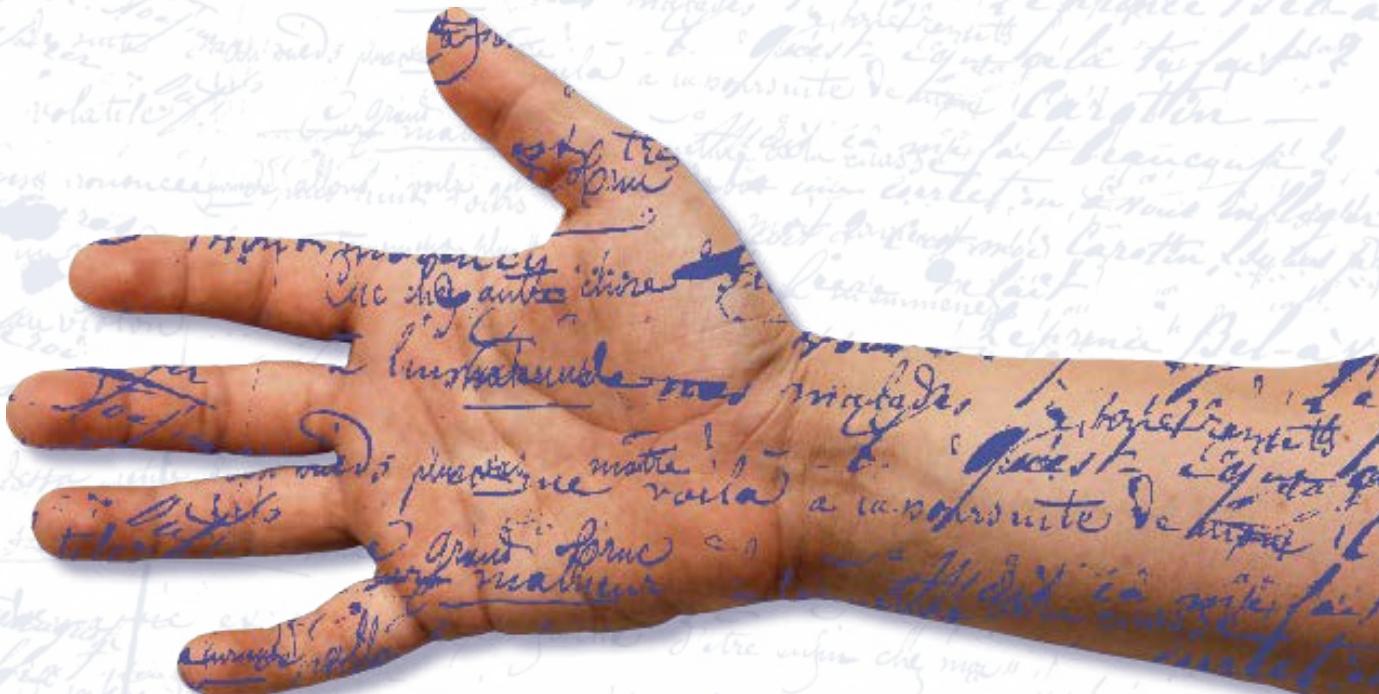

2ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL PUPPETPLAYS

PORTRAIT DU MARIONNETTISTE EN auteur

LES PRATIQUES D'ÉCRITURE POUR
MARIONNETTES EN EUROPE
DE L'OUEST (17^E-21^E SIÈCLES)

PORTRAIT OF THE PUPPETEER AS author

WRITING PRACTICES FOR
PUPPETS IN WESTERN
EUROPE (17TH - 21ST CENTURY)

23|24|25
MAI 2023

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3
SITE SAINT-CHARLES, SALLE DES COLLOQUES 1
& ON ZOOM WITH SIMULTANEOUS ENGLISH TRANSLATION

Programme

CONTENTS

Sommaire

Présentation Presentation	5
Mardi 23 Mai - Journée 1 Tuesday 23 May - Day 1	6
Mercredi 24 Mai - Journée 2 Wednesday 24 May - Day 2	8
Jeudi 25 Mai - Journée 3 Thursday 25 May - Day 3	10
Projection et spectacle Screening and show	12
Conférences liminaires Keynotes	14
Artistes Artists	16
Table ronde Round table	18
Intervenants Speakers	19
PuppetPlays	26
Mode d'emploi How-to	30
Informations pratiques Practical information	32

PRÉSENTATION / PRESENTATION

2ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL PUPPETPLAYS

PORTRAIT DU MARIONNETTISTE EN *auteur*

LES PRATIQUES D'ÉCRITURE POUR
MARIONNETTES EN EUROPE
DE L'OUEST (17^E-21^E SIÈCLES)

Après un premier colloque consacré aux pièces d'écrivains (*L'Écriture littéraire pour marionnettes en Europe de l'Ouest*, Montpellier, 2021), le deuxième colloque international, *Portrait du marionnettiste en auteur* (23-25 mai 2023), se consacrera exclusivement aux œuvres produites par les marionnettistes : textes et canevas traditionnels, adaptations et variations, créations collectives, écritures « de plateau ».

Venus d'Europe ou des Amériques, les chercheurs et les artistes réunis à l'occasion de ce colloque réfléchiront en particulier aux questions suivantes :

- Quand le texte est-il fixé ? Comment est-il déterminé par le choix des instruments ? des matériaux ? des collaborateurs ?
- Quels sont les moyens utilisés pour la composition ? L'écrit ? Le story-board ? L'enregistrement vidéo ?
- Quelles traces subsiste-t-il du spectacle une fois son cycle de vie achevé ?
- Quel rôle peuvent jouer les institutions dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine théâtral ?

Les interventions feront alterner communications de chercheurs, prises de parole d'artistes et table ronde.

After a first conference dedicated to the plays composed by writers (Literary Writing for Puppets and Marionettes in Western Europe, Montpellier, 2021), the second international conference will be devoted exclusively to works produced by puppeteers: traditional plays and scripts, adaptations and variation, collective works, "écritures de plateau".

Coming from different European and American countries, researchers and artists will pay attention to the following questions:

- *When is the text set? How is it determined by the choice of instruments, materials or collaborators?*
- *What means are used for the composition? Writing? Storyboarding? Video recording?*
- *What traces remain of the performance once its life cycle is over?*
- *What role can institutions play in the preservation and valorization of this theatrical heritage?*

The conference will alternate between papers by researchers, speeches by artists and round table.

Comité scientifique / Scientific committee

Sarah ADAMS (Gent) • Jean BOUTAN (Zurich) • Jo Ann CAVALLO (New-York) • Alfonso CIOPOLLA (Torino) • Sophie COURTADE (Montpellier) • Francesca DI FAZIO (Montpellier) • Carole GUIDICELLI (Montpellier) • Yanna KOR (Montpellier) • Sandrine LE PORS (Montpellier) • Anna LEONE (Montpellier) • Paul PIRIS (London) • Didier PLASSARD (Montpellier) • Giuseppe POLIMENI (Milano) • Lars REBEHN (Dresden) • Toni RUMBAU (Barcelona) • Gerd TAUPE (Frankfurt) • Pauline THIMONNIER (Poitiers) • Christine ZURBACH (Evora) • Jean-Claude YON (Paris).

MARDI 23 MAI

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY / SAINT-CHARLES 1 / SALLE DES COLLOQUES 1

09.00 Ouverture de session ZOOM / ZOOM session opening

09.00 - 09.45

Accueil et ouverture officielle / Welcome and Official opening

Sarah Hatchuel & Nathalie Vienne-Guerrin

VICE-PRÉSIDENTES/VICE PRESIDENTS, UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Dimitri Jageneau

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL /GENERAL SECRETARY INTERNATIONAL UNIMA

Nicolas Saelens

PRÉSIDENT /PRESIDENT, THEMAA, FRANCE

09.45 - Keynote 1

Paul Fournel

ÉCRIVAIN / WRITER, FRANCE

Comment le texte vint à Guignol.

Session 1 - 10.15 - 11.10

Présidence /Chair : **Didier Plassard** - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

10.15 - Giuseppe Polimeni & Valentina Petrini

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, MILANO

Chaque copie est un texte. Quelques réflexions sur l'usage des sources et sur le rapport entre le script et la représentation dans le théâtre de marionnette.

10.35 - Alessandro Napoli

MARIONNETTISTE / PUPPETEER, CATANIA

The Evenings of the Catanese 'Opera dei Pupi': "canovacci", "parlate lunghe", full text copy.

10.55 – 11.10 Discussion

11.10 - 11.25 PAUSE / BREAK

Session 2 - 11.25 - 12.15

Présidence /Chair : **Cristina Grazioli** - UNIVERSITÀ DI PADOVA

11.25 - Alfonso Cipolla

PRÉSIDENT / PRESIDENT, UNIMA ITALIA

Drammaturgia per composizione : l'esempio del *Macbeth* di Ariodante Monticelli

11.45 - Francesca Cecconi

UNIVERSITÀ DI VERONA

I due sergenti: the fortunes of a play through the scripts of puppeteers

12.00 – 12.15 Discussion

12.15 - Parole d'artiste # 1 / An artist's talk # 1

Bruno Leone

MARIONNETTISTE / PUPPETEER, CASA DELLE GUARATTELLE, NAPOLI

Modération /Moderation : **Didier Plassard** - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

13.00- 14.00 PAUSE-DEJEUNER / LUNCH BREAK

Traduction simultanée français ► anglais disponible sur Zoom : voir page 32
French ► English simultaneous translation available on Zoom: see page 32

14.00 - Parole d'artiste # 2 / An artist's talk # 2

Marta Cuscunà

MARIONNETTISTE / PUPPENTER, ITALIA

Modération /Moderation: **Francesca di Fazio** - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Session 3 - 14.45 - 16.00

Présidence /Chair : **Jean-Claude Yon** - ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, PARIS

14.45 - Anna Leone

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Quand les écritures pour marionnettes côtoient les écritures pour les acteurs.
Le répertoire de la famille Ferraiolo (19e et 20e siècles)

15.05 - Jo-Ann Cavallo

COLUMBIA UNIVERSITY, NEW-YORK

The Sarina Family and Giusto Lodico's *Storia dei paladini*: The Paladins of France among Hand Puppeteers in Northern Italy (1880-1958)

15.25 - Yanna Kor

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Le texte pour marionnettes comme lieu d'élaboration et d'ébranlement de l'identité régionale : le cas du Nord de la France

15.45 - 16.00 Discussion

16.00 - 16.15 PAUSE / COMFORT BREAK

Session 4 - 16.15 - 17.05

Présidence / Chair : **Maria João Brilhante** - UNIVERSIDADE DE LISBOA

16.15 - Christine Zurbach

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Les pièces du marionnettiste João Paulo Seara Cardoso

16.35 - Weslley Fontenele

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Dom Roberto dans les Archives nationales de la Torre do Tombo (Lisbonne) : le théâtre de Maitre Gil par Augusto de Santa-Rita

16.55 - 17.05 Discussion

17.05 - 17.15 PAUSE / COMFORT BREAK

17.15 - Parole d'artiste # 3 / An artist's talk # 3

Mervyn Millar

MARIONNETTISTE / PUPPENTER, WIMBLETON COLLEGE OF ARTS LONDON / SIGNIFICANT OBJECT

Modération /Moderation: **Daniel Yabut** -UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

18.00 Fin de la session ZOOM / End of ZOOM session

18.00 - 19.15 : BUFFET

19h30 - Projection

War Horse

HANDSPRING PUPPET COMPANY / NATIONAL THEATRE LONDON

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY / SAINT-CHARLES 2 / AUDITORIUM - DURÉE/DURATION: 2h15

Traduction simultanée italien ► français disponible sur Zoom : voir page 32
Italian ► English simultaneous translation available on Zoom:see page 32

MERCREDI 24 MAI

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY / SAINT-CHARLES 1 / SALLE DES COLLOQUES 1

09.10 Ouverture de session ZOOM / ZOOM session opening

09.15 - Keynote 2

Didier Plassard

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

L'écriture au croisement des durées, ou la marionnette et l'intertextualité

Session 5 - 9.45 - 11.00

Présidence /Chair: **Florence Vinas-Thérond** - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

9.45 - Lars Rebehn

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN

Writing Puppet Plays under the Conditions of Censorship - Using the Example of the German Democratic Republic

10.05 - Francesca di Fazio

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Des formes « post-traditionnelles » : une hypothèse sur la production dramatique contemporaine des marionnettistes italiens

10.25 - Carole Guidicelli

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

L'écriture, ou la face cachée du théâtre de Philippe Genty

10.45 - 11.00 : Discussion

11.00 - 11.15 PAUSE / COMFORT BREAK

11.15 - Parole d'artiste # 4 / An artist's talk # 4

Frank Soehnle

MARIONNETTISTE / PUPPETEER, FIGURENTHEATER TÜBINGEN

Modération /Moderation : **Carole Guidicelli** - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Session 6 - 12.00 - 13.00

