

CENTRE DE
MUSIQUE BAROQUE
Versailles

INTERNATIONAL CONFERENCE ♦ COLLOQUE INTERNATIONAL

Visual Dramaturgies (1500–1800)

Scenography, Costumes and Movement on Early
Modern Stages

La Dramaturgie du visible (1500–1800)

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

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

Paris & Versailles

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

Organizing committee ♦ Comité d'organisation : Petra Dotlačilová (CMBV / Stockholm University) & Mickaël Bouffard (Sorbonne Université / TMS / CELLF)

Scientific committee ♦ Comité scientifique : Renaud Bret-Vitoz (CELLF / Sorbonne Université), Georges Forestier (CELLF / Sorbonne Université), Rebecca Harris-Warrick (Cornell University), Ulla Kallenbach (Bergen University), Bénédicte Louvat (CELLF / Sorbonne Université), Raphaël Masson (Château de Versailles), Barbara Nestola (CMBV), Martina Papiro (Schola Cantorum Basiliensis), Françoise Rubellin (Université de Nantes), Magnus Tessing Schneider (Aarhus University), Hanna Walsdorf (Universität Basel), Jed Wentz (Leiden University)

CALL FOR PAPERS

The term “visual dramaturgies” was coined by the scholar Knut Ove Arntzen as one of the concepts and methods of post-modern theatre. However, the visual aspect was already an integral part of theatrical narratives in the Early Modern era, from the emergence of new theatrical forms during the Renaissance to the disruptive reforms of the eighteenth century. Painted scenography put the audience in an atmosphere suitable to the plot and it changed accordingly, the candlelight could intensify the dramatic situation, and the costumes portrayed cleverly the protagonist’s nature. The movement and gestures played important dramatic roles, fashioning characters and weaving relations between them, enhancing their utterances, and setting 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 act of writing. This is what Pierre Frantz aptly calls the “dramaturgie du visible”. As these examples suggest, the visual effect in the theatre is always

APPEL À CONTRIBUTIONS

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 par le bouleversement des réformes du XVIIIe siècle de l’autre. 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 dépeindre 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

produced by subtle interplays of materials and bodies, therefore the study of their practical creation is crucial to our understanding of its 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 reproduction (see bibliography below).

The conference aims to support this trend from a transdisciplinary point of view and to reunite 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 forms, search for convergences and perhaps even debunk some misconceptions about these aspects of theatre.

We invite contributions in English or in French in the form of papers with or without practical demonstrations, that focus on the visual aspects of the performance in relation to dramaturgy and

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 (voir bibliographie ci-dessous).

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 peut-être même de démystifier certaines idées reçues sur ces aspects du théâtre.

Nous sollicitons des contributions, en anglais et en français, sous forme de communications avec ou sans démonstrations pratiques, qui mettent l'accent sur les aspects visuels du spectacle et leur relation à la dramaturgie et à la poétique. Les propositions peuvent

poetics. The topics can include, but don't need to be limited to the following:

- The aesthetic, dramaturgical and practical interplays of scenography and machinery;
- Dramatic functions, poetic effects and technical solutions of lighting on stage;
- Costumes, masks and props as co-creators (together with author and actor) of the characters' identity and as amplifiers of stage movements;
- Gestures and dance as generators of meaning and affect;
- The positioning of performers on more or less narrow stages, their placement and movements, to create crowd effects or closed-door settings, pompous or intimate;
- The "period eye": visual perception and symbolism of shapes and colours.

Please send your abstract submission (350 words) and a short bio (150 words) by 30 November 2023 through [THIS FORM.](#)

Contact : visualdramaturgies@gmail.com

aborder les sujets suivants, sans nécessairement s'y limiter :

- Les interactions esthétiques, dramatiques et pratiques de la scénographie et de la machinerie ;
- Les fonctions dramaturgiques, les effets poétiques et les solutions techniques de l'éclairage de scène ;
- Les costumes, masques et les accessoires comme amplificateurs du mouvement scénique ou véhicules de l'identité des personnages ;
- Le geste et la danse comme générateurs de sens et d'affects ;
- La disposition des interprètes sur des scènes plus ou moins étroites, leurs placements et déplacements, pour créer des effets de foule ou des huis clos, pompeux ou intimistes ;
- Les enjeux culturels du regard selon les époques : perception visuelle et symbolique des formes et des couleurs.

Veillez nous transmettre un résumé de votre proposition (350 mots) ainsi qu'une courte biographie (150 mots) avant le 30 novembre 2023 sur [CETTE PLATEFORME.](#)

Bibliographie / Bibliography

Arntzen, Knut Ove, "A Visual Kind of Dramaturgy: Project Theatre in Scandinavia". *Small Is Beautiful, Small Countries Theatre Conference*, Glasgow 1990, Glasgow: Theatre Studies Publications, 1991.

Baker, Tawrin, Sven Dupré, Sachiko Kusukawa and Karin Leonhard (eds.), *Early Modern Color Worlds*, Leiden: Brill, 2016.

Baxandall, Michael, "The Period Eye", in *Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style*, Oxford University Press, 1988, p. 29-108.

Blin, Gilbert, *The Reflections of Memory: an account of a cognitive approach to historically informed staging*, PhD diss., Leiden University, 2018.

