “Comics and the Invisible” calls for a set of ideas, analytical methodologies, and theoretical vocabularies to articulate the limits of visibility within comics culture.

The relationship between comics and the invisible has been already called in the past, even emphatically as part of the title in influential Scott McCloud’s *Understanding Comics. The Invisible Art* (1993). But even if McCloud discussed the issue in terms of some peculiar relationship between the visible (the visual representation made possible by drawing figures, juxtaposed sequentially) and the invisible (the blank in-between space of the “closure”, where the production of meaning happens even in absence of representation), it remains an under-investigated nexus of topics, far beyond formalist approaches. In which terms comics can be understood as an *invisible art* or, from a very different perspective, as an *art of the invisible*? How can comics be a tool for a fruitful storytelling and visualization of ideas/topics that rarely find space within the ordinary ecology of visual media? Is this art of the invisible an instrument to connect with other dimensions (mental, psychological, spiritual, ontological)?

We believe that the concept of invisibility is particularly relevant and useful for a multidisciplinary approach devoted to comics culture. In fact, invisibility can be a powerful way of questioning the social, cultural, linguistic, and philosophical dimensions which shape comics culture, both in terms of practices and experiences.

Inspired by the EU funded project “Invisible Lines” we invite participants to investigate different aspects of the invisible in comics culture, as a complex notion that can offer a fresh perspective around what is seen and what is not seen - and the motivations behind these absences - within the historical and/or contemporary traditions of the ninth art.

We welcome submissions that explore the invisible in comics and illustration, stemming from every tradition of comics culture (graphic novel, manga, bande dessinée, fumetti, webcomics, webtoons), as well as in cultural, media, art theory that deals with ninth art and sequential narratives.

Topics of interest

Possible topics include, but are not limited to:

- Geographical invisibility: hidden places, forgotten spaces
- Communities' invisibility: underrepresented local or sub/cultural communities; religion/race/gender underrepresentation issues
- Bodily, inner, or psychic spaces and visual representation
- Visualisation of synesthesia
- Urban invisibilities: surveillance, negative architectures and infrastructures, underground spaces, urban space as psychic space,
- Drawing technologies: printing technologies, bodily representation of the artist-in-the-making, use of black/white spaces as tools for representing invisibility
- Gaze: hidden or unseen characters, readers, or artists gazes
- Graphic abstraction and visualisation of invisible issues/topics
- Philosophical and theoretical reflections on visibility/invisibility
- Drawing the invisible understood as spiritual, metaphysical or esoteric topic
- Comics and illustrations as a spiritual practice/exercise
- Comics, Illustrations, and the Occulture

Artistic and Scientific Research collaboration: A Hybrid Project

The conference, as well as the publication, is conceptualized as a hybrid and cross-cultural project, which aims to foster a dialogue between scholars and artists working on comics and illustrations. A group of renowned European comics artists, that in 2020 and 2021 have been part of the “Invisible Lines” project, will also be invited at the conference, to broaden the perspectives offered by the selected scholars: David B., Yvan Alagbé, Juraj

Horváth, Stefano Ricci, Manuele Fior. In the end, a performative drawing event will mark the closing of the conference.

Submission details

Abstracts, accompanied by a short bio or CV, should be submitted in English by the 15th of January to civilta.comparate@cini.it (no more than 300 words, in .doc format). A notification of acceptance will be forwarded by the 15th of February. A month after the Conference, we will ask selected participants to send their full paper, to be published in an edited book published in a scientific series by an academic/art publishing house; the selection will be carried out by the conference scientific committee members.

Scientific Committee

Francesco Piraino (Giorgio Cini Foundation, Venice)

Matteo Stefanelli (Catholic University, Milano)

Emilio Varrà (Fine Art Academy, Bologna)

Timetable

1. The call for papers is open – 11st of October 2021.
2. Abstracts (300-500 words maximum) and CVs to be received by 15th January 2022.
3. Notifications of acceptance will be given by 15th February 2022.
4. Conference will be held on the 3rd and the 4th of June 2022.
6. Final papers in English to be received by 15th July 2022.
7. Publication of the book in autumn 2022.

Practicalities and Funding

Giorgio Cini Foundation and the Invisible Lines project (<https://invisiblelines.eu>) will provide accommodation on San Giorgio Island, coffee breaks and lunches for all participants. Participants will arrange and pay for their own transportation. Extra funding

is available to cover the travel expenses of a limited number of scholars who cannot obtain funding from their own institutions. If extra funding is needed, please indicate this in the email with which you submit your abstract.