Présidence /Chair: **Catarina Firma** - UNIVERSIDADE DE LISBOA

12.00 - Toni Rumbau

MARIONNETTISTE / PUPPETEER, BARCELONA

Le double et la marionnette : un moteur dramaturgique

12.20 - Shaday Larios

MARIONNETTISTE / PUPPETEER, AGENCIA EL SOLAR, DETECTIVES DE OBJETOS

Object detectives. Dramaturgies of documentary objects

12.40 - 12.50 : Discussion

12.50 - 14.00 : PAUSE-DEJEUNER / LUNCH BREAK

WEDNESDAY 24 MAY

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY / SAINT-CHARLES 1 / SALLE DES COLLOQUES 1

14.00 - Parole d'artiste # 5 / An artist's talk # 5

Tim Spooner - Londres/London

Modération /Moderation: **Jonathan Châtel** - UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Session 7 - 14.40 - 15.30

Présidence /Chair: **Jonathan Châtel** - UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

14.40 - Cécile Decaix

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Tracing the Steps of Victorian Marionette Scripts: Locating and Reconstructing Lost PuppetTexts

15.00 - Sophie Courtade

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

La compagnie Amoros et Augustin. Une écriture contemporaine pour les ombres, entre mythes et cinéma

15.20 – 15.30 : Discussion

15.30 - Parole d'artiste # 6 / An artist's talk # 6

Iris Meinhardt & Michael Krauss

MEINHARDT & KRAUSS, STUTTGART

Modération /Moderation: **Yucheng Peng** - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

et **Julie Sermon** - UNIVERSITÉ LYON 2

16.15 - 16.30 PAUSE / COFFEE BREAK

Session 8 - 16.30 - 17.20

Présidence /Chair: **Julie Sermon** - UNIVERSITÉ LYON 2

16.30 - Jaume Lloret i Esquerdo

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

L'écriture pour marionnettes des marionnettistes valenciens contemporains : quatre exemples représentatifs.

16.50 - Cécile Bassuel Lobera

CPGE, LYCÉE JOFFRE, MONTPELLIER

L'écriture dramatique de Jaume Policarpo (Bambalina Teatre Practicable) : « imaginer un échafaudage pour soutenir l'œuvre de nos rêves »

17.10 – 17.20 : Discussion

17.20 - 17.40 : Michelle Oing - STANFORD UNIVERSITY, **Nicole Sheriko** - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Présentation du projet / Project presentation Early Modern European Puppetry

17.45 Fin de la session ZOOM / End of ZOOM session

18.15 : Spectacle / Show

Pulchi Shake & Speare - BRUNO LEONE, TEATRO DELLE GUARATTELLE

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY / SAINT-CHARLES 1 / COUR BROUSSONNET - DURÉE/DURATION: 1H00.

09.10 Ouverture de session ZOOM /session opening

09.15 - Keynote 3

Renaud Herbin

MARIONNETTISTE / PUPPTEER, L'ÉTENDUE, STRASBOURG

Comment dire - Ouvrir le corps de ce qui s'écrit.

Session 9 - 9.45 - 10.35

Présidence /Chair : Éric Villagordo - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

09.45 - Catarina Firma

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Playlists et plateaux de narration chez A Tarumba.

10.05 - Hana Ribi

ZURICH

The Tradition of Socially Critical Puppet Cabaret and Anti-war Texts in Switzerland -
Jakob Flach and Fred Schneckenburger

10.25 - 10.35 : Discussion

10.35 - 10.45 PAUSE / COFFEE BREAK

10.45 - 11.15 : Didier Plassard, Carole Guidicelli - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Présentation de la plateforme PuppetPlays.eu et de quelques résultats de recherche /
Presentation of the PuppetPlays.eu web-platform & some research outputs

Session 10 - 11.15 - 12.30

Présidence /Chair : Didier Plassard - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

11.15 - Mascha Erbelding

MÜNCHNER STADTMUSEUM

Hamlet et nous. Hamlet as Inspiration for Puppet Theatres

11.35 - Jean Boutan

LYCÉE FRANÇAIS DE ZURICH

La marionnette entre deux chaises : Tilla Schmidt-Ziegler, *outsider* et passeur culturel

11.55 - Gerd Taube

GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT

On the Practice of Literary Adaptation (Children's Book Adaptation) in Contemporary
Puppet Theatre in Germany in the 21st Century

12.15 - 12.30 : Discussion

12.30 - 14.00 PAUSE DEJEUNER / LUNCH BREAK

14.00 - Table ronde / Round table : Écrire avec la lumière / Writing with light

Michèle Augustin - CIE AMOROS & AUGUSTIN, STRASBOURG

Norbert Götz - THEATER DER SCHATTEN, BAMBERG

Jean-Pierre Lescot - CIE JEAN-PIERRE LESCOT, FONTENAY-SOUS-BOIS

Aurélie Morin - LE THÉÂTRE DE NUIT, SAILLANS

Modération /Moderation : **Sophie Courtade** - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 & **Cristina Grazioli** - UNIVERSITÀ DI PADOVA

16.00- 16.15 PAUSE CAFE / COFFEE BREAK

Session 11 - 16.15 - 17.05

Présidence /Chair : **Alix de Morant-Wallon** - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

16.15 - Eloi Recoing

UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3

La poule aux œufs d'or et le diable (Sur le *Faust* d'Alain Recoing)

16.35 - Paul Piris

METTEUR EN SCÈNE ET CHERCHEUR / STAGE DIRECTOR AND RESEARCHER

Deux dramaturgies de la co-présence chez la Compagnie Mossoux-Bonté

16.55 - 17.05 : Discussion

17.05 - 17.20 PAUSE / COMFORT BREAK

17.20 - Conclusions (table-ronde) / Conclusions (round table)

Cristina Grazioli (ITALIE/ ITALY)

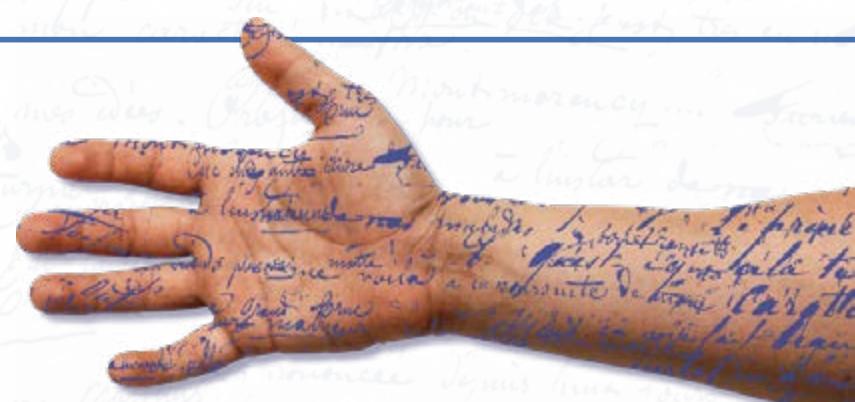
Alissa Mello (ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM)

Toni Rumbau (ESPAGNE/SPAIN)

Pauline Thimonnier (FRANCE)

18.00 - Clôture du colloque / Conference closure

18.00 Fin de la session ZOOM / End of ZOOM session

Projection SCREENING

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY / SAINT-CHARLES 2 / AUDITORIUM

War Horse

HANDSPRING PUPPET COMPANY / NATIONAL THEATRE LONDON

Mardi 23 mai à 19h30 / Tuesday 24 May at 19.30

War Horse

Le spectacle *War Horse* du National Theatre, internationalement acclamé, a été vu par plus de 8 millions de spectateurs, à travers 11 pays. Cet événement théâtral inoubliable emmène le public dans un voyage extraordinaire depuis la campagne du Devon aux tranchées de la France de la Première Guerre mondiale.

Au début de la Première Guerre mondiale, Joey, le cheval bien-aimé du jeune Albert, est vendu à la cavalerie et envoyé en France. Il est bientôt pris sous le feu de l'ennemi et le destin l'entraîne dans un voyage extraordinaire, servant dans les deux camps avant de se retrouver seul dans le no man's land. Albert, qui est resté dans la ferme de ses parents dans le Devon, ne peut oublier Joey. Bien qu'il n'ait pas encore l'âge de s'engager, il se lance dans une mission périlleuse pour le retrouver et le ramener à la maison.

Au cœur de ce spectacle, basé sur le roman de Michael Morpurgo, se trouvent d'étonnantes chevaux grandeur nature, créés par la Handspring Puppet Company d'Afrique du Sud, qui donne vie à des chevaux respirant, galopant et chargeant sur scène.

Le National Theatre

Le National Theatre se consacre à la revitalisation constante des grandes traditions de la scène britannique et à l'élargissement des horizons du public et des artistes. Dans ses trois théâtres situés sur la rive sud de Londres, il présente un mélange éclectique de nouvelles pièces et de classiques du répertoire mondial, avec sept ou huit productions en répertoire à tout moment. Le National Theatre aspire à refléter dans son répertoire la diversité de la culture nationale.

The National Theatre

The National Theatre is dedicated to the constant revitalisation of the great traditions of the British stage and to expanding the horizons of audiences and artists alike. In its three theatres on the South Bank in London, it presents an eclectic mix of new plays and classics from the world repertoire with seven or eight productions in repertory at any one time. The National Theatre aspires to reflect in its repertoire the diversity of the nation's culture.

War Horse

The National Theatre's internationally acclaimed production of *War Horse* has been seen by over 8 million people in 11 countries, an unforgettable theatrical event which takes audiences on an extraordinary journey from the fields of rural Devon to the trenches of First World War France.

At the outbreak of World War One, Joey, young Albert's beloved horse, is sold to the Cavalry and shipped to France. He's soon caught up in enemy fire, and fate takes him on an extraordinary journey, serving on both sides before finding himself alone in no man's land. Albert, who remained on his parents' Devon farm, cannot forget Joey. Though still not old enough to enlist he embarks on a treacherous mission to find him and bring him home.

At the heart of this drama, based on the novel by Michael Morpurgo, are astonishing life-size horses, created by South Africa's Handspring Puppet Company, which bring to life on stage horses that breathe, gallop and charge.

War Horse, une pièce de Nick Stafford, d'après le roman de Michael Morpurgo / *War Horse*, a play by Nick Stafford, adapted from Michael Morpurgo's novel.

Mise en scène /Stage directors : Marianne Elliot & Tom Morris

Marionnettes /Puppets: Basil Jones & Adrian Kohler (Handspring Puppet Company)

Musique /Music : Adrian Sutton
National Theatre, Londres, 2007

Remerciements /Acknowledgements : National Theatre, London
Photo : Brinkhoff-Mögenburg

SHOW Spectacle

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY / SAINT-CHARLES 1 / COUR BROUSSONNET

Pulchi, Shake & Speare

BRUNO LEONE, TEATRO DELLE GUARATTELLE

Mercredi 24 mai à 18h15 / Wednesday 24 May at 18.15

Quand Pulcinella rencontre Shakespeare...

Pulchi Shake and Speare, « miscellanées de drames shakespeareiens en "guarattellien" par Pulcinella Cetrulo » est un spectacle créé par Bruno Leone en 2016, mêlant plusieurs tragédies de Shakespeare et différentes techniques d'animation : des marionnettes à gaine, des marionnettes à fils, à tringles, des marottes, des objets. La voix de plusieurs personnages est modifiée par le traditionnel sifflet pratique (la *pivetta*).

L'artiste

Bruno Leone a joué un rôle crucial dans le renouveau des *guarattelle*, les marionnettes à gaine de Naples dont l'histoire remonte au moins jusqu'au 17e siècle. Né en 1949, il a rencontré en 1978 le dernier marionnettiste de tradition populaire, Nunzio Zampella, et s'est formé auprès de lui. Il a consigné par écrit un répertoire qui se transmettait jusque-là oralement. Il a ouvert ce théâtre à la modernité et lui a donné une audience internationale en écrivant et en mettant en scène de nombreux spectacles. Très attaché à la transmission, il a enseigné dans plusieurs écoles d'art et contribué à former de nouvelles générations de *guarattellari* : Salvatore Gatto, Maria Imperatrice, Gaspare Nasuto, Irene Vecchia...

When Pulcinella meets Shakespeare...

Pulchi Shake and Speare, "miscellanies of Shakespearean dramas performed in «guarattellian» by Pulcinella Cetrulo" is a show created by Bruno Leone in 2016, mixing several Shakespeare's tragedies with different animation techniques: glove puppets, string puppets (marionettes), rod marionettes, marottes, objects. The voice of several characters is modified by the traditional swizzle (the *pivetta*).

