

CENTRE
DE MUSIQUE
BAROQUE
Versailles

LETTRES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

COLLOQUE
INTERNATIONAL
CONFERENCE

La dramaturgie du visible

Scénographie, costumes
& mouvement sur la scène
de l'Époque moderne
1500 – 1800

Visual Dramaturgies

Scenography,
Costumes & Movement
on Early Modern Stages
1500 – 1800

PARIS &
VERSAILLES
01-03 JULY
2024

La Dramaturgie du visible (1500 - 1800)

Scénographie, costumes et mouvement
sur la scène de l'Époque moderne

Visual Dramaturgies (1500–1800)

Scenography, Costumes and Movement
on Early Modern Stages

1er, 2 et 3 juillet 2024 / 1-2-3 July 2024

Paris & Versailles

Centre de musique baroque de Versailles
& Sorbonne Université (Théâtre Molière Sorbonne)

En partenariat avec / In partnership with

Universität Basel

Initiative Théâtre

Association pour un centre de recherche
sur les Arts du spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles

Château de Versailles

**Comité d'organisation /
Organizing committee**

Petra Dotlačilová

Stockholms universitet,
CESR – CMBV

Mickaël Bouffard

Sorbonne Université – TMS –
CELLF

**Comité scientifique /
Program committee**

Renaud Bret-Vitoz

Sorbonne Université – CELLF

Georges Forestier †

Sorbonne Université – CELLF

Rebecca Harris-Warrick

Cornell University

Ulla Kallenbach

Universitet i Bergen

Bénédicte Louvat

Sorbonne Université – CELLF

Barbara Nestola

CESR – CMBV

Martina Papiro

Schola Cantorum Basiliensis

Françoise Rubellin

Université de Nantes

Magnus Tessing Schneider

Göteborgs universitet

Hanna Walsdorf

Universität Basel

Jed Wentz

Universiteit Leiden

Forgé par le chercheur Knut Ove Arntzen pour le théâtre post-moderne, le concept de « dramaturgie visuelle » se transpose utilement aux procédés visuels théâtraux de l'Époque moderne, période encadrée d'un côté, par l'émergence de nouvelles formes spectaculaires à la Renaissance, et de l'autre, par le bouleversement des réformes du XVIIIe siècle. La peinture scénographique plaçait le public dans une atmosphère adaptée à l'intrigue, se renouvelant sans cesse par des changements à vue ; l'éclairage à la bougie pouvait renforcer l'intensité dramatique d'une scène ; les costumes permettaient quant à eux de peindre finement les caractères des protagonistes. En outre, le geste et le mouvement jouaient un rôle dramatique fondamental, en caractérisant les personnages, en définissant les relations qui se tissaient entre eux, en mettant en valeur leurs paroles et en colorant l'ambiance d'une scène. Loin de se réduire à une fonction d'ornement ou de simple divertissement, la danse pouvait marquer une étape indispensable de la narration et contribuer à la construction de tensions dramatiques. Ainsi, le dramaturge et le librettiste précisaient parfois des éléments visuels (décors, costumes ou attitudes) choisis plus pour leur potentiel dramatique que pour leur effet pittoresque, preuve que ceux-ci étaient considérés comme indissociables de l'écriture d'une pièce. C'est ce que Pierre Frantz a appelé avec justesse la dramaturgie du visible. Comme le suggèrent ces exemples, l'impact visuel théâtral découle de l'interaction subtile de matériaux et de corps animés, et l'étude de leur fabrication et de leurs techniques est donc essentielle à notre compréhension du théâtre du passé.

L'intérêt des chercheur.e.s pour les aspects visuels et matériels du théâtre de l'Époque moderne s'est accru au cours de la dernière décennie. En plus de l'histoire de la scénographie et de la danse, un nombre croissant de publications touchant aux costumes, à l'éclairage et à l'interprétation historique a émergé, comprenant des études plus techniques qui s'intéressent à leur production et à leur ré-activation sur la scène d'aujourd'hui.