For further information, please contact: civilta.comparate@cini.it

*****ITALIAN*****

Call for papers

In sintonia con la consapevolezza che il fumetto vada inteso (anche) come mezzo in grado di affrontare – e in alcuni casi sfidare – i confini della rappresentazione visiva e della narrazione nella cultura contemporanea, il convegno “Comics and the Invisible” invita studiosi e ricercatori all’esplorazione di idee, metodologie analitiche e categorie teoriche per articolare la nozione di “invisibilità”, ovvero per esplorare i limiti del visibile all’interno della cultura del fumetto.

La relazione tra fumetti e invisibile è stata già sollevata in passato, anche con una certa enfasi come parte del titolo nell’influente *Understanding Comics. The invisible art* di Scott McCloud (1993). Tuttavia, sebbene McCloud abbia discusso la questione in termini di alcune peculiari relazioni tra il visibile (la rappresentazione visiva resa possibile dal disegno di figure, giustapposte in sequenza) e l’invisibile (lo spazio vuoto intermedio della “closure”, dove la produzione di significato avviene anche in assenza di rappresentazione), questa nozione rimane uno snodo poco indagato al di là degli approcci formalisti. In quali termini il fumetto può essere inteso come *un’arte invisibile* o, da una prospettiva molto differente, come *un’arte dell’invisibile?* Come possono i fumetti essere uno strumento per una fertile narrazione e visualizzazione di idee/argomenti che raramente trovano spazio all’interno dell’ecologia ordinaria dei media visivi? In quale misura o in quali occasioni questa arte dell’invisibile si rivela essere uno strumento adeguato per connettersi con altre dimensioni (mentali, psicologiche, spirituali, ontologiche)?

Riteniamo che il concetto di invisibilità sia particolarmente rilevante e utile per un approccio multidisciplinare dedicato alla cultura del fumetto. In effetti, l’invisibilità può essere una leva potente per mettere in discussione le dimensioni sociali, culturali, linguistiche e filosofiche che modellano la cultura del fumetto, sia in termini di pratiche che di esperienze.

Ispirati dal progetto "Invisible Lines", finanziato nel quadro dei progetti Europa Creativa dell’Unione Europea, si invitano i partecipanti a indagare diversi aspetti dell’invisibile nella

cultura del fumetto, nella sua qualità di nozione complessa in grado di offrire nuove prospettive intorno alla riflessione su ciò che emerge allo sguardo e ciò che rimane nascosto - e le ragioni dietro ad alcune significative assenze nel regime del visibile - nell'ambito delle diverse tradizioni storiche e/o contemporanee della nona arte.

Saranno accolti contributi che esplorino l'invisibile nei fumetti e nell'illustrazione, derivanti da ogni tradizione della cultura del fumetto (graphic novel, manga, bande dessinée, fumetti, webcomics, webtoons), così come nella teoria culturale, nei media studies, nella filosofia e nella teoria dell'arte che si occupano di nona arte e narrazioni sequenziali.

Temi di possibile interesse

Tra i possibili argomenti e questioni oggetto della conferenza, pur aperta ad altre proposte:

- Invisibilità geografica: luoghi nascosti, spazi dimenticati
- Invisibilità delle comunità: comunità locali o sub/culturali sottorappresentate; problemi di sottorappresentazione di religione/razza/genere
- Spazi corporei, interiori o psichici e rappresentazione visiva
- Visualizzazione della sinestesia
- Invisibilità urbane: sorveglianza, architetture e infrastrutture negative, spazi sotterranei, spazio urbano come spazio psichico,
- Tecnologie del disegno: tecnologie di stampa, rappresentazione corporea dell'artista in divenire, uso degli spazi bianco/nero come strumenti per rappresentare l'invisibilità
- Sguardo: sguardi di personaggi, lettori o artisti nascosti o invisibili
- Astrazione grafica e visualizzazione di problemi/argomenti invisibili
- Riflessioni filosofiche e teoriche sulla visibilità/invisibilità
- Disegnare l'invisibile inteso come tema spirituale, metafisico o esoterico
- Fumetti e illustrazioni come pratica/esercizio spirituale
- Fumetti, illustrazioni e Occultura

Ricerca artistica e ricerca scientifica: un progetto ibrido

La conferenza, così come la pubblicazione finale, è pensata come un progetto ibrido e interculturale, che mira a favorire il dialogo tra studiosi e artisti che lavorano sul fumetto e sull'illustrazione. Alla conferenza saranno inoltre invitati alcuni autorevoli fumettisti europei, che nel 2020 e nel 2021 hanno fatto parte del progetto “Invisible Lines”, per ampliare le prospettive offerte dagli studiosi selezionati: David B., Yvan Alagbé, Juraj Horvath, Stefano Ricci, Manuele Fior. Al termine della conferenza, infine, si svolgerà un evento performativo di disegno dal vivo.