Bouffard, Mickaël, 'L'acteur-chanteur en "actio": l'esthétique de la rhétorique classique dans l'atelier des Berain', in Pierre Rosenberg and Michèle Sajous D'Oria (eds.), *Le dessin et les arts du spectacle : le geste et l'espace*, Paris and Dijon, Société du Salon du dessin and L'Échelle de Jacob, 2018, p. 117-124.

Bouffard, Mickaël, Jérôme de La Gorce and Victoria Masaguer (eds.), *En scène ! Dessins de costumes de la collection Rothschild*, exhibition catalogue, Paris: Éditions du Louvre, 2021.

Bourdin, Philippe and Françoise Le Borgne (eds.), *Costumes, décors et accessoires dans le théâtre de la Révolution et de l'Empire*, PU de Clermont Ferrand, 2010.

Bret-Vitot, Renaud, *L'espace et la scène: dramaturgie de la tragédie française, 1691-1759*. Oxford : Voltaire foundation, 2008.

Buccheri, Alessandra (ed.), *The Spectacle of Clouds, 1439-1650*, Burlington: Ashgate, 2014.

Bucciarelli, Melania, *Italian Opera and European Theatre, 1680-1720: plots, performers, dramaturgies*, Turnhout: Brepols, 2000.

Chaouche, Sabine (ed.), *European Drama and Performance Studies, 2020 – 1, n° 14. The Stage and its Creative Processes (16th-21st century)*, volume 2, Classiques Garnier, 2020.

Chaouche, Sabine, *L'art du comédien : déclamation et jeu scénique en France à l'âge classique (1629-1680)*, Paris, Champion, 2013.

Cornuaille, Philippe, *Les décors de Molière : 1658-1674*, Paris: PUPS, 2015.

Dotlačilová, Petra, *Costume in the Time of Reforms: Louis-Renée Boquet Designing Eighteenth-Century Ballet and Opera*, PhD diss, Stockholm University, 2020.

Droguet, Vincent and Marc-Henri Jordan (eds.), *Théâtre de cour : les spectacles à Fontainebleau au XVIIIe siècle*, exhibition catalogue, Musée national du Château de Fontainebleau, 18 octobre 2005 – 23 janvier 2006, Paris: Réunion des musées nationaux, 2005.

Fantappiè, Francesca, 'The Poetics and Dramaturgy of Light in the Italian Renaissance and Baroque Theatre', in *Staging and Stage Décor: Perspective on European Theatre 1500-1950*, ed. Bárbara Mujica (Malaga and Wilmington DE: Vernon Press, 2023), p. 3–28.

Frazio, Mara and Pierre Frantz (eds.), *La Fabrique du théâtre avant la mise en scène (1650-1880)*, Paris, Desjonquères, 2010.

Frantz, Pierre, *L'esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle*, Paris: Presses universitaires de France, 1998.

Frantz, Pierre, 'Le spectacle de la pensée. Notes sur la dramaturgie de Voltaire', *Revue Voltaire* 12 (2012), p. 219-228.

Harris-Warrick, Rebecca, *Dance and Drama in French Baroque Opera: A History*, New York: CUP, 2016.

Jeanneret, Christine, 'Costumes and Cosmopolitanism: Italian Opera in the North', in: *Cambridge Opera Journal*, Vol. 32, No. 1, 2020.

Kallenbach, Ulla, *The Theatre of Imagining. A Cultural History of Imagination in the Mind and on the Stage*, Cham: Palgrave Macmillan, 2018.

Laurenti, Jean-Noël and Adeline Collange-Perugi (eds.), *Le Tableau et la Scène. Peinture et mise en scène du répertoire héroïque dans la première moitié du XVIIIe siècle, autour des figures des Coypel*, Musée des Beaux-Arts de Nantes / Association pour un centre de recherche sur les arts du spectacle au XVIIe et XVIIIe siècle, n° 5, 2014.

Marie, Laurence, *L'Art de l'acteur. Premières théories du spectacle dans l'Europe des Lumières*, Presses de la Sorbonne, 2015.

Nestola, Barbara, Benoît Dratwicky, Julien Dubruque and Thomas Leconte (eds.), *The Fashioning of French Opera (1672-1791). Identity, Production, Networks*, Turhnout: Brepols, 2023.

Papiro, Martina, *Choreographie der Herrschaft. Stefano della Bellas Radierungen zu den Reiterfesten am Florentiner Hof 1637-1661*, Paderborn: Wilhelm Fink, 2016.

Verdier, Anne, *L'habit de théâtre : Histoire et poétique de l'habit de théâtre en France au XVIIe siècle*, Vijn: Éditions Lampsaque, 2006.

Verdier, Anne and Didier Doumergue (eds.), *Le Costume de scène, objet de recherche*, Vilon: Lampsaque, 2014.

Wentz, Jed, *The Relationship between Gesture, Affect and Rhythmic Freedom in the Performance of French Tragic Opera from Lully to Rameau*, Leiden University, 2010.

Wentz, Jed (ed.), *European Drama and Performance Studies 2022 – 2, n° 19 - Historical Acting Techniques and the 21st-Century Body*, Paris: Classiques Garnier, 2022.