Ce colloque vise à aborder ces questions de façon transdisciplinaire en réunissant chercheur.e.s et praticien.ne.s intéressé.e.s par les arts du spectacle en Occident (opéra, danse, théâtre) du XVIe au XVIIIe siècle, afin de

partager leurs dernières recherches, de comparer les pratiques de différentes périodes, nations et formes théâtrales, de rechercher des convergences et de démystifier certaines idées reçues sur ces aspects du théâtre.

The term “visual dramaturgies” was coined by the scholar Knut Ove Arntzen to apply to post-modern theatre. However, the concept is equally pertinent to the early modern era, from the emergence of new theatrical forms during the Renaissance to the disruptive reforms of the eighteenth century. Painted scenery not only placed the audience in an atmosphere suitable to the plot, it changed frequently before their very eyes; candlelight intensified the dramatic situation; and the costumes cleverly conveyed the protagonists’ natures. Movements and gestures also played important dramatic roles by fashioning characters and weaving relationships among them, enhancing their utterances, and colouring the mood of a scene. Far from being reduced to ornament or simple entertainment, dance could be an essential part of the narrative, helping to build dramatic tension. Consequently, both playwright and librettist sometimes specified visual elements (sets, costumes or attitudes), chosen more for their dramatic potential than for their picturesque effect, proving that these elements were considered inseparable from the writing of the work. This is what Pierre Frantz has aptly called the “dramaturgie du visible”. As these examples suggest, the visual effect in the theatre is produced by subtle interplays of materials and bodies; as a result, the study of their practices is crucial to our understanding of theatre history.

The interest of researchers in the visual – and material – aspects of early modern theatre has increased in the last decade. In addition to the rather developed histories of scenography and dance, an increasing number of publications on the topic of costume, lighting and historical acting have appeared, including more technical studies interested in their production and re-production.

This conference aims to support this trend from a transdisciplinary point of view by bringing together researchers and practitioners interested in Western performing arts (music theatre, dance, drama) of the period between the sixteenth and the eighteenth century in order to share the latest research, compare practices in various periods, countries and theatrical genres, search for convergences and perhaps even debunk some misconceptions.

Lundi 1er juillet 2024.

Monday 1 July 2024.

Amphithéâtre Liard, Sorbonne Université, Paris

8:45

Accueil / Welcome

9:15

Introduction

Petra Dotlačilová

Stockholms universitet, CESR – CMBV

Mickaël Bouffard

Sorbonne Université – TMS – CELLF

9:45

Conférence plénière / Keynote

Knut Ove Arntzen

Universitetet i Bergen

Visual Dramaturgy: Historically, contemporary – or vice versa

10:15

Session 1

Quand les princes gouvernaient la scène – When Princes Ruled the Stage

Modératrice / Moderator

Petra Dotlačilová

Stockholms universitet, CESR – CMBV

Intervenants / Speakers

Kordula Knaus

Universität Bayreuth

The Visual Strategies of Wilhelmine von Bayreuth: L'Homme at the Margravian Opera House (1754/2023)

Marie-Christine Skuncke

Uppsala universitet

Un roi scénographe et metteur en scène : Gustave III de Suède

11:15

Grand Café

Club de la Faculté des Lettres

11:45

Session 2

Innovations scénographiques transalpines – Scenographic Innovations beyond the Alps

Modératrice / Moderator

Hanna Walsdorf

Universität Basel

Intervenants / Speakers

Magnus Tessing Schneider

Göteborgs universitet

*Finding the Right Colour: Orfeo ed Euridice by Gluck and Calzabigi
(Vienna, 1762)*

Martina Papiro

Schola Cantorum Basiliensis

*The Making of Stage Sets and their Impact on an Opera – Case Study:
Demofoonte, Stuttgart 1764*

12:45

Déjeuner / Lunch

Club de la Faculté des Lettres

14:15

Conférence plénière / Keynote

Pierre Frantz
Sorbonne Université
La pensée par le spectacle

14:45

Session 3

Distribuer et mettre en scène les interprètes – Choosing and Staging the Performers

Modératrice / Moderator

Françoise Rubellin
Nantes Université

Intervenants / Speakers

Benoît Dratwicki
CESR – CMBV

*Le chœur d'opéra en scène de Lully à Gluck, ou comment faire bouger
la « palissade chantante »*