The artist

Bruno Leone played a crucial role in the revival of the *guarattelle*, the Neapolitan glove puppets whose history goes back at least to the 17th century. Born in 1949, he met the last puppeteer of the popular tradition, Nunzio Zampella, in 1978, and was trained by him. He committed to paper a repertoire that had previously been transmitted orally. He opened up this theatrical form to modern influences and gave it an international audience, writing and directing numerous shows. Deeply concerned with passing on his knowledge, he has taught in several art schools and contributed to train new generations of *guarattellari*: Salvatore Gatto, Maria Imperatrice, Gaspare Nasuto, Irene Vecchia, etc.

Pulchi Shake and Speare, un spectacle de Bruno Leone d'après les tragédies de William Shakespeare / *Pulchi Shake and Speare*, a show by Bruno Leone based on William Shakespeare's tragedies.

Interprétation/ Interpretation : Bruno Leone

Musique /Music: Gianluca Fusco

Production : Teatro delle Guarattelle

Spectacle en napolitain, en italien et en français / Performance in Neapolitan, in Italian and in French

Durée/Duration : 1h - Tous publics / For all audiences

Entrée gratuite /Free entrance

Remerciements /Acknowledgements : Théâtre La Vignette, Montpellier

Photo : Bruno Leone

Keynotes KEYNOTES

Keynote 1 - 23 mai à 9h45

Paul Fournel - ÉCRIVAIN / WRITER, FRANCE

Comment le texte vint à Guignol.

Paul Fournel est écrivain, auteur d'un grand nombre de romans, d'essais, de nouvelles et de livres pour la jeunesse. Sa thèse de doctorat, consacrée au Guignol lyonnais classique, a été publiée sous le titre *L'Histoire véritable de Guignol* (Fédérop, 1975) puis reprise sous celui de *Guignol : les Mourguet* (Seuil, 1995). Il a d'abord travaillé comme éditeur chez Hachette, à l'*Encyclopædia Universalis*, chez Honoré Champion, Ramsay et Seghers, puis occupé différents postes dans l'administration culturelle (directeur de l'Alliance française à San Francisco, attaché culturel de l'ambassade de France au Caire, directeur littéraire du Centre Régional des Lettres de Languedoc-Roussillon). Il a été président de la Société des Gens de Lettres et de l'OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle). En 2005, il a été nommé régent du Collège de 'Pataphysique (Vélocipédie théorique & pratique). En 2019, il a publié le roman *Faire Guignol* aux éditions P.O.L.

Paul Fournel is a writer, author of many novels, essays, short stories, and books for children. His PhD thesis on the classical Guignol of Lyon, was published under the title *L'Histoire véritable de Guignol* (Fédérop, 1975), then republished as *Guignol : les Mourguet* (Seuil, 1995). He first worked as an editor for Hachette, for the *Encyclopædia Universalis*, for Honoré Champion, Ramsay and Seghers publishing houses, then he has held various positions in the administration of culture (director of the Alliance française in San Francisco, cultural attaché at the French embassy in Cairo, literary director of the Centre Régional des Lettres de Languedoc-Roussillon). He has been president of the Société des Gens de Lettres and of the OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle). In 2005, he was appointed « régent » at the Collège de 'Pataphysique (Theoretical and Practical Velocipedia). In 2009, his novel *Faire Guignol* was published by the Éditions P.O.L.

Keynote 2- 24 mai à 9h15

Didier Plassard - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

L'écriture au croisement des durées, ou la marionnette et l'intertextualité

Didier Plassard est professeur en Études théâtrales à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Ses domaines de recherche sont le théâtre des avant-gardes, la mise en scène, la dramaturgie, le multimédia et la marionnette. Il a reçu une Sirène d'or du festival *Arrivano dal mare!* (2012), et été nommé Chevalier des Arts et des Lettres (Ministère de la Culture, 2015). Depuis octobre 2019, il est le Chercheur Principal de *PuppetPlays*, un programme de recherche financé pour cinq ans par l'Union Européenne (ERC Advanced Grant 835193).

Principales publications: *L'Acteur en effigie* (L'Age d'homme, 1992, prix Georges-Jamati d'esthétique théâtrale); *Les Mains de lumière* (Institut International de la Marionnette, 1996, 2004); Edward Gordon Craig, *The Drama for Fools / Le Théâtre des fous* (L'Entretemps, 2012); *Mises en scène d'Allemagne(s)* (CNRS Éditions, 2014). Il a aussi été rédacteur en chef de *Prospero European Review* (2010-2013), éditeur (avec Cristina Grazioli) de *Puck – La marionnette et les autres arts* (2014), et (avec Carole Guidicelli) d'*Art Press 2, "La marionnette sur toutes les scènes"* (2015).

Didier Plassard is full professor in Drama and Performance Studies at the Université Paul-Valéry Montpellier 3. His research fields include avant-garde theatre, stage direction, dramaturgy, multimedia, and puppetry. He was awarded a *Sirena d'oro* at the Festival *Arrivano dal mare!* (2012), and was made Chevalier des Arts et des Lettres (Ministère de la Culture, 2015). Since October 2019, he is the Principal Investigator of *PuppetPlays*, a five years research programme funded by the European Union (ERC Advanced Grant 835193).

Main publications: *L'Acteur en effigie* (L'Age d'homme, 1992, Georges-Jamati Award of Theatre Aesthetics); *Les Mains de lumière* (Institut International de la Marionnette, 1996, 2004); Edward Gordon Craig, *The Drama for Fools / Le Théâtre des fous* (L'Entretemps, 2012); *Mises en scène d'Allemagne(s)* (CNRS Editions, 2014). He was also editor-in-chief of *Prospero European Review* (2010-2013), guest editor (with Cristina Grazioli) of *Puck – La marionnette et les autres arts* (2014), and (with Carole Guidicelli) of *Art Press 2, "La marionnette sur toutes les scènes"* (2015).

Keynote 3 - 25 mai à 9h15

Renaud Herbin - MARIONNETTISTE / PUPPETEER, L'ÉTENDUE,
STRASBOURG

Comment dire - Ouvrir le corps de ce qui s'écrit.

Renaud Herbin est marionnettiste, formé à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Cofondateur de la compagnie Là où théâtre contemporain avec Julika Mayer, il a ensuite dirigé le TJP Centre dramatique national de Strasbourg - Grand Est de 2012 à 2022. Il poursuit aujourd'hui sa carrière artistique au sein de sa nouvelle compagnie L'Étendue, implantée à Strasbourg. Il a exposé sa démarche de création au Musée des Arts de la Marionnette - Musées Gadagne à Lyon, de 2020 à 2023.

Principales créations : *Mitoyen* (2006), *Pygmalion miniature* (2011), *Actéon* (2013), *Wax* (2016), *La Vie des formes* (2016), *Milieu* (2016), *Open the Owl* (2018), *At the Still Point of the Turning World* (2018), *Quelque chose s'attendrit* (2021), *À qui mieux mieux* (2022), *Par les bords* (2022).

Renaud Herbin is a puppeteer, trained at the École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette in Charleville-Mézières. Co-founder of the company *Là où théâtre contemporain* with Julika Mayer, he then directed the TJP Centre dramatique national de Strasbourg - Grand Est from 2012 to 2022. He now goes on his artistic career with his new company L'Étendue, based in Strasbourg. He exhibited his creative process at the Musée des Arts de la Marionnette - Musées Gadagne in Lyon, from 2020 to 2023.

Main productions : *Mitoyen* (2006), *Pygmalion miniature* (2011), *Actéon* (2013), *Wax* (2016), *La Vie des formes* (2016), *Milieu* (2016), *Open the Owl* (2018), *At the Still Point of the Turning World* (2018), *Quelque chose s'attendrit* (2021), *À qui mieux mieux* (2022), *Par les bords* (2022).

Renaud Herbin à Campus. Renaud Herbin in Campus.

Renaud Herbin interviendra dans le colloque par visioconférence mais sera présent à Montpellier pour *Campus* en juin

Renaud Herbin will give his keynote via Zoom but will be in Montpellier for *Campus* in June.

Campus est une série de stages professionnels proposés en prolongement du festival du Printemps des comédiens. L'un de ces stages, «Les formes du corps à corps : jouer avec le mannequin au théâtre» (Montpellier, 12-17 juin 2023), sera dirigé par le marionnettiste et metteur en scène Renaud Herbin.

Campus is a series of professional training workshops running on from the festival "Printemps des comédiens". One of these workshops, "Forms of the hand-to-hand: playing with a manikin on stage" (Montpellier, 12-17 June 2023), will be directed by the puppeteer and stage director Renaud Herbin.

Détails et inscriptions / Details and registration:
cyclo-rama.com

Paroles d'artistes ARTISTS' TALKS

Parole d'artiste # 1 /An artist's talk # 1 Bruno Leone

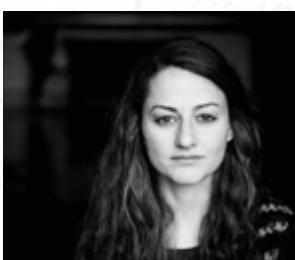

Bruno Leone a joué un rôle crucial dans le renouveau des *guarattelle*, les marionnettes à gaine de Naples dont l'histoire remonte au moins jusqu'au 17e siècle. Né en 1949, il a rencontré en 1978 le dernier marionnettiste de tradition populaire, Nunzio Zampella, et s'est formé auprès de lui. Il a

consigné par écrit un répertoire qui se transmettait jusque-là oralement. Il a ouvert ce théâtre à la modernité et lui a donné une audience internationale en écrivant et en mettant en scène de nombreux spectacles. Très attaché à la transmission, il a enseigné dans plusieurs écoles d'art et contribué à former de nouvelles générations de *guarattellari* : Salvatore Gatto, Maria Imperatrice, Gaspare Nasuto, Irene Vecchia... Parmi ses productions récentes on peut citer *Don Pulcinella della Mancha* (2006), *Pulci Shake and Speare* (2016), *Pulcinella di ritorno dalla luna* (2019), *Nel mezzo del teatrino di nostra vita* (2021).

Bruno Leone has played a crucial role in the revival of the *teatro delle guarattelle*, the glove-puppet theatre of Naples whose history goes back at least to the 17th century. Born in 1949, he met the last puppeteer of the popular tradition, Nunzio Zampella, in 1978 and trained with him. He wrote down a repertoire that had previously been passed on orally. He opened this theatre to modernity and gave it an international audience by writing and directing numerous shows. Very attached to transmission, he has taught in several art schools and contributed to the training of new generations of *guarattellari*: Salvatore Gatto, Maria Imperatrice, Gaspare Nasuto, Irene Vecchia... Among his recent productions: *Don Pulcinella della Mancha* (2006), *Pulci Shake and Speare* (2016), *Pulcinella di ritorno dalla luna* (2019), *Nel mezzo del teatrino di nostra vita* (2021).

Parole d'artiste # 2 /An artist's talk # 2 Marta Cuscunà

Marta Cuscunà © Estelle Valente per Teatro São Luiz

Marta Cuscunà est une performeuse, metteuse en scène, marionnettiste et autrice italienne. En 2009, elle a remporté le prix Premio Scenario per Ustica pour *È bello vivere liberi!*, premier spectacle d'une trilogie sur les résistances féminines, suivi par *La semplicità ingannata* (2012) et *Sorry, boys* (2015). Ces trois textes ont été réunis

dans *Resistenze femminili* (Udine : Forum, 2019). En 2018, elle a créé *Il canto della caduta*. Son dernier spectacle, *Earthbound* (2021), traite de l'écoféminisme en s'inspirant des théories de Donna Haraway et de Bruno Latour. En 2021, elle devient artiste associée au Piccolo Teatro de Milan. En 2023, elle est invitée d'honneur à la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette à Paris. Elle a obtenu les prix Premio Rete Critica (2017), Premio della Critica – ANCT (2018) et Premio Hystrio - Altre Muse (2019).

Marta Cuscunà is an Italian performer, director, puppeteer and author. In 2009, she was awarded the Premio Scenario per Ustica for *È bello vivere liberi!*, first show of a trilogy on female resistance, followed by *La semplicità ingannata* (2012) and *Sorry, boys* (2015). These three texts are published in *Resistenze femminili* (Udine: Forum, 2019). In 2018 she created *Il canto della caduta*. *Earthbound* (2021) is her last devised show, which brings in the themes of ecofeminism, taking cues from the theories of Donna Haraway and Bruno Latour. In 2021 she became associate artist at the Piccolo Teatro in Milan. In 2023, she is guest of honor at the 11th Biennale internationale des arts de la marionnette in Paris. She was awarded the prizes Rete Critica (2017), Premio della Critica – ANCT (2018) and Premio Hystrio - Altre Muse (2019).

