

Congrès international
Afeccav - Université de Toulouse-Jean Jaurès - Ensav
À Toulouse les 28-29-30 juin 2023

Unité de recherche LARA SEPPIA
Avec le soutien de Création Collective au Cinéma

LARA SEPPIA

Collectifs, bandes et collaborations dans le cinéma et l'audiovisuel

La notion de « collectif » est à la fois polysémique et structurante quand on aborde le domaine du cinéma. Mettre l'accent sur le collectif, comme nous souhaitons le faire dans ce congrès, n'est pas une façon de mettre en cause la place de l'auteur, mais plutôt de la questionner en nous intéressant également à l'articulation entre créativité artistique et organisation industrielle, engagement personnel et fonctionnement du collectif cinématographique, singularisation esthétique et geste technique. Le « faire ensemble » et les réseaux collaboratifs étant au cœur de l'accès au travail, des dynamiques de formation, de cooptation, d'innovation et de création dans les mondes du cinéma et de l'audiovisuel, nous nous interrogerons sur ces dynamiques collectives à partir d'une pluralité de regards : anthropologique, culturelle, esthétique, économique, génétique, historique, juridique, sociologique.

1/ Formes et manifestations du collectif dans le cinéma et l'audiovisuel

Dans cette perspective, un des axes moteurs de ce congrès consistera en une analyse de l'équipe de film – de ce qui la fait (ou la défait parfois), de ses enjeux et de ses dynamiques – dans tout ce qu'elle comporte de varié et de polymorphe. L'organisation de l'équipe de film fluctue en effet selon les pays, les époques, les secteurs de création et les économies.

À l'évidence, la question du « faire ensemble » ne se décline pas uniquement à l'échelon de l'équipe de film. Nous nous intéresserons plus largement à la notion de collectif et à ses différentes manifestations/incarnations : le rapport avec les fabricants de caméra (et de matériel) ou les loueurs, les réseaux de distribution, les festivals, les associations entre salles ou réseaux de salles, etc. Nous nous pencherons également sur les dynamiques qui animent les collectifs en terme de genre ou d'inclusion.

2/ Le collectif « étendu » et la place du public

Le collectif interroge la notion même de public. Dans la perspective du rapport à l'œuvre et de sa découverte, la question du visionnage collectif (ou non) se pose. Dans un monde post-Covid, comment le visionnage collectif évolue-t-il et se décline-t-il, lui qui constitue un des fondements mêmes du cinéma depuis ses origines ? Quelle est la place des plateformes dans ce dispositif ? À

ces questionnements s'ajoute l'analyse des modalités d'intervention du public sur les œuvres, une partie des choix de création étant parfois externalisée par l'équipe du film en direction du public. La question des sous-titres et du doublage sera, à ce titre, à explorer. Pensons également aux dispositifs comme les projections-tests ou à des systèmes de financement comme le crowdfunding.

3/ La dimension réflexive et la construction discursive du collectif dans le cinéma et l'audiovisuel

Un des points sur lesquels nous souhaitons nous pencher est la façon dont le collectif est mis en discours par celles et ceux qui le composent. L'équipe de film est volontiers décrite/définie par les acteurs des mondes du cinéma et de l'audiovisuel au moyen de deux comparaisons privilégiées. Celle de l'orchestre, chacun jouant de son instrument sous les directives d'un chef, rapprochement qui met en évidence la diversité des compétences réunies au service d'une œuvre, dans leurs versants à la fois technique et artistique. La deuxième est celle de l'équipage d'un navire, dont la traversée est rythmée par les tempêtes, comparaison qui met en exergue les épreuves soudant le collectif, le tournage apparaissant comme l'épreuve du feu. Nous questionnerons et approfondirons ce type de représentation, en mettant en perspective ce qu'elles supposent et entraînent.

Nous nous intéresserons enfin à la représentation de l'équipe dans les objets et les dispositifs eux-mêmes. Nombreux par exemple sont les films et les séries qui, dans un geste métadiscursif, donnent à voir et à entendre des tournages, des équipes de cinéma ou d'autres secteurs professionnels (troupes théâtrales, orchestres, jurys, ouvriers).