Pauline Beaucé

Université Bordeaux Montaigne – IUF

*Marionnettes et enfants sur scène à la fin du XVIIIe siècle : nouvelles
sources pour l'étude de la dramaturgie visuelle*

15:45

Grand Café
Club de la Faculté des Lettres

16:15

Session 4

Les genres dramatiques italiens à l'épreuve de la scène au XVIIe siècle – Staging Italian Dramatic Genres in the 17th Century

Modératrice / Moderator

Martina Papiro
Schola Cantorum Basiliensis

Intervenants / Speakers

Matteo Giannelli
Università di Roma Tor Vergata, CESR – CMBV
Was the Italian Oratorio Staged? The Case of Modena under Francesco II d'Este (1674-1694)

Barbara Nestola
CESR – CMBV
La création de l'Andromeda de Manelli et Ferrari à Venise (1637) : réflexions sur les pratiques scéniques

Francesca Fantappiè
Università Statale Milano
Visual Dramaturgy: The Role of Set Design, Machinery and Lighting in Renaissance and Baroque Theatre

18:30

ou/or
20:30

***Les Précieuses ridicules* de Molière**

Spectacle historiquement informé – Historically Informed Performance

Par la Troupe du Théâtre Molière Sorbonne
Campus Jussieu, Centre international de conférence
de Sorbonne Université
Durée / Duration : 70 minutes

Mardi 2 juillet 2024.

Tuesday 2 July 2024.

Centre de musique baroque de Versailles
& Château de Versailles

9:30

Grand Café
Cour haute de l'Hôtel des Menus-Plaisirs

10:00

Session 5

Salle Desmarest

La dramaturgie du
visible au tournant
du XVIe au XVIIe
siècle – Visual
Dramaturgies from
the late 16th to the
early 17th Centuries

Modérateur /
Moderator

Mickaël Bouffard
Sorbonne Université

Intervenants /
Speakers

Thibaud Ruellan
Aix-Marseille Université
*Visibilité et physicalité dans
la tragédie de Saül (1561)*

Session 6

Salle Lalande

Enjeux
dramaturgiques
du corps, de l'espace
et de la danse –
Dramaturgical
Interplays of Body,
Space and Dance

Modératrice /
Moderator

Rebecca Harris-Warrick
Cornell University

Intervenants /
Speakers

Matthieu Franchin
Sorbonne Université – IReMus
*La mise en scène des
divertissements à la Comédie-
Française au temps de Dancourt,
Gillier et La Montagne*

Emanuele De Luca

Université Côte d'Azur

« *L'ordine delle robbe* ».

Dramaturgies visuelles de Giovan Battista Andreini au début du XVIIe siècle

François Rémond

Université Sorbonne-Nouvelle

« *Item, un habit comique* » :

l'esthétique du costume de farce au XVIIe siècle

Hubert Hazebroucq

Les Corps Éloquents –

CRR de Paris

Expérimentations chorégraphiques (1660-1675) : pour une dramaturgie du mouvement dansé

Annamaria Corea

Sapienza Università di Roma

Dancing Props in the Eighteenth-Century Pantomime Ballets

Alan Jones

Independent researcher

Sentiment, Sensations, and Sensationalism: Conveying Emotion through Movement and Gesture in Early American Pantomime

12:00

Déjeuner / Lunch

13:45

Session 7

Salle Desmarest

L'esthétique du tableau

Modératrice /
Moderator

Laura Naudeix
Université Rennes 2

Session 8

Salle Lalande

Politique et dramaturgie du visible – Politics and Visual Dramaturgies

Modérateur /
Moderator

Magnus Tessing Schneider
Göteborgs universitet

Intervenants /
Speakers

Axel Moulinier

Chercheur indépendant

*Claude Gillot (1673-1722) à
l'opéra : réflexions sur une série
de cinq projets de décor*