Parole d'artiste # 3 /An artist's talk # 3 Mervyn Millar

Mervyn Millar © Nick Arthur Daniel

Mervyn Millar est un marionnettiste britannique, directeur de la compagnie Significant Object. Il conçoit et manipule objets et marionnettes pour la scène, l'écran et les médias. Il a rejoint la compagnie sud-africaine Handspring Puppet pour la création, au National Theatre de Londres, de la comédie musicale *War Horse* d'après le roman de Michael Morpurgo (2007) et il est le directeur artistique de la compagnie Handspring UK. Il a collaboré à des mises en scène d'opéra (*La Valkyrie* et *Siegfried* à l'Opéra national du Rhin, *The Thief of Bagdad* au Royal Opera House de Londres, *Aida* à l'Opéra Bastille), de théâtre (*As You Like It*, *The Comedy of Errors* et *Great Expectations* à la Royal Shakespeare Company), des clips (*Appreciate* de Paul McCartney). Il a publié *The Horse's Mouth* (Oberon, 2007), *Journey of the Tall Horse* (Oberon, 2007), et *Puppetry: How to Do It* (Nick Hern, 2018). Il a été en 2010 boursier de la Arts Foundation de Cape Cod qui soutient les artistes émergents dans toutes les disciplines.

Mervyn Millar is a British puppeteer and director of the company Significant Object. He designs and manipulates objects and puppets for stage, screen and media productions. He joined the South African company Handspring Puppet to create the musical *War Horse* based on Michael Morpurgo's novel at the National Theatre in London (2007), and is the artistic director of Handspring UK. He has worked for opera productions (*The Valkyrie* and *Siegfried* at the Opéra National du Rhin, *The Thief of Bagdad* at the Royal Opera House in London, *Aida* at the Opéra Bastille), theatre (*As You Like It*, *The Comedy of Errors* and *Great Expectations* at the Royal Shakespeare Company), and music videos (Paul McCartney's *Appreciate*). He has published *The Horse's Mouth* (Oberon, 2007), *Journey of the Tall Horse* (Oberon, 2007), and *Puppetry: How to Do It* (Nick Hern, 2018). In 2010 he was a fellow of the Arts Foundation of Cape Cod, which supports emerging artists in all disciplines.

Parole d'artiste # 4 / An artist's talk # 4

Frank Soehnle

Tübingen avec Karin Ersching en 1991. Depuis lors, il a effectué des tournées mondiales avec des solos comme *Nachtgesichter* (1991), *Flamingo Bar* (1996) ou *salto.lamento* (2006), et des spectacles en collaboration avec d'autres artistes comme l'acteur Yehuda Almagor dans *Children of the Beast* (2000) ou le danseur australien James Cunningham dans *Liquid Skin* (2005). Les figures de Frank Soehnle sont souvent des êtres hermaphrodites, mi-hommes mi-animaux ou bien mythologiques, qu'il construit à partir de matériaux spécifiques et d'objets trouvés. Parmi ses productions récentes : *Hôtel de Rive* (2011), *Wunderkammer* (2013), *Das 2te Ich* (2018), *_night.flowers* (2022).

The German marionnettist and director Frank Soehnle studied puppet theatre at the Stuttgart Highschool of Music and Performing Arts, then directed the Karlsruhe puppet theatre Marotte from 1987 to 1990 and founded the independent touring theatre Figuren Theater Tübingen with Karin Ersching in 1991. Since then, he has toured worldwide with solo plays like *Nachtgesichter* (1991), *Flamingo Bar* (1996) and *salto.lamento* (2006), or with plays performed in collaboration with other artists (actor Yehuda Almagor in *Children of the Beast* (2000) or Australian dancer James Cunningham in *Liquid Skin* (2005)). Figures by Frank Soehnle are often hermaphrodite beings, half-human/half-animal or mythological, which he builds from specific materials and found objects. Among his recent productions: *Hôtel de Rive* (2011), *Wunderkammer* (2013), *Das 2te Ich* (2018), *_night.flowers* (2022).

Parole d'artiste # 5 / An artist's talk # 5

Tim Spooner

Installé à Londres, Tim Spooner est performeur et plasticien. Son travail fait appel à des matériaux et des objets pour en révéler des propriétés inattendues, afin d'ouvrir des perspectives au-delà de l'échelle humaine. Depuis 2010, il a créé une série d'œuvres de plus en plus complexes qui tentent de révéler la « vie » des matériaux. Son travail a été présenté à de nombreuses reprises, au Royaume-Uni (Battersea Arts Centre, Cambridge Junction, Mayfest Bristol, MAC Belfast), en France (TJP de Strasbourg, Festival Actoral), en Allemagne (Festival d'Erlangen) ou en Chine... Parmi ses productions, on peut citer *The Telescope* (2010), qui utilise une caméra de microscope pour révéler un univers d'objets miniatures manipulés à l'aide d'aimants, d'électricité

et de réactions chimiques ; *The Assembly of Animals* (2014), destiné au jeune public et portant sur l'abstraction d'une forme animale ; *The Voice of Nature* (2016), un système interconnecté de sculptures fragiles.

Based in London, Tim Spooner is a performance and a visual artist. His work uses materials and objects in ways that reveal unexpected properties, aiming to open up perspectives beyond the human scale. Since 2010, Tim has created a series of increasingly complex live works trying to reveal "life" in material. Tim's work has been presented extensively in the UK (Battersea Arts Centre, Cambridge Junction, Mayfest Bristol, MAC Belfast), in France (TJP Strasbourg, Festival Actoral), Germany (Erlangen Festival), in China... Recent projects include *The Telescope* (2010) which uses a microscope camera to reveal a universe of miniature objects manipulated using magnets, electricity and chemical reactions ; *The Assembly of Animals*, made for young audiences and concerned with the abstraction of an animal form (2014) ; *The Voice of Nature* (2016), an interconnected system of fragile sculptures.

Parole d'artiste # 6 / An artist's talk # 6

Iris Meinhardt & Michael Krauss

La compagnie indépendante Meinhardt & Krauss – Cinematic Theatre réunit depuis 2003, à Stuttgart, les artistes Iris Meinhardt (marionnettiste et metteuse en scène), Michael Krauss (metteur en scène et vidéaste) et Thorsten Meinhardt (compositeur et musicien). Leurs spectacles sont basés sur l'hybridation du théâtre de figure, du film, des nouveaux médias et de la musique électronique. Ils fusionnent hightech et poésie, corps réels et virtualité en un langage théâtral original. Meinhardt & Krauss a présenté ses spectacles dans des festivals internationaux à travers 15 pays et reçu plusieurs prix, parmi lesquels le *Grünschnabel* et le *Schweizer Preis für innovatives, junges Theater*. La compagnie a obtenu en 2017 la bourse *Flausen+ young artists in résidence* du Theater Wrede. Elle mène actuellement des recherches sur les robots et l'intelligence artificielle, avec les créations *Robot Dreams* (2019), *Eliza : Uncanny Love* (2019), *Alice Lost in Cyberland* (2020), *Replica* (en cours).

Since 2003, the independent company Meinhardt & Krauss – Cinematic Theatre, based in Stuttgart, has brought together the artists Iris Meinhardt (puppeteer and director), Michael Krauss (director and video artist) and Thorsten Meinhardt (composer and musician). Their performances mix together puppetry, film, new media and electronic music. They merge high-tech and poetry, real bodies and virtuality into an original theatrical language. Meinhardt & Krauss has performed at international festivals in 15 countries and received several awards, including the *Grünschnabel* and the *Schweizer Preis für innovatives, junges Theater*. In 2017, the company was awarded the *Flausen+ young artists in résidence* grant from Theater Wrede. They are currently researching robots and artificial intelligence, with the productions *Robot Dreams* (2019), *Eliza: Uncanny Love* (2019), *Alice Lost in Cyberland* (2020), and *Replica* (ongoing).

Table ronde ROUND TABLE

Table ronde : Écrire avec la lumière Round table : Writing with light

Jeudi 25 mai à 14h00 / Thursday 25 May at 14.00

Michèle Augustin - COMPAGNIE AMALTHÉE, FRANCE

Michèle Augustin fonde avec Luc Amoros la Compagnie Amoros & Augustin dont elle est la co-directrice artistique de 1976 à 2005. En fonction des spectacles, elle assure le jeu et la manipulation, la direction d'acteurs, l'écriture ou la mise en scène. Subventionnée par la municipalité de Schiltigheim puis conventionnée par la

DRAC Alsace, la compagnie organise pendant vingt-cinq ans des activités pédagogiques et artistiques dans les écoles, tout en proposant de nouvelles créations (*Püberg un héros de parchemin*, *Sunjata*, *Señor Z...*) qui tournent dans le monde entier et dont plusieurs sont primées à différents festivals. En 2005, elle crée, la Compagnie Amalthéée avec laquelle elle poursuit son exploration du théâtre d'ombres.

Michèle Augustin founded the Amoros & Augustin Company with Luc Amoros, and was its co-artistic director from 1976 to 2005. Depending on the show, she was responsible for acting and manipulation, directing the actors, writing or staging. Subsidized by the municipality of Schiltigheim and then under an agreement with the DRAC Alsace, the company organised educational and artistic activities in schools for twenty-five years, while proposing new creations that toured the world; several won awards at various festivals (*Püberg un héros de parchemin*, *Sunjata*, *Señor Z...*). In 2005, she created the Compagnie Amalthéée, to continue her exploration of shadow theatre.

Norbert Götz - THEATER DER SCHATTEN, ALLEMAGNE

Après une brève expérience d'éducateur dans les jardins d'enfants, où il assiste pour la première fois à un spectacle de silhouettes, Norbert Götz décide de se consacrer au théâtre d'ombres qu'il apprend en autodidacte. En 1984, il fonde le Theater der Schatten à Bamberg. Pendant dix ans, il voyage et expérimente ; la lumière et les phénomènes optiques sont au cœur de ses recherches. Depuis 2005, son théâtre se situe sur la place de la cathédrale où il met en scène chaque été, dans le plus vieux bâtiment de la ville, l'histoire de Bamberg. Il donne environ soixante-dix représentations par saison, une vingtaine de pièces et d'histoires pour les enfants et propose des ateliers chaque année.

After a brief experience as a kindergarten educator, where he first saw a silhouette show, Norbert Götz decided to devote himself to shadow theatre, which he learned by himself. In 1984, he founded the Theater der Schatten in Bamberg. For ten years he travelled and experimented; light and optical phenomena were at the heart of his research. Since 2005, his theatre is located on the cathedral square, where every Summer he stages the history of Bamberg in the city's oldest building. It presents about seventy performances per season, about twenty plays and stories for children and offers workshops every year.

Jean-Pierre Lescot - CIE JEAN-PIERRE LESCOT, FRANCE

Formé à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Jean-Pierre Lescot découvre le théâtre balinais en 1968. Fasciné, il fait plusieurs voyages d'étude en Extrême Orient. De 1968 à 2015, sa compagnie crée trente spectacles dont quinze pour le théâtre d'ombres. En 1981, le succès de *Taema ou la*

fiancée du timbalier marque un tournant dans sa carrière. La ville de Fontenay-sous-Bois met un lieu de représentation, d'exposition et de stockage à disposition de la compagnie qui, durant trente années, se produit dans le monde entier. Jusqu'en 2010, Jean-Pierre Lescot intervient régulièrement à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette et initie à son art plusieurs générations d'étudiants.

Trained at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Jean-Pierre Lescot discovered Balinese theatre in 1968. Fascinated, he travelled several times to the Far East to study it. From 1968 to 2015, his company produced thirty shows, including fifteen for shadow theatre. In 1981, the success of *Taema ou la fiancée du timbalier* marked a turning point in his career. The town of Fontenay-sous-Bois provided the company with a performance, exhibition and storage space, and for thirty years the company performed all over the world. Until 2010, Jean-Pierre Lescot regularly taught at the École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette and introduced several generations of students to his art.

Aurélie Morin - LE THÉÂTRE DE NUIT, FRANCE

D'abord formée à la danse au conservatoire de Caen, à PARTS (Bruxelles) et au Centre National de la Danse, Aurélie Morin s'initie au théâtre d'ombres à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette auprès de Fabrizio Montecchi et de Jean-Pierre Lescot. En 2004, elle fonde le Théâtre de Nuit qui, à la croisée des

arts (théâtre, musique, danse), propose des pièces d'ombres et de figures pour tous publics et de nombreux projets de transmission. Associé trois ans au Centre Dramatique National de Strasbourg, le Théâtre de Nuit, aujourd'hui implanté à Saillans (Drôme), est en convention avec la DRAC Rhône-Alpes. *Petites migrations*, le spectacle historique de la compagnie, a été joué plus de cinq cents fois.

Initially trained in dance at the Conservatoire of Caen, at PARTS (Brussels) and at the Centre National de la Danse, Aurélie Morin was introduced to shadow theatre at the École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette with Fabrizio Montecchi and Jean-Pierre Lescot. In 2004, she founded le Théâtre de Nuit [Night Theatre] which proposes, at the crossroads of the arts (theatre, music, dance), figure and shadow plays for all audiences and leads many training projects. Associated for three years with the Centre Dramatique National de Strasbourg, le Théâtre de Nuit, now based in Saillans (Drôme), has an agreement with the DRAC Rhône-Alpes. *Petites migrations*, the company's historic show, has been performed over five hundred times.