Bibliographie indicative

- « L'évolution numérique des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Transformations, renouvellements et nouvelles qualifications », revue *Mise au point*, n° 12, sous la direction de Martin Barnier, Bérénice Bonhomme, Kira Kitsopanidou, 2019. [en ligne]
- Les cinq numéros de la revue *La Création Collective au cinéma*. [en ligne]
- *Couple Modernes*, centre Pompidou- Metz, 28 avril- 20 août 2018, catalogue de l'exposition, sous la direction d'Emma Lavigne. Galimard/Centre Pompidou Metz, 2018.
- Becker Howard S, *Les Mondes de l'art*, Flammarion, 2010.
- Caves Richard, *Creative industries: contracts between art and commerce*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2000.
- Creton Laurent, Kitsopanidou Kira, *Crowdfunding, industries culturelles et démarche participative. De nouveaux financements pour la création*, Bruxelles, Peter Lang, 2005.
- Dulong de Rosnay Mélanie, « Les réseaux de production collaborative de connaissances » dans Éric Letourner, *Les réseaux*, Paris, CNRS Editions, 2012, p. 141-146.
- Grimaud Emmanuel, *Bollywood Film Studio ou Comment les films se font à Bombay*, Paris, CNRS Editions, 2004.
- Gaudreault André et Lefebvre Martin (dir.), *Techniques et technologies du cinéma : modalités, usages et pratiques des dispositifs cinématographiques à travers l'Histoire*, Rennes, PUR, 2015.
- Hayward Susan, *French Costume Drama of the 1950s. Fashioning Politics in Film*, Bristol et Chicago, Intellect, 2010, chap. 3, « Setting Out the Terrain: Technologies, Technicians and Stars », p. 41-73.
- Inge Thomas, « Collaboration and the concepts of authorship », *PMLA*, vol. 116, n° 3 (May, 2001), p. 623-630.
- Jenkins Henry, *Culture participative. Une conversation sur la jeunesse, l'éducation et l'action dans un monde connecté*, C&F Editions, 2017.
- Menger Pierre-Michel, *Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme*, Paris, Seuil, 2002.
- Le Forestier Laurent, Morrissey Priska (dir.), *Histoire des métiers du cinéma en France avant 1945, 1895. Revue d'Histoire du Cinéma*, n° 65, AFRHC, 2011.
- Lefebvre Morgan, *Les Manufactures de nos rêves. Les studios de cinéma français des années 1930*, Rennes, PUR, coll. « Cinéma », 2021.
- Rot Gwenaële, de Verdalle Laure, *Le Cinéma : travail et organisation*, Paris, La Dispute, 2013.
- Sellors C. Paul, « Collective authorship in film », *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 65:3, 2007.

Comité d'organisation :

Bérénice Bonhomme. Gaspard Delon. Kira Kitsopanidou. Isabelle Labrouillère. Gwénaëlle Le

The notion of "art collective" is both polysemic and structuring when it comes to the field of cinema. Emphasizing the collective, as we wish to do in this congress, does not question the place of the author. It is rather a reflection on this place, focused on the connection between artistic creativity and industrial organization, personal commitment, and functioning of the cinematographic collective, aesthetic singularization, and technical gesture. "Doing together" and collaborative networks are key to work access, dynamics of training, co-optation, innovation, and creation in the worlds of cinema and the audiovisual sector. We will therefore ponder on these collective dynamics from a plurality of perspectives: anthropological, cultural, aesthetic, economic, genetic, historical, legal, and sociological.

1/ Forms and phenomena of the art collective in cinema and the audiovisual sector

In light of this, one of the driving forces of this congress will be the analysis of a film crew. What keeps it together (or sometimes breaks it), its issues and dynamics – encompassing all its diverse and polymorphous elements. The organization of a film crew varies according to the country, period, creative sector, and economy.

By all accounts, the question of "doing together" does not solely happen at the level of a film crew. We will focus on the broad notion of the art collective and its different phenomena/embodiments: the relationship with camera and equipment manufacturers or rental companies, distribution networks, festivals, associations of movie theaters or networks, etc. We will also look at the dynamics that drive art collectives in terms of gender or inclusiveness.

2/ The "extended" art collective and the place of the public

Art collectives question the very notion of the public. From the perspective of the relationship to the work and its discovery, the question of collective (or not) viewing arises. In a post-pandemic world, how is the collective viewing - as this is the very bedrock of cinema since its beginnings - evolving and shaping itself? What is the place of streaming platforms within this scheme? In addition to these questions, the analysis of the modalities of public intervention in the works comes into play. Indeed, some creative choices are sometimes outsourced to the public by the film crew. Subtitles and dubbing will, as such, be explored. Some schemes - test screenings or financing systems such as crowdfunding, for instance - will be thought upon.