Abstract e testi

Gli abstract, accompagnati da una breve bio o CV, devono essere inviati in lingua inglese entro il 15 gennaio a civilta.comparate@cini.it (massimo 300 parole, in formato .doc). Entro il 15 febbraio sarà inviata una comunicazione di accettazione. Un mese dopo la Conferenza, verrà richiesto ai partecipanti di inviare il loro articolo completo, da pubblicare in un libro pubblicato in una collana scientifica da una casa editrice accademica/d'arte; la selezione sarà effettuata dai membri del comitato scientifico della Conferenza. Ai partecipanti selezionati per la Conferenza sarà quindi richiesto di presentare una versione avanzata dei loro contributi, che saranno pubblicati poco dopo.

Comitato Scientifico

Francesco Piraino (Fondazione Giorgio Cini)
Matteo Stefanelli (Università Cattolica di Milano)
Emilio Varrà (Accademia di Belle Arti di Bologna)

Timetable

1. La call for paper è aperta – 11 ottobre 2021.
2. Abstract (300 parole massimo) e bio/CV da ricevere entro il 15 gennaio 2022.

3. Le comunicazioni di accettazione saranno date entro il 15 febbraio 2022.
4. La conferenza si terrà il 3 e il 4 giugno 2022.
6. Documenti finali in inglese da ricevere entro il 15 luglio 2022.
7. Pubblicazione del libro nell'autunno 2022.

Organizzazione e finanziamenti

La Fondazione Giorgio Cini e il progetto “Invisible Lines” (<https://invisiblelines.eu>) offriranno alloggio all'Isola di San Giorgio, coffee break e pranzi per tutti i partecipanti. I partecipanti organizzeranno a proprio carico il proprio trasporto. Sono disponibili finanziamenti aggiuntivi per coprire le spese di viaggio di un numero limitato di studiosi che non possono ottenere finanziamenti dalle proprie istituzioni. Se fossero necessari finanziamenti aggiuntivi, si prega di indicarlo nell'e-mail con cui si invia l'abstract.

Per ulteriori informazioni contattare: civilta.comparate@cini.it

FRENCH

Appel à communications

D'après la conscience que la bande dessinée doit être comprise (aussi) comme un moyen capable d'aborder - et dans certains cas de remettre en cause - les frontières de la représentation visuelle et de la narration dans la culture contemporaine, la conférence "La bande dessinée et l'invisible" invite les universitaires et les chercheurs à l'exploration d'idées, de méthodologies analytiques et de catégories théoriques pour articuler la notion d'« invisibilité », voire pour explorer les limites du visible au sein de la culture de la bande dessinée.

La relation entre la bande dessinée et l'invisible a déjà été évoquée dans le passé, même avec une certaine emphase dans le titre de l'influent *Understanding Comics. L'art invisible* de Scott McCloud (1993). Mais bien que McCloud ait abordé la question en termes de relations particulières entre le visible (la représentation visuelle rendue possible par le dessin de figures juxtaposées en séquence) et l'invisible (l'espace vide intermédiaire de la « closure », où se produit la production de sens même en l'absence de représentation), cette notion reste un sujet peu exploré au-delà des approches formalistes. En quels termes la bande dessinée peut-elle être comprise comme un art invisible ou, dans une perspective très différente, comme un art de l'invisible ? Comment la bande dessinée peut-elle être un outil pour une narration et une visualisation fertiles d'idées/sujets qui trouvent rarement leur place dans l'éologie ordinaire des médias visuels ? Cet art de l'invisible est-il un outil pour se connecter à d'autres dimensions (mentale, psychologique, spirituelle, ontologique) ?

Nous pensons que le concept d'invisibilité est particulièrement pertinent et utile pour une approche pluridisciplinaire dédiée à la culture de la bande dessinée. En effet, réfléchir sur l'invisibilité peut offrir un point de vue puissant pour questionner les dimensions sociales, culturelles, linguistiques et philosophiques qui façonnent la culture de la bande dessinée, tant en termes de pratiques que d'expériences.