Mardi 23 Mai /Tuesday 23 May

Session 1 - 10.15-11.10

Giuseppe Polimeni- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, MILANO

Chaque copie est un texte. Quelques réflexions sur l'usage des sources et sur le rapport entre le script et la représentation dans le théâtre de marionnette.

Giuseppe Polimeni est professeur de linguistique italienne au Département d'études littéraires, philologiques et linguistiques de l'Université de Milan. Il est l'auteur d'une thèse de doctorat en Sciences littéraires soutenue à l'Université de Pavie, intitulée *Gli scartafacci di Mangiafuoco. I copioni per marionette della famiglia Rame*. Il est cofondateur et codirecteur de la *Rivista di studi manzoniani* et secrétaire de l'Association pour l'Histoire de la Langue Italienne. Ses recherches portent notamment sur les processus de formation linguistique et de diffusion de l'italien (17e-20e siècles), la langue et la littérature du 20e siècle, la culture, la langue et la poésie populaires.

Giuseppe Polimeni is Associate Professor of Italian Linguistics at the Department of Literary, Philological and Linguistic Studies of the University of Milan. He is the author of a doctoral thesis in Literary Sciences defended at the University of Pavia, entitled *Gli scartafacci di Mangiafuoco. I copioni per marionette della famiglia Rame*. He is co-founder and codirector of the *Rivista di studi manzoniani* and secretary of the Association for the History of the Italian Language. His research interests include the processes of language formation and diffusion of Italian (17th-20th centuries), 20th century language and literature, popular culture, language and poetry.

Valentina Petrini - UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Chaque copie est un texte. Quelques réflexions sur l'usage des sources et sur le rapport entre le script et la représentation dans le théâtre de marionnette.

Valentina Petrini a soutenu en 2020, à l'Université du Piémont Oriental, un doctorat consacré à l'œuvre du philologue et historien de la littérature Giambattista Giuliani (*Giambattista Giuliani : Dante e le parlate popolari toscane nelle ricerche di un piemontese spiemontizzato*). Elle a publié plusieurs articles et des communications dans des colloques sur l'œuvre de Giuliani.

Valentina Petrini defended her doctorate at the University of Piemonte Orientale in 2020 on the work of the philologist and literary historian Giambattista Giuliani (*Giambattista Giuliani: Dante e le parlate popolari toscane nelle ricerche di un piemontese spiemontizzato*). She has published several articles and papers on Giuliani's work.

Alessandro Napoli - MARIONNETTISTE / PUPPETEER, CATANIA

The Evenings of the Catanese 'Opera dei Pupi': "canovacci", "parlate lunghé", full text copy.

Depuis son enfance, Alessandro Napoli suit le théâtre de marionnettes des Fratelli Napoli, une famille de marionnettistes de Catane qui ont travaillé sans interruption de 1921 à nos jours. Il a publié plusieurs essais : *Il racconto e i colori* (Sellerio, 2002), *Immaginare Ariosto in Sicilia* (Museo Pasqualino, 2009), *La guerra... io dico la guerra. Metafore belliche nei cartelli della Marionettistica dei fratelli Napoli* (éd. Simona Scattina, duetredue, 2015). Il est co-auteur, avec John McCormick et Alfonso Cipolla, de *The Italian Puppet Theater*

- *A History* (McFarland & Co., 2010). Récemment, il a édité le volume *Rerum Palatinorum Fragmenta* (Museo Pasqualino, 2018), qui rassemble, réorganise et complète les écrits inachevés d'Antonio Pasqualino sur les sources narratives de la *Storia dei Paladini di Francia* de Giusto Lodico. Outre son travail au théâtre avec les frères Napoli, en tant que co-auteur des textes représentés, il collabore également avec le Musée Antonio Pasqualino de Palerme en tant que conservateur et membre du comité scientifique.

Since he was a child, Alessandro Napoli has followed the puppet theatre of the Fratelli Napoli, a family of puppeteers from Catania who have worked without interruption from 1921 to the present day. He has published several essays: *Il racconto e i colori* (Sellerio, 2002), *Immaginare Ariosto in Sicilia* (Museo Pasqualino, 2009), *La guerra... io dico la guerra. Metafore belliche nei cartelli della Marionettistica dei fratelli Napoli* (ed. Simona Scattina, duetredue, 2015). He is co-author, with John McCormick and Alfonso Cipolla, of *The Italian Puppet Theater - A History* (McFarland & Co., 2010). Recently, he edited the volume *Rerum Palatinorum Fragmenta* (Museo Pasqualino, 2018), which collects, reorganises and completes Antonio Pasqualino's unfinished writings on the narrative sources of Giusto Lodico's *Storia dei Paladini di Francia*. In addition to his work in the theatre with the Fratelli Napoli, as co-author of the texts performed, he also collaborates with the Museo Antonio Pasqualino in Palermo as a curator and a member of the scientific advisory board.

Session 2 - 11.25-12.15

Alfonso Cipolla - PRÉSIDENT / PRESIDENT, UNIMA ITALIA

Drammaturgia per composizione : l'esempio del Macbeth di Ariodante Monticelli

Alfonso Cipolla est historien du théâtre de marionnettes, directeur de l'Istituto per i Beni Marionettistici e la Cultura Popolare de Grugliasco (Turin) qu'il a cofondé avec Giovanni Moretti, critique théâtral (*La Repubblica*), auteur d'une cinquantaine de pièces et de livrets d'opéras, metteur en scène. Il enseigne la théorie et la technique de l'interprétation scénique au Conservatorio G. Cantelli de Novarre. Il est l'auteur de nombreux essais parmi lesquels *The Italian Puppet Theatre. A History*, avec John McCormick et Alessandro Napoli (McFarland & Co., 2010), *Storia delle marionette e dei burattini in Italia*, avec Giovanni Moretti (Titivillus, 2011), *Le note dei sogni. I compositori del Teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca* (Titivillus, 2014), *Il Teatro delle Meraviglie* (CIPS, 2019). Il est depuis 2020 président de la section italienne de l'UNIMA.

Alfonso Cipolla is historian of puppet theatre, director of the Istituto per i Beni Marionettistici e la Cultura Popolare in Grugliasco (Turin), which he co-founded with Giovanni Moretti, theatre critic (La Repubblica), author of some fifty plays and opera librettos, and stage director. He teaches the theory and technique of stage performance at the Conservatorio G. Cantelli in Novara. He is the author of many essays, including *The Italian Puppet Theatre. A History*, with John McCormick and Alessandro Napoli (McFarland & Co., 2010), *Storia delle marionette e dei burattini in Italia*, with Giovanni Moretti (Titivillus, 2011), *Le note dei sogni. I compositori del Teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca* (Titivillus, 2014), *Il Teatro delle Meraviglie* (CIPS, 2019). Since 2020 he is president of the Italian section of UNIMA.

Intervenants SPEAKERS

Francesca Cecconi - UNIVERSITÀ DI VERONA

I due sergenti: the Fortunes of a Play through the Scripts of Puppeteers

Francesca Cecconi a obtenu un doctorat en Philologie, littérature et sciences du spectacle à l'Université de Vérone sur le marionnettiste Nino Pozzo (*Nino Pozzo e il Teatro di Figura a Verona tra Ottocento e Novecento*). Elle a notamment publié “Manipolare la creatura: coniugazioni di Frankenstein nel teatro di figura” in N. Pasqualicchio (ed.), *Caro Mostro. Duecento anni di Frankenstein* (Fiorini Editore, 2022); “Riscrivere Gozzi con le figure: *Il Mostro Turchino* di Tonino Conte” in J. Carou Gutiérrez (ed.), *Il futuro retrospettivo: conservatorismo e innovazione nell'opera di Carlo Gozzi* (Lineadacqua, 2022); “Journey into Hell: a tour through puppetry” in *Skenè*, vol. 8, n°1 (2022); “Due cuori e una baracca” in Luca Loglio (ed.), *Facevamo Teatro – Giuseppina Cazzaniga e Benedetto Ravasio, una vita da burattinai*, (Libri Aparte, 2022).

Francesca Cecconi defended a PhD thesis in Philology, Literature and Performance Studies (University of Verona) on the puppeteer Nino Pozzo (*Nino Pozzo e il Teatro di Figura a Verona tra Ottocento e Novecento*). Her publications include: “Manipolare la creatura: coniugazioni di Frankenstein nel teatro di figura” in N. Pasqualicchio (ed.), *Caro Mostro. Duecento anni di Frankenstein* (Fiorini Editore, 2022); “Riscrivere Gozzi con le figure: *Il Mostro Turchino* di Tonino Conte” in J. Carou Gutiérrez (ed.), *Il futuro retrospettivo: conservatorismo e innovazione nell'opera di Carlo Gozzi* (Lineadacqua, 2022); “Journey into Hell: a tour through puppetry” in *Skenè*, vol. 8, n°1 (2022); “Due cuori e una baracca” in Luca Loglio (ed.), *Facevamo Teatro – Giuseppina Cazzaniga e Benedetto Ravasio, una vita da burattinai*, (Libri Aparte, 2022).

Session 3 - 14.45-16.00

Anna Leone - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Quand les écritures pour marionnettes côtoient les écritures pour les acteurs. Le répertoire de la famille Ferraiolo (19e et 20e siècles)

Anna Leone a soutenu une thèse en anthropologie à l'EHESS (Paris) sur l'*opera dei pupi* à Palerme et les *guarattelle* napolitaines (*Pupi et guarattelle. Une Korémachie italienne*, Classiques Garnier, 2022), dédiée notamment à leur histoire et à leurs représentations. Elle a publié « La voix de Pulcinella et l'artifice qui restitue la voix au corps » (*Fabula / Les colloques*, 2018). Elle a étudié également le renouveau d'un ancien culte des ossements, au sein du Labex CAP (« Ex-voto et têtes de mort », *Cahiers du CAP*, n° 9, 2021). Comme chercheuse post-doctorante pour *PuppetPlays*, elle travaille sur les textes des théâtres de marionnettes de l'Italie méridionale.

Anna Leone defended a thesis in anthropology at the EHESS (Paris) on the *opera dei pupi* of Palermo and the Neapolitan *guarattelle* (*Pupi et guarattelle. Une Korémachie italienne*, Classiques Garnier, 2022), dedicated in particular to their history and performances. She has published “The voice of Pulcinella and the artifice that restores the voice to the body” (*Fabula / Les colloques*, 2018). She has also studied the revival of an ancient cult of bones, within the Labex CAP (“Ex-voto et têtes de mort”, *Cahiers du CAP*, n° 9, 2021). As a post-doctoral researcher for *PuppetPlays*, she works on the texts of Southern Italian puppet theatres.

Jo-Ann Cavallo - COLUMBIA UNIVERSITY

*The Sarina Family and Giusto Lodico's *Storia dei paladini*: The Paladins of France among Hand Puppeteers in Northern Italy (1880-1958)*

Jo Ann Cavallo (docteur de l'Université de Yale, 1987) est professeure d'italien et directrice du Département d'Italian de l'Université Columbia à New-York. Elle a publié de nombreux ouvrages sur la littérature et la culture italiennes, notamment *Boiardo's Orlando Innamorato: An Ethics of Desire* (Fairleigh Dickinson University Press, 1993), *The Romance Epics of Boiardo, Ariosto, and Tasso: From Public Duty to Private Pleasure* (University of Toronto Press, 2004), *The World beyond Europe in the Romance Epics of Boiardo and Ariosto* (University of Toronto Press, 2014), ainsi que sur les traditions populaires mettant en scène des récits épiques. Son dernier livre, *The Sicilian Puppet Theater of Agrippino Manteo (1884-1947): The Paladins of France in America*, est à paraître dans la collection Anthem World Epic and Romance (Anthem Press).

Jo Ann Cavallo (PhD, Yale, 1987) is Professor of Italian and current chair of the Department of Italian, Columbia University. She has published widely on Italian literature and culture, including *Boiardo's Orlando Innamorato: An Ethics of Desire* (Fairleigh Dickinson University Press, 1993), *The Romance Epics of Boiardo, Ariosto, and Tasso: From Public Duty to Private Pleasure* (University of Toronto Press, 2004), *The World beyond Europe in the Romance Epics of Boiardo and Ariosto* (University of Toronto Press, 2014), and on popular traditions dramatizing epic narratives. Her latest book, *The Sicilian Puppet Theater of Agrippino Manteo (1884-1947): The Paladins of France in America*, is forthcoming in the Anthem World Epic and Romance series.