3/ The reflexive dimension and discursive construction of the art collective in cinema and the audiovisual sector

One of the points we want to focus on is how the art collective is narrated by those who compose it. A film crew is readily described/defined by actors from the worlds of cinema and the audiovisual sector using two privileged comparisons. First, the orchestra. Each musician plays their instrument under the direction of a conductor, an analogy that stresses the diversity of skills gathered to interpret a work, both technically and artistically. Second, a vessel's crew. As a sea crossing is punctuated by storms - this analogy highlights how trials bond the collective together - a film shooting appears to be an ordeal by fire. We will question and probe this type of representation while putting what they imply and entail into perspective.

Finally, we will focus on the representation of the crew within the very objects and schemes. Film shootings and film crews or other professional sectors (theatrical companies, orchestras, juries, workers), are made visible and audible by many movies and series, in a metadiscursive gesture.

Indicative bibliography

- "L'évolution numérique des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Transformations, renouvellements et nouvelles qualifications", magazine *Mise au point*, n° 12, edited by Martin Barnier, Bérénice Bonhomme, Kira Kitsopanidou, 2019. [online]
- The five issues of the magazine *La Création Collective au cinéma*. [online]
- *Couples Modernes*, Centre Pompidou-Metz, April 28-August 20, 2018, exhibition catalogue, under the direction of Emma Lavigne. Gallimard/Centre Pompidou Metz, 2018.
- Becker Howard S., *Art Worlds*, University of California Press, 1982.
- Caves Richard, *Creative industries: contracts between art and commerce*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2000.
- Creton Laurent, Kitsopanidou Kira, *Crowdfunding, industries culturelles et démarche participative. De*

nouveaux financements pour la création, Brussels, Peter Lang, 2005.

- Dulong de Rosnay Mélanie, "Les réseaux de production collaborative de connaissances", in Éric Letonturier, *Les réseaux*, Paris, CNRS Éditions, 2012, pp 141-146.

- Grimaud Emmanuel, *Bollywood Film Studio ou Comment les films se font à Bombay*, Paris, CNRS Éditions, 2004.

- Gaudreault André and Lefebvre Martin (dir.), *Techniques et technologies du cinéma : modalités, usages et pratiques des dispositifs cinématographiques à travers l'Histoire*, Rennes, PUR, 2015.

- Hayward Susan, *French Costume Drama of the 1950s. Fashioning Politics in Film*, Bristol and Chicago, Intellect, 2010, ch. 3, "Setting Out the Terrain: Technologies, Technicians and Stars", pp 41-73.

- Inge Thomas, "Collaboration and the concepts of authorship", *PMLA*, vol. 116, n° 3 (May 2001), pp 623-630.

- Jenkins Henry, *Participatory culture in a networked era: A conversation on youth, learning, commerce and politics*, Polity Press, 2016

- Menger Pierre-Michel, *Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme*, Paris, Seuil, 2002.

- Le Forestier Laurent, Morrissey Priska (dir.), *Histoire des métiers du cinéma en France avant 1945, 1895. Revue d'Histoire du Cinéma*, n° 65, AFRHC, 2011.

- Lefeuvre Morgan, *Les Manufactures de nos rêves. Les studios de cinéma français des années 1930*, Rennes, PUR, coll. « Cinéma », 2021.

- Rot Gwenaële, de Verdalle Laure, *Le Cinéma : travail et organisation*, Paris, La Dispute, 2013.

- Sellors C. Paul, "Collective authorship in film", *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 65:3, 2007.

Organisation committee

Bérénice Bonhomme, Gaspard Delon, Kira Kitsopanidou, Isabelle Labrouillère, Gwénaëlle Le Gras, Hélène Laurichesse, Frédéric Tabet.

Abstract submission:

Send to email addresses

bb.nopasaran@free.fr; gaspard.delon@gmail.com et helene.laurichesse@univ-tlse.fr

Content of proposals

- Last name, first name, affiliation, email, and phone contacts
- Communication Title
- Summary (up to 2,000 characters, including spaces)
- 3 to 6 keywords
- Biography (500 characters maximum)

Pre-established sessions

If you want to participate in an already established session, please write the name of the colleague-coordinator of that session, as well as the session's title, participants, and theme. Each abstract will be assessed separately from the relevant session.

Timeline:

Deadline for the submission of abstracts: January 10, 2023.

Scientific Committee's Opinion: February 15, 2023.

Deadline for conference registration: April 15, 2023.