Gabriel Federicci da Costa

Sorbonne Université

*Silvie de Landois : entre tragédie
bourgeoise et tragédie du visible*

Elisa Cazzato

Università Ca' Foscari

*La dramaturgie du visible dans
le décor d'Ignazio Degotti (1758-
1824): Expertise italienne dans
un contexte français*

Intervenants /
Speakers

Caitlin Hubbard

Yale University

*Sex, Death and Tambourines:
Spectacle as Political
Commentary in Elkanah Settle's
The Empress of Morocco (1673)*

Annelis Kuhlmann

Aarhus universitet

*Visual Dramaturgy at the Royal
Danish Theatre in the late 18th
Century*

Marlis Schweitzer

York University

*Deverbalization, Puppetry, and
George Alexander Stevens's
Lecture on Heads*

15:15

Petit café

Cour haute de l'Hôtel des Menus-Plaisirs

15:30

Session 9

Salle Lalande

Le côté sombre de la scène – The Dark Side of the Stage

Modératrice / Moderator

Barbara Nestola

CESR – CMBV

Intervenants / Speakers

Judith le Blanc

Université de Rouen Normandie

Voir la nuit. Dramaturgie visuelle de la scène nocturne

Fei Wu

Sorbonne Université

*Le climat visuel et sonore mis en scène dans Jean Calas
ou l'École des juges de Marie-Joseph Chénier*

16:30

« Foire » des technologies et pratiques scéniques – « Fair » of Digital Resources and Stage Practices

La « foire » se compose de stands présentant des projets de recherche, des outils numériques et des livres liés à la dramaturgie visuelle : reconstitutions 3-D , bases de données, créations d'instruments et de costumes, spectacles historiquement informés... Les participants à la conférence peuvent circuler librement dans les trois salles dédiées à la foire, découvrir, tester et discuter avec les présentateurs.

The "fair" contains stands presenting research projects, digital tools and book exhibits related to visual dramaturgy: 3-D reconstructions, databases, instrument and costume recreations. Conference participants may circulate freely in the three rooms dedicated to the fair, discover, test, and discuss with the presenters.

Salle Desmarest

Stand 1

Jerôme Maeckelbergh

theatrEurope

Back to the Future of Heritage Theatre Technology

Stand 2

Gaëlle Lafage et Nicolas Leys

Sorbonne Université

Molière et Lully au Palais-Royal : la maquette numérique d'un théâtre du XVIIe siècle

Stand 3

Dominique Lauvernier

Chercheur indépendant

Les interprètes sur les espaces scéniques de la Cour de France : présentation par casque d'immersion virtuelle de prototypes de restitutions d'espaces

Stand 4

Christine Bayle

Cie Belles Dances – ACRAS

Éléments dramaturgiques en question en danse ancienne

Stand 5

Ildikó Sirató

Hungarian National Széchényi Library

The Sketchbook of Pietro Travaglia

Salle Charpentier

Stand 6

Théâtre Molière Sorbonne (dir. Mickaël Bouffard)

Sorbonne Université

The Malade imaginaire Project

Stand 7

Kateřina Cichrová

Czech National Heritage Institute – Château Český Krumlov

From the Aristocratic Court to the Theatre Stage. Historical Wardrobe in the Collections of Czech Castles and Chateaux in the European Context

Stand 8

Anna Kjellsdotter

Drottningholms Slottsteater

Reconstructing Eighteenth-Century Dance Costume: "Demi-caractère" from Swedish Royal Armoury

Stand 9
Librairie / Book Exhibit
ACRAS & Sorbonne Université Presses

Bibliothèque : « Salle CMBV »

Stand 10
Benoît Dratwicki et Neven Lesage
CESR – CMBV
Les «Hautbois d'Atys» : ré-interroger un son et une pratique

Stand 11
Petra Dotlačilová
Stockholms universitet, CESR – CMBV
Présentation de la base de données
« Costumes de scène européens du XVIIIe siècle »

Stand 12
Barbara Nestola
CESR – CMBV
Présentation de la base de données « Du livret à la scène : l'Académie royale de musique de ses origines à Rameau »

Stand 13
Librairie / Book Exhibit
CMBV

18:00

Transfert en car / Transfer by bus to
Petit théâtre de la Reine
Petit Trianon, Parc du Château de Versailles' Gardens

18:30

Visite du / Guided tour of Petit Théâtre
de la reine
Raphaël Masson
Château de Versailles

19:30

Transfert en car / Transfer by bus to: CMBV

Mercredi 3 juillet 2024.