Yanna Kor - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Le texte pour marionnettes comme lieu d'élaboration et d'ébranlement de l'identité régionale : le cas du Nord de la France

Yanna Kor est docteure en études théâtrales et spectacle vivant (Université Paul-Valéry Montpellier 3, 2019). Sa thèse, *Les Théâtres d'Alfred Jarry : l'invention de la scène 'pataphysique'*, est parue aux éditions Otrante en 2022. Elle a co-organisé, avec Didier Plassard et Corinne Saminadayar-Perrin, le colloque *Littérature-monstre. Une tératologie de l'art et du social (1848-1914)* (Presses Universitaires de Liège, 2020). Elle a publié plusieurs articles, parmi lesquels « Ubu, Jarry et Gémier : entre Anti-mâle et Sur-mâle » (*European Drama and Performance Studies*, n° 12, 2019) et « Between the jubilation of triumph and the pain of defeat: the Franco-Prussian War narrated by French puppet theatres» (*Puppetry International*, n° 53, 2023). Dans le cadre d'un contrat postdoctoral pour *PuppetPlays*, elle a réalisé une étude sur le répertoire militaire des théâtres de marionnettes du Nord de la France entre 1871 et 1914.

Yanna Kor holds a PhD in theatre and performing arts studies (Université Paul-Valéry Montpellier 3, 2019). Her thesis, *Les Théâtres d'Alfred Jarry : l'invention de la scène 'pataphysique'*, was published by Otrante in 2022. She co-organised, with Didier Plassard and Corinne Saminadayar-Perrin, the conference *Littérature-monstre. Une tératologie de l'art et du social (1848-1914)* (Presses Universitaires de Liège, 2020). She has published several articles, including “Ubu, Jarry et Gémier: entre Anti-mâle et Sur-mâle” (*European Drama and Performance Studies*, n° 12, 2019) and “Between the jubilation of triumph and the pain of defeat: the Franco-Prussian War

narrated by French puppet theatres" (*Puppetry International*, n° 53, 2023). During a postdoctoral contract for *PuppetPlays*, she carried out a study on the military repertoire of puppet theatres in Northern France between 1871 and 1914.

Session 4 - 16.15-17.05

Christine Zurbach - UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Les pièces du marionnettiste João Paulo Seara Cardoso

Christine Zurbach est professeure en études théâtrales à l'Université d'Évora. Elle est spécialiste des formes populaires du théâtre de marionnettes au Portugal. Principales publications : *Teatro de marionetas: tradição e modernidade* (Casa do Sul, 2002), *Autos, passos e bailinhos, os textos dos Bonecos de Santo Aleixo* (Caso do Sul, 2007).

Christine Zurbach is professor in drama and performance studies at the University of Évora. She is a specialist in popular forms of puppet theatre in Portugal. Main publications: *Teatro de marionetas: tradição e modernidade* (Casa do Sul, 2002), *Autos, passos e bailinhos, os textos dos Bonecos de Santo Aleixo* (Caso do Sul, 2007).

Wesley Fontenele - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Dom Roberto dans les Archives nationales de la Torre do Tombo (Lisbonne) : le théâtre de Maitre Gil par Augusto de Santa-Rita

Acteur et enseignant de théâtre à Rio de Janeiro, Wesley Fontenele prépare actuellement une thèse en co-tutelle entre le Brésil et la France. Ses recherches, effectuées sous la direction de Didier Plassard (Université Paul-Valéry Montpellier 3) et de Wagner Francisco Araújo Cintra (UNESP, São Paulo), portent sur *Le Mamulengo et le Dom Roberto : dramaturgies, personnages, le répertoire traditionnel et ses transformations au Brésil et au Portugal*.

Actor and theatre pedagogue in Rio de Janeiro, Wesley Fontenele is currently preparing a PhD thesis both in Brasil and France. His research, co-supervised by Didier Plassard (Université Paul-Valéry Montpellier 3) and Wagner Francisco Araújo Cintra (UNESP, São Paulo), focuses on *Mamulengo and Dom Roberto: dramaturgies, characters, traditional repertoire and its transformations in Brazil and Portugal*.

Mercredi 24 Mai /Wednesday 24 May

Session 5 - 09.45-11.00

Lars Rebehn - STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN

Writing Puppet Plays under the Conditions of Censorship - Using the Example of the German Democratic Republic

Ethnologue et historien de la culture, Lars Rebehn s'est formé en études folkloriques et en histoire économique et sociale à l'université de Hambourg, où il a soutenu un mémoire sur les marionnettistes hambourgeois au 19e siècle. Depuis 1997, il est conservateur de la Collection de théâtre de marionnettes au Musée d'Art Populaire Saxon de Dresde. Ses recherches portent sur le jeu traditionnel des marionnettes dans le centre de l'Allemagne, sur le répertoire et sur l'art de la marionnette en RDA.

Lars Rebehn, ethnologist and cultural historian, studied folklore studies and social and economic history at the

University of Hamburg, where he wrote a thesis on Hamburg marionette players in the 19th century. Since 1997, he is curator of the Puppet Theatre Collection in the Museum of Saxon Folk Art in Dresden. His research focuses on traditional marionette theatre in Central Germany, on the repertoire and on puppetry in the GDR.

Francesca di Fazio - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

Des formes « post-traditionnelles » : une hypothèse sur la production dramatique contemporaine des marionnettistes italiens

Francesca Di Fazio est post-doctorante à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 dans le cadre du projet *PuppetPlays*. Elle a soutenu en 2022 son doctorat à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, en cotutelle avec l'Université Alma Mater Studiorum de Bologne : *La Marionnette et son drame. Les dramaturgies pour le théâtre de marionnettes contemporain en France et en Italie (1980-2020)*. Ses recherches portent sur les écritures pour le théâtre de marionnettes et sur les dramaturgies contemporaines, auxquelles elle s'intéresse également en tant qu'autrice et dramaturge.

Francesca Di Fazio is a post-doctoral fellow at the University Paul-Valéry Montpellier 3 in the framework of the *PuppetPlays* project. She defended in 2022 her PhD at the University Paul-Valéry Montpellier 3, in co-supervision with the University Alma Mater Studiorum of Bologna: *La Marionnette et son drame. Les dramaturgies pour le théâtre de marionnettes contemporain en France et en Italie (1980-2020)*. Her research focuses on puppet playwriting and contemporary drama, in which she is also interested as an author and a playwright.

Carole Guidicelli - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

L'écriture, ou la face cachée du théâtre de Philippe Genty

Carole Guidicelli est ingénierie de recherche pour le projet *PuppetPlays*. Diplômée en Lettres modernes de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, docteure en études théâtrales de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, elle travaille depuis plusieurs années dans le domaine de la marionnette, comme enseignante à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, chercheuse, dramaturge (compagnie Succursale 101), chargée d'étude et de développement à l'Institut International de la Marionnette. Elle a été co-rédactrice en chef de *La Marionnette sur toutes les scènes* (Art Press2, n° 38, 2015) et a publié les actes du colloque *Surmarionnettes et mannequins / Übermarionettes and mannequins* (L'Entretemps, 2013), ainsi que de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Elle a aussi dirigé la collection numérique « Classe Théâtre » pour les éditions Nathan.

Carole Guidicelli is Research Engineer for *PuppetPlays*. Graduated in Modern Literature from the University Paul-Valéry Montpellier 3 and Doctor in Drama and Performance Studies from the University Paris 3 Sorbonne Nouvelle, she has been working since 2009 in the field of puppetry, as a teacher at the Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, researcher, dramaturge (Company Succursale 101). She was in charge of study and development at the Institut International de la Marionnette, and edited the proceedings of the international conference *Surmarionnettes et mannequins / Übermarionettes and mannequins* (Institut International de la Marionnette / L'Entretemps, 2013). She has also published many articles in national and international journals. She was co-editor of *La Marionnette sur toutes les scènes* (Art Press2, n° 38, 2015) and she has directed the digital series « Classe Théâtre » for the Nathan publishing house.

Intervenants SPEAKERS

Session 6 - 12.00-13.00

Toni Rumbau - MARIONNETTISTE / PUPPETEER, BARCELONA Le double et la marionnette : un moteur dramaturgique

Toni Rumbau est marionnettiste, auteur dramatique, romancier et critique théâtral. Diplômé en Littérature espagnole de l'Université de Barcelone, il crée en 1976 la compagnie de théâtre de marionnettes La Fanfara, puis devient le directeur artistique du Teatro Malic (1984-2002). Il a créé en solo les spectacles de marionnettes et d'ombres *A Dos Manos* (1987), *La Sombra y el Doble* (1999) et *A Manos Llenas* (2009) et écrit les livrets des opéras *Eurídice y los Títeres de Caronte* (2001) et *Salón de Anubis* (2007) pour le compositeur Joan Albert Amargós. Il a publié en 2012 *Rutas de Polichinela. Títeres y Ciudades de Europa* (Arola Editors, 2012) et a fondé, la même année, la revue numérique *titeresante.es* (en castillan) avec ses pages jumelles *putxinelli.cat* (en catalan) et *puppetring* (en anglais et en français).

Toni Rumbau is a puppeteer, playwright, novelist and theatre critic. He graduated in Spanish literature from the University of Barcelona and in 1976 founded the puppet theatre company La Fanfara. He was artistic director of Teatro Malic (1984-2002). He has created the solo puppet and shadow shows *A Dos Manos* (1987), *La Sombra y el Doble* (1999) and *A Manos Llenas* (2009), and wrote the librettos for the operas *Eurídice y los Títeres de Caronte* (2001) and *Salón de Anubis* (2007) for the composer Joan Albert Amargós. In 2012 he published *Rutas de Polichinela. Títeres y Ciudades de Europa* (Arola Editors, 2012) and in the same year founded the digital magazine *titeresante.es* (in Castilian) with its sister pages *putxinelli.cat* (in Catalan) and *puppetring* (in English and French).

Shaday Larios - MARIONNETTISTE / PUPPETEER, AGENCIA EL SOLAR. DETECTIVES DE OBJECTOS

Object detectives. Dramaturgies of documentary objects

Shaday Larios est objectologue. Titulaire d'un doctorat en arts du spectacle de l'Université autonome de Barcelone et diplômée en littérature espagnole de l'université de Guanajuato (Mexique), elle a fondé la troupe de théâtre d'objets Microscopía Teatro en 2004. Elle se consacre à la recherche-création en « théâtre documentaire d'objets », et dirige avec Jomi Oligor la compagnie Oligor y Microscopía. Elle a fondé, avec Jomi Oligor et Xavi Bobés, le collectif El Solar, Agence de détectives d'objets, qui explore les liens entre le voisinage, la mémoire, la scène et les objets quotidiens. Elle enseigne et donne des conférences dans de nombreuses institutions, et elle a publié plusieurs articles sur la poétique contemporaine du théâtre de formes animées. Son texte *Escenarios post-catástrofe : filosofía escénica del desastre*, a remporté le Prix international de l'essai théâtral 2010, organisé par l'Instituto Nacional de Bellas Artes. Elle est l'auteur du livre *Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil* (Paso de Gato, 2018).

Shaday Larios is an objectologist. She holds a doctorate in Performing Arts from the Autonomous University of Barcelona and a degree in Spanish Literature from the University of Guanajuato (Mexico). She founded the object theatre company Microscopía Teatro in 2004. She devotes herself to the research-creation of the « documentary object theatre », and is with Jomi Oligor co-director of the company Oligor y Microscopía. Together with Jomi Oligor and Xavi Bobés, she founded the collective El Solar, Agency of Object Detectives, which explores the links between

neighbourhood, memory, the stage and everyday objects. She teaches and lectures in many institutions and has published several articles on the contemporary poetics of theatre of animated forms. Her text *Escenarios post-catástrofe: filosofía escénica del desastre*, won the 2010 International Prize for theatrical essays, organised by the Instituto Nacional de Bellas Artes. She is the author of the book *Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil* (Paso de Gato, 2018).

Session 7 - 14.40-15.30

Cécile Decaix - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 Tracing the Steps of Victorian Marionette Scripts: Locating and Reconstructing Lost Puppet Texts

Cécile Decaix a un doctorat en études anglophones, avec une thèse soutenue en 2019 à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 sur L'Eneydos de William Caxton (1490) : sur les traces d'un traducteur de Virgile dans la première modernité anglaise. Elle a enseigné dans les universités Aston (Birmingham), King Edward VI High School for Girls (Birmingham), Rennes 2, Paul-Valéry Montpellier 3. Ses recherches s'articulent autour de la transmission, de la circulation et de la réception des textes de l'Antiquité et du Moyen Âge dans l'Angleterre Tudor sur les plans littéraire et historique, avec un intérêt particulier pour les figures mythologiques féminines.

Cécile Decaix holds a PhD in English Studies, with a thesis on L'Eneydos de William Caxton (1490) : sur les traces d'un traducteur de Virgile dans la première modernité anglaise (Université Paul-Valéry Montpellier 3, 2019). She has taught at Aston University (Birmingham), King Edward VI High School for Girls (Birmingham), Université Rennes 2, Université Paul-Valéry Montpellier 3. Her research focuses on the transmission, circulation and reception of ancient and medieval texts in Tudor England from a literary and historical perspective, with a particular interest in female mythological figures.