Inspirés par le projet "Invisible Lines", financé dans le cadre des projets Creative Europe de l'Union européenne, les participants sont invités à explorer différents aspects de l'invisible dans la culture de la bande dessinée, en sa qualité de notion complexe capable d'offrir un nouvelle perspective sur ce qui est exposé au regard et ce qui ne l'est pas - et les raisons de certaines absences significatives dans le régime du visible - dans le contexte des différentes traditions historiques et/ou contemporaines du neuvième art.

Seront les bienvenues les contributions qui explorent l'invisible dans la bande dessinée et l'illustration, issues de toutes les traditions de la culture BD (romans graphiques, manga, comics, webcomics, webtoons), ainsi qu'en théorie culturelle, sciences de la communication, philosophie et théorie de l'art traitant du neuvième art et des récits séquentiels.

Parmi les sujets et problématiques possibles couverts par la conférence, bien qu'ouverts à d'autres propositions :

- Invisibilité géographique : lieux cachés, espaces oubliés
- Invisibilité des communautés : communautés locales ou sous-culturelles et sous-représentées ; problèmes de sous-représentation de la religion / race / genre
- Espaces corporels, intérieurs ou psychiques et représentation visuelle
- Visualisation de la synesthésie
- Invisibilité urbaine : surveillance, architectures et infrastructures négatives, espaces souterrains, espace urbain comme espace psychique,
- Technologies du dessin : technologies d'impression, représentation corporelle de l'artiste en devenir, utilisation des espaces noir/blanc comme outils pour représenter l'invisibilité
- Regards : regards de personnages cachés ou invisibles, de lecteurs ou d'artistes
- Abstraction graphique et visualisation de problèmes/sujets invisibles
- Réflexions philosophiques et théoriques sur la visibilité/invisibilité
- Dessiner l'invisible comme thématique spirituelle, métaphysique ou ésotérique
- Bandes dessinées et illustrations comme pratique/exercice spirituel

- Bandes dessinées, illustrations et Occultures

Recherche artistique et recherche scientifique : un projet hybride

La conférence, ainsi que la publication finale, est conçue comme un projet hybride et interculturel, qui vise à favoriser le dialogue entre les universitaires et les artistes qui travaillent sur la bande dessinée et l'illustration. Des artistes-auteurs européens affirmés, qui en 2020 et 2021 ont fait partie du projet « Invisible Lines », seront également invités à la conférence, pour élargir les perspectives offertes par les chercheurs sélectionnés : David B., Yvan Alagbé, Juraj Horvath, Stefano Ricci, Manuele Fior. Enfin, pour célébrer la conclusion de la conférence, un spectacle performatif de dessin sera organisé.

Modalités de soumission

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 15 janvier 2022 à civilta.comparate@cini.it (300 mots maximum, format .doc) sous forme de résumé en anglais. Les propositions seront accompagnées d'une brève notice biographique ou CV, précisant le statut et l'université de rattachement. Une notification d'acceptation sera envoyée avant le 15 février. Un mois après la Conférence, les participants seront invités à soumettre leur article complet, qui sera publié dans un livre publié dans une collection scientifique par une maison d'édition universitaire / artistique; la sélection sera faite par les membres du comité scientifique de la Conférence. Les participants sélectionnés pour la Conférence devront ensuite soumettre une version avancée de leurs contributions, qui sera publiée peu de temps après.

Comité scientifique

Francesco Piraino (Fondation Giorgio Cini)

Matteo Stefanelli (Université Catholique de Milan)

Emilio Varrà (Académie des beaux-arts de Bologne)

Calendrier

1. L'appel à communications est ouvert – 11 octobre 2021.
2. Résumés (300-500 mots maximum) et CV à recevoir avant le 15 janvier 2022.
3. Les notifications d'acceptation seront données avant le 15 février 2022.
4. La conférence aura lieu les 3 et 4 juin 2022.
6. Les documents finaux en anglais doivent être reçus avant le 15 juillet 2022.
7. Parution du livre à l'automne 2022.

Aspects pratiques et financement

La Fondation Giorgio Cini et le projet “Invisible Lines” (<https://invisiblelines.eu>) fourniront un hébergement sur l'île de San Giorgio, des coffee break et des repas pour tous les participants. Les participants organiseront et paieront leur propre transport. Un financement supplémentaire est disponible pour couvrir les frais de voyage d'un nombre limité d'universitaires qui ne peuvent pas obtenir de financement de leurs propres institutions. Si un financement supplémentaire est nécessaire, veuillez l'indiquer dans l'e-mail avec lequel vous soumettez votre proposition de communication.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : civilta.comparate@cini.it