Wednesday 3 July 2024.

Centre de musique baroque de Versailles

9:00

Grand Café

Cour haute de l'Hôtel des Menus-Plaisirs

9:30

Session 10

Salle Lalande

Techniques corporelles de l'acteur du XVIe au XVIIIe siècle – Body techniques and Acting from the 16th to the 18th century

Modérateur /
Moderator

Jed Wentz
Universiteit Leiden

Intervenants /
Speakers

Antoine Gheerbrant
Sorbonne Université
*Le corps de l'acteur sur la scène
elisabéthaine (1580-1620)*

Session 11

Salle Desmarest

Pratiques du costume en Europe centrale – Costuming Practices in Central Europe

Modératrice /
Moderator

Petra Dotlačilová
Stockholms universitet,
CESR – CMBV

Intervenants /
Speakers

Karin Langer
Interdisciplinary Transformation
University Austria
*The Peasant Costume at the
Viennese Imperial Court and
Stage of the Early 18th Century*

Henriëtte Rietveld
Yale University
Pickleherring's Many Faces

João Luís Paixão
Universiteit van Amsterdam
Eye-rolling: Practical Insights on the Management of the Gaze in Eighteenth-Century Acting

Mateja Fajt
Akademija za gledališče,
radio, film in televizijo Univerza
v Ljubljani
«Feast for the Eyes»: Costume Practices in Slovenian Theatre History from Counter-Reformation Rigour to Baroque Exuberance

11:00

Petit café
Cour haute de l'Hôtel des Menus-Plaisirs

Session 12

Salle Lalande

Pratiques et significations du costume en Angleterre – Costuming Practices and their Meaning in England

Modérateur / Moderator

Mickaël Bouffard
Sorbonne Université

Intervenants / Speakers

Toni Bate
Liverpool Institute for Performing Arts
Costume as Allegory: The Embodiment of Metaphor and Meaning in Court Masque Performance

Maira Goff
Independent Scholar
Costumes for Dancing on the London Stage: The Covent Garden Inventory, 1744

11:15

12:15

Déjeuner / Lunch

14:00

Table ronde / Round table

Salle Lalande

Dramaturgie de l'espace et des effectifs dans les divertissements scéniques – The Dramaturgy of how Space is Used in Staged Divertissements

Modératrice / Moderator

Rebecca Harris-Warrick
Cornell University

Sous l'égide de / Under the aegis of

**Association pour un Centre de recherche sur les Arts du spectacle
aux XVIIe et XVIIIe siècles (ACRAS)**

Gilbert Blin
Opera director, Boston Early Music Festival

Antoine Fontaine
Scenographer

Guillaume Jablonka
Choreographer, Divertimenty

Anna Kjellsdotter
Costume designer, Drottningholm Slottsteater

Jed Wentz
Artistic researcher in historical acting, Universiteit Leiden

16:00

Synthèse / Concluding session

Laura Naudeix
Université Rennes 2
Magnus Tessing Schneider
Göteborgs universitet

Centre de musique
baroque de Versailles
Hôtel des Menus-Plaisirs
22 avenue de Paris
CS 70353 • 78035 Versailles Cedex

www.cmbv.fr

INFORMATIONS

VISUALDRAMATURGIES@GMAIL.COM

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION

WWW.BILLETWEB.FR/LA-DRAMATURGIE-DU-VISIBLE-1500-1800

ACCÈS

Sorbonne Université

Faculté des lettres
Amphithéâtre Liard
17 rue de la Sorbonne
75005 Paris

Faculté des Sciences et de l'Ingénierie
Auditorium du CICSU
Patio 44
4 Place Jussieu 55
75005 Paris

Centre de musique baroque de Versailles

Hôtel des Menus-Plaisirs
22 avenue Paris
78000 Versailles