Sophie Courtade - UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 La compagnie Amoros et Augustin. Une écriture contemporaine pour les ombres, entre mythes et cinéma

Titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art et d'un master de lettres modernes, Sophie Courtade prépare sa thèse de doctorat sous la direction de Didier Plassard, dans le cadre du projet *PuppetPlays*. Cette thèse porte sur les théâtres d'ombres en Europe de l'Ouest (du 18e siècle au début du 20e siècle). À partir de pièces et de documents issus de fonds européens, elle cherche à cerner ce qu'on entend par « théâtre d'ombres », en dégageant des répertoires, d'éventuelles filiations et des dramaturgies propres.

Sophie Courtade has a Master's degree in Art History and a Master's degree in Modern Literature. She is a PhD candidate of the ERC project *PuppetPlays*, under the supervision of Professor Didier Plassard. Her thesis focuses on shadow theatre in Western Europe (from the 18th to the early 20th century). Based on plays and documents from European collections, she tries to define what is meant by "shadow theatre", identifying repertoires, possible filiations and specific dramaturgies.

Session 8 - 16.30-17.20

Jaume Lloret i Esquierdo - UNIVERSIDAD DE ALICANTE L'écriture pour marionnettes de trois marionnettistes valenciens contemporains

Docteur en Philologie Catalane, Jaume Lloret i Esquierdo a été professeur à l'Université d'Alicante et spécialiste des genres théâtraux populaires et des théâtres de marionnettes. Principales publications : *Els titelles al País Valencià* (Alicante: Université d'Alicante, 2019) ; « The 'Betlem de Tirisiti'. A Nativity Puppet Play » (in Lenke Kovács et Francesc Massip, *Good Tidings made Visible: Re-enactments of the Nativity from the Middle Ages to the Present*, Kassel: Edition Reichenberger, 2020, p. 132-150). Il a aussi collaboré à l'*Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette* (Montpellier, L'Entretemps, 2009).

Doctor in Catalan Philology, Jaume Lloret i Esquierdo was a professor at the University of Alicante and an expert in popular theatrical genres and puppet theatres. Among his publications: *Els titelles al País Valencià* (Alicante: University of Alicante, 2019); “The ‘Betlem de Tirisiti’. A Nativity Puppet Play” (in Lenke Kovács and Francesc Massip, *Good Tidings made Visible: Re-enactments of the Nativity from the Middle Ages to the Present*, Kassel: Edition Reichenberger, 2020, p. 132-150). He was also a contributor to the *World Encyclopaedia of Puppetry Arts*(Montpellier: L'Entretemps, 2009).

Cécile Bassuel-Lobera - CPGE, LYCÉE JOFFRE, MONTPELLIER

L'écriture dramatique de Jaume Policarpo (Bambalina Teatre Practicable) : « imaginer un échafaudage pour soutenir l'œuvre de nos rêves »

Cécile Bassuel-Lobera est une ancienne élève de l'ENS-Ulm et enseigne en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles littéraires à Montpellier. Sa thèse de doctorat en études ibériques et latino-américaines s'intitule : *Poésie plastique et plastique scénique. La dimension visuelle du théâtre de Federico García Lorca (1925-1931)* (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, 2007). Ses recherches portent sur les rapports entre théâtre et arts plastiques et sur les motifs du corps-objet dans l'art (masque, mannequin, poupée, marionnette) dans l'aire hispanique.

Cécile Bassuel-Lobera is a former student of the ENS-Ulm and teaches in the Classes Préparatoires aux Grandes Écoles in Montpellier. Her PhD thesis in Iberian and Latin American studies is entitled: *Poésie plastique et plastique scénique. La dimension visuelle du théâtre de Federico García Lorca (1925-1931)* (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, 2007). Her research focuses on the relationship between theatre and visual arts and on the body-object motifs in art (mask, mannequin, doll, puppet) in the Hispanic area.

Michelle Oing - STANFORD UNIVERSITY

Présentation du projet / Project presentation Early Modern European Puppetry

Michelle K. Oing est une spécialiste de l'art et de l'architecture de la fin du Moyen Âge, qui se concentre sur l'intersection de la sculpture et de la performance dans l'Europe catholique. Elle a obtenu son doctorat en histoire de l'art et de l'architecture en 2020 à l'université de Yale et est actuellement titulaire d'une bourse postdoctorale Mellon au Center for the Humanities

de l'Université de Stanford. Son projet actuel examine le rôle de la sculpture mobile en Europe du Nord à travers le cadre conceptuel de la marionnette, en accordant une attention particulière aux notions de jeu et de découverte. En associant les connaissances de l'histoire de l'art et des études théâtrales, son travail cherche à mettre en évidence l'interaction dynamique entre les humains et les objets dans la création du sens.

Michelle K. Oing is a scholar of late medieval art and architecture, focusing on the intersection of sculpture and performance in Catholic Europe. She received her PhD in the History of Art and Architecture in 2020 from Yale University, and is currently a Postdoctoral Mellon Fellow at Stanford's Center for the Humanities. Her current project examines the role of moveable sculpture in Northern Europe through the conceptual framework of puppetry, paying particular attention to notions of play and discovery. Bringing together insights from art history and performance studies, Dr. Oing's work seeks to highlight the dynamic interaction of humans and objects in the creation of meaning.

Nicole Sheriko - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Présentation du projet / Project presentation Early Modern European Puppetry

Nicole Sheriko est Junior Research Fellow au Christ's College (Cambridge), spécialisée dans la littérature de la Renaissance, l'histoire du théâtre et la culture matérielle. Elle est titulaire d'une licence de Northwestern et d'un doctorat de Rutgers. À partir de l'automne 2023, elle sera *assistant professor* en Études Anglaises à Yale. Ses recherches portent sur la culture du divertissement de la Renaissance, en particulier sur les spectacles populaires, et elle achève un livre sur le théâtre de marionnettes, l'art clownesque et les animaux sur scène. Son prochain ouvrage portera sur la magie et la médecine dans le théâtre populaire.

Nicole Sheriko is a Junior Research Fellow at Christ's College, Cambridge, specializing in Renaissance literature, theater history and material culture. She holds a BA from Northwestern, a PhD from Rutgers, and from fall 2023 will be Assistant Professor of English at Yale. Her research considers Renaissance entertainment culture, especially popular performance, and she is completing a book on puppet theater, clowning, and performing animals. Up next is a book on magic and medicine on the popular stage.

Jeudi 25 Mai / Thursday 25 May

Session 9 - 09.45-10.35

Catarina Firmo - UNIVERSIDADE DE LISBOÃ

Playlists et plateaux de narration chez A Tarumba.

Catarina Firmo est docteure en Études portugaises et en Études théâtrales à l'Université de Paris 8, en co-tutelle avec le Centre d'études théâtrales de l'Université de Lisbonne. Elle est chercheuse au Centre d'études théâtrales de l'Université de Lisbonne dans un projet dédié au théâtre de marionnettes contemporain, et enseigne au Département de théâtre de l'École supérieure d'éducation de Lisbonne. Elle a notamment publié avec Miguel Falcão *Marionetas e formas animadas, Teorias e práticas* (Companhia das Ilhas, 2019) et *Matière, paysage et récit dans le théâtre de marionnettes* (Le Manuscrit, 2022).

Intervenants SPEAKERS

Catarina Firmo holds a PhD in Portuguese Studies and Theatre Studies at the University Paris 8, in co-supervision with the Centre for Theatre Studies of the University of Lisbon. She is a researcher at the Centre for Theatre Studies of the University of Lisbon in a project dedicated to contemporary puppet theatre, and teaches at the Theatre Department of the Higher School of Education in Lisbon. Her publications include *Marionetas e formas animadas, Teorias e práticas* (Companhia das Ilhas, 2019) with Miguel Falcão and *Matière, paysage et récit dans le théâtre de marionnettes* (Le Manuscrit, 2022).

Hana Ribi - ZURICH

The Tradition of Socially Critical Puppet Cabaret and Anti-war Texts in Switzerland - Jakob Flach and Fred Schneckenburger

Hana Ribi est écrivaine, metteuse en scène, commissaire d'exposition et marionnettiste. Elle a cofondé le Zürcher Puppen Theater (aujourd'hui Theater Stadelhofen). Principales publications : *Fred Schneckenburgers Puppencabaret, 1947-1966* (Münchner Stadtmuseum, 1991), *Edward Gordon Craig, Figur und Abstraktion* (Theaterkultur Verlag, 2000).

Hana Ribi is writer, stage director, exhibition curator and puppeteer. She co-founded the Zürcher Puppen Theater (now Theater Stadelhofen). Main publications : *Fred Schneckenburgers Puppencabaret, 1947-1966* (Münchner Stadtmuseum, 1991); *Edward Gordon Craig, Figur und Abstraktion* (Theaterkultur Verlag, 2000).

Session 10 - 11.15-12.30

Mascha Erbelding - MÜNCHNER STADTMUSEUM

Hamlet et nous. Hamlet as inspiration for puppet theatres

Mascha Erbelding est directrice de la Collection de théâtres de marionnettes du Musée de la Ville de Munich. Depuis 2007, elle est directrice artistique et organisatrice du festival international de théâtre de marionnettes Wunder et du festival Kuckuck pour les enfants de 0 à 5 ans. Elle est membre du comité de rédaction du magazine de théâtre de marionnettes *Double*.

Mascha Erbelding is the director of the Puppet Theatre Collection of Munich City Museum. Since 2007 she is the artistic and organisational director of the International Puppet Theatre Festival Wunder and the Kuckuck festival for children 0-5. She is a member of the editorial board of the puppet theatre magazine *Double*.

Jean Boutan - LYCÉE FRANÇAIS DE ZURICH

La marionnette entre deux chaises : Tilla Schmidt-Ziegler, outsider et passeur culturel

Jean Boutan est professeur d'allemand au Lycée français de Zurich. Docteur en études slaves de Sorbonne Université, il a bénéficié de deux contrats post-doctoraux du projet *PuppetPlays*. Le premier a porté sur les versions pour marionnettes de Don Juan en Europe centrale aux 18e et 19e siècles (« De Don Juan à Kasperl : le devenir populaire d'un mythe européen dans le théâtre de marionnettes en Europe centrale », in *Revue de littérature comparée*, n° 1 - 2023), le second sur l'œuvre de Franz von Poccì (étude à paraître).

Jean Boutan teaches German at the Lycée français de Zurich. He holds a PhD in Slavic Studies from Sorbonne University and was twice a post-doctoral fellow for *PuppetPlays*. His

research, during the first contract, focused on the puppet versions of Don Juan in Central Europe in the 18th and 19th centuries (« De Don Juan à Kasperl : le devenir populaire d'un mythe européen dans le théâtre de marionnettes en Europe centrale », in *Revue de littérature comparée*, n° 1 - 2023) ; and, during the second contract, on Franz von Poccì's plays (study to be published).

Gerd Taube - GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT

On the Practice of Literary Adaptation (Children's Book Adaptation) in Contemporary Puppet Theatre in Germany in the 21st Century

Gerd Taube est professeur honoraire à l'Université Goethe de Francfort et directeur du *Kinder- und Jugendtheaterzentrum* de la République Fédérale d'Allemagne. Principales publications : *Puppenspiel als kulturhistorisches Phänomen* (Niemeyer, 1995) ; *55 Monologe für Kinder- und Jugendtheater* (Henschel, 2008) ; *Kulturelle Bildung für alle!* (kopaed, 2013) ; *Das Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland* (Peter Lang, 2015).

Gerd Taube is honorar professor at the University Goethe in Frankfurt and director of the *Kinder- und Jugendtheaterzentrum* of the Federal Republic of Germany. Main publications : *Puppenspiel als kulturhistorisches Phänomen* (Niemeyer, 1995) ; *55 Monologe für Kinder- und Jugendtheater* (Henschel, 2008), *Kulturelle Bildung für alle!* (kopaed, 2013), *Das Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland* (Peter Lang, 2015).

Session 11 - 16.15-17.05

Eloi Recoing - UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3

La poule aux œufs d'or et le diable (Sur le Faust d'Alain Recoing)

Issu d'une famille de marionnettistes, Éloi Recoing est auteur, traducteur, dramaturge, metteur en scène et universitaire. Il a été l'assistant d'Antoine Vitez au Théâtre National de Chaillot et à la Comédie-Française, et il a fondé la Compagnie du Passeur en 1987. Il a été, de 2014 à 2018, directeur de l'Institut International de la Marionnette et de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. Il est maître de conférences à l'Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle et président du Théâtre aux Mains Nues. Ses pièces pour marionnettes ont été rassemblées dans *La Conjecture de Babel et autres textes* (Actes Sud-Papiers, 2016).

Born into a family of puppeteers, Éloi Recoing is an author, translator, playwright, director and academic. He was Antoine Vitez's assistant at the Théâtre National de Chaillot and the Comédie-Française, and founded the Compagnie du Passeur in 1987. From 2014 to 2018, he was the director of the Institut International de la Marionnette and of the École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. He is assistant professor at the University Paris 3-Sorbonne Nouvelle and president of the Théâtre aux Mains Nues. His plays for puppets have been collected in *La Conjecture de Babel et autres textes* (Actes Sud-Papiers, 2016).

Paul Piris - MARIONNETTISTE / PUPPETEER, ROUGE28 THEATRE

Deux dramaturgies de la co-présence chez la Compagnie Mossoux-Bonté

Paul Piris est metteur en scène et chercheur indépendant. Titulaire d'un master en mise en scène et d'un doctorat en marionnettes de la Royal Central School of Speech and

Drama à Londres, il est le cofondateur et directeur artistique de la compagnie Rouge 28 Theatre. Dans ses mises en scène, il combine la marionnette et d'autres formes théâtrales pour questionner la façon dont la réalité peut être perçue et imaginée. En collaboration avec Aya Nakamura, il écrit, met en scène, conçoit le son et la vidéo de leurs spectacles. Il a notamment publié dans *Puppetry International*, *Puppet Notebook*, *The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance* (Routledge, 2015) et *Interactions entre le vivant et la marionnette* (Artois Presses Université, 2019).

Paul Piris is a stage director and an independent researcher. He holds a MA in directing and a PhD in puppetry from the Royal Central School of Speech and Drama in London, and is the co-founder and artistic director of the company Rouge 28 Theatre. In his productions, he combines puppetry with other performance forms in order to investigate how reality can be perceived and imagined. In close collaboration with Aya Nakamura, he writes and directs as well as designs the sound and video of their shows. He has published in *Puppetry International*, *Puppet Notebook*, *The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance* (Routledge, 2015), and *Interactions entre le vivant et la marionnette* (Artois Presses Université, 2019).

Conclusions - 17.20-18.00

Cristina Grazioli - ITALIE /ITALY

Cristina Grazioli est professeure à l'Université de Padoue où elle enseigne l'histoire du théâtre et du spectacle, l'histoire de la mise en scène et l'histoire et esthétique de la lumière au théâtre. Ses axes de recherches portent sur le théâtre allemand entre 19e et 20e siècles, sur les poétiques de la marionnette, les conceptions de la lumière et l'éclairage de scène et leurs implications dramaturgiques. Parmi ses publications : *Lo specchio grottesco. Marionette e automi sulla scena tedesca del primo '900* (Esedra, 1999), *Luce e ombra. Storia, teorie e pratiche dell'illuminazione teatrale* (Laterza, 2008). Elle a été corédactrice avec Didier Plassard du numéro 20 de la revue *Puck (Humain-Non humain*, 2014) et prépare un ouvrage consacré à Rilke et le théâtre.

Cristina Grazioli is professor at the University of Padua where she teaches the history of theatre and performance, the history of stage direction and the history and aesthetics of light in theatre. Her research focuses on German theatre between the 19th and 20th centuries, the poetics of puppetry, conceptions of light and stage lighting and their dramaturgical implications. Among her publications: *Lo specchio grottesco. Marionette e automi sulla scena tedesca del primo '900* (Esedra, 1999), *Luce e ombra. Storia, teorie e pratiche dell'illuminazione teatrale* (Laterza, 2008). She was co-editor with Didier Plassard of issue 20 of the journal *Puck (Humain-Non humain*, 2014) and is preparing a book on Rilke and the theatre.

Alissa Mello - UNIVERSITY OF EXETER

Alissa Mello est artiste de théâtre, chercheuse et titulaire d'une bourse de recherche post-doctorale Marie Skłodowska-Curie à l'Université d'Exeter. Docteure en études théâtrales à la Royal Holloway University de Londres, elle réalise actuellement une étude transhistorique des femmes et du genre dans les spectacles de *Punch and Judy*. Elle a notamment publié avec Claudia Orenstein et Cariad Astles *Women and Puppetry: Critical and Historical Investigations* (Routledge, 2019, prix Nancy Staub de l'UNIMA-USA). En tant que praticienne, elle a cofondé la compagnie Inkfish, a joué et

chorégraphié avec Theodora Skipitares, Anna Kiraly, Jane Catherine Shaw et l'Ishara Puppet Theater. De 2019 à 2022, elle a été directrice du Sandglass Center for Puppetry and Theater Research. Elle est depuis 2023 rédactrice en chef de la revue semestrielle *Puppetry International* de l'UNIMA-USA.

Alissa Mello is a theatre artist, researcher and Marie Skłodowska-Curie Post-doctoral Research Fellow at the University of Exeter. She holds a PhD in Theatre Studies from Royal Holloway University of London, and is currently undertaking a transhistorical study of women and gender in *Punch and Judy* performances. Her publications include, with Claudia Orenstein and Cariad Astles, *Women and Puppetry: Critical and Historical Investigations* (Routledge, 2019, UNIMA-USA Nancy Staub Award). As a practitioner, she co-founded the company Inkfish, performed and choreographed with Theodora Skipitares, Anna Kiraly, Jane Catherine Shaw and Ishara Puppet Theater. From 2019 to 2022, she was the Managing Director of the Sandglass Center for Puppetry and Theater Research. Since 2023 she has been the editor of UNIMA-USA's bi-annual journal *Puppetry International*.

Toni Rumbau - MARIONNETTISTE / PUPPTEER, BARCELONA

Voir plus haut. / See above (session 6).

Pauline Thimonnier - FRANCE

Pauline Thimonnier est dramaturge, autrice et adaptatrice. Après un double cursus universitaire en Lettres modernes et en Études Théâtrales, elle intègre la section « Dramaturgie » de l'École Nationale Supérieure du Théâtre National de Strasbourg. Chargée de cours, elle a enseigné à l'Université Paris 7-Diderot et à l'Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Elle collabore comme autrice et dramaturge avec de nombreuses compagnies de théâtre, de théâtre d'objets et de marionnettes, notamment Plexus polaire, Les Yeux creux, la Casa Volante, Pupella-Noguès, La Muette, Tro-Héol, Colette Garrigan, Yeung Faï, Franck Soehnle, Roland Schön.

Pauline Thimonnier is a playwright, author and adapter. After a double degree in Modern Literature and Theatre Studies, she joined the « Dramaturgy » section of the *École Nationale Supérieure du Théâtre National de Strasbourg*. As a lecturer, she taught at the University Paris 7-Diderot and at the University Paris 3-Sorbonne Nouvelle. She collaborates as an author and dramaturge with numerous theatre, object and puppet theatre companies, including Plexus polaire, Les Yeux creux, la Casa Volante, Pupella-Noguès, La Muette, Tro-Héol, Colette Garrigan, Yeung Faï, Franck Soehnle, and Roland Schön.

PuppetPlays LE PROJET / THE PROJECT

Le projet

PuppetPlays est un projet de recherche sur les écritures théâtrales pour marionnettes dirigé par Didier Plassard, professeur en études théâtrales, et porté par l'Université Paul-Valéry – Montpellier 3. Lauréat de l'appel « Advanced Grant » 2018 du Conseil Européen de la Recherche (ERC), il est financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 (ERC-GA 835193) pendant 5 ans (1er octobre 2019 – 30 septembre 2024).

Les principaux objectifs de *PuppetPlays* sont :

- de rassembler un corpus représentatif de pièces pour marionnettes d'Europe de l'Ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse), du 17e au 21e siècle ;
- d'identifier les caractéristiques d'une écriture théâtrale pour marionnettes selon les époques, les aires culturelles, les conditions de production et les types de public ;
- de mettre en lumière l'apport de ces répertoires à la construction d'une identité culturelle européenne.

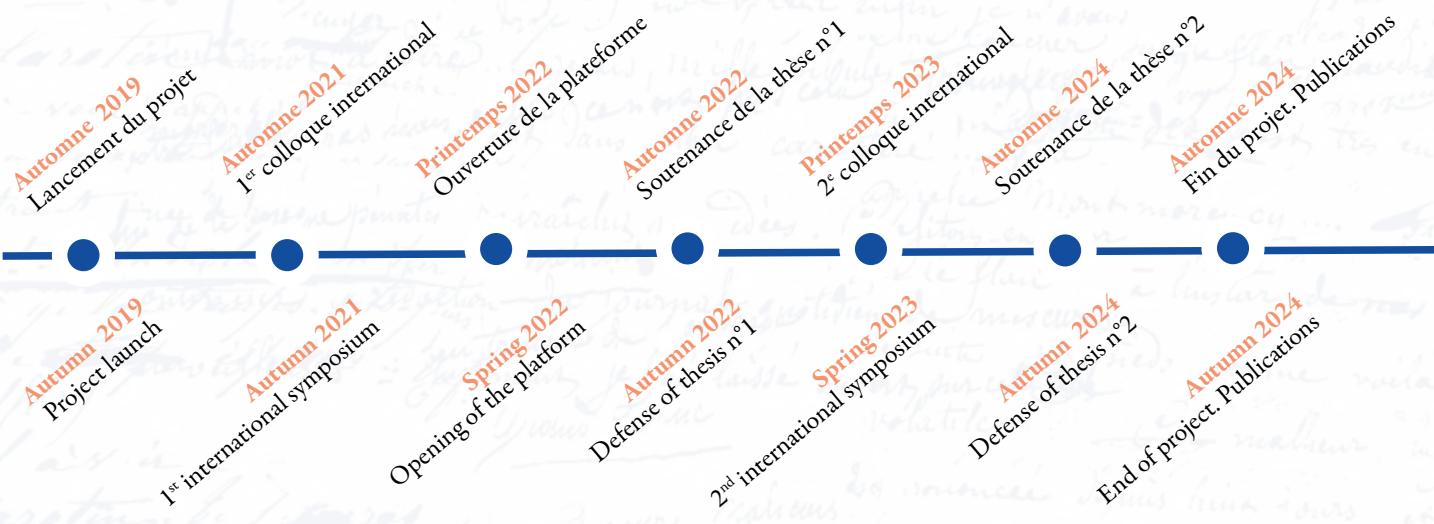
The project

PuppetPlays is a research project on theatrical writing for puppets and marionettes directed by Didier Plassard, professor of theatre studies, and hosted by the Université Paul-Valéry – Montpellier 3. Winner of the 2018 European Research Council (ERC) Advanced Grant call, it is funded by the European Union under the Horizon 2020 programme (ERC-GA 835193) for 5 years (October 1, 2019 - September 30, 2024).

The main objectives of *PuppetPlays* are:

- to gather a representative corpus of plays for puppets and marionettes from Western Europe (Germany, Austria, Belgium, Spain, France, Great Britain, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Switzerland), from the 17th to the 21st century;
- to identify the characteristics of theatrical writing for puppets according to period, cultural setting, production conditions and audience type;
- to highlight the contribution of these repertoires to the construction of a European cultural identity.

Les dates / Dates

La base de données

1 000 références

Les pièces pour marionnettes sont nombreuses, mais difficiles à trouver : beaucoup d'entre elles sont inédites ou publiées de façon confidentielle, et il n'en existe pas de repérage systématique. *PuppetPlays* s'est fixé l'objectif de présenter 1 000 d'entre elles dans une base de données en accès libre et gratuit, permettant à chacun (artiste, chercheur, étudiant, enseignant, responsable culturel, spectateur...) de les découvrir.

Des descriptions détaillées

Présentation (œuvre, auteur, contexte) • Résumé de l'action
 • Dates d'écriture, d'édition, de première représentation
 • Public visé • Liste des personnages • Technique d'animation • Genre indiqué par l'auteur (comédie, tragédie, féerie...) • Registres d'expression (parodique, fantastique, grotesque...) • Procédés théâtraux (quiproquo, monologue, métamorphose...) • Mots-clés thématiques • Médias • Indications de droits (domaine public ou non) • Lien vers des ressources en ligne et indication de traductions existantes.

Une recherche bilingue et multimodale

Requêtes et résultats sont formulés en anglais ou en français. Le moteur de recherche permet :

- la recherche par mots-clés (thème, titre, auteur, personnage...);
- la recherche par filtres (date, langue, technique d'animation, public visé...)
- la recherche sur une carte géographique interactive.

Les ressources associées à la base de données

- un lexique des différentes techniques d'animation
- un dictionnaire des auteurs
- des notices présentant les personnages emblématiques du théâtre de marionnettes
- des parcours découvertes pour approfondir vos connaissances sur la marionnette

The database

1,000 references

Puppet plays are numerous, but difficult to locate: many of them are unpublished or were published privately, and there is no systematic inventory. *PuppetPlays* has set itself the goal of presenting 1,000 of them in a free and open access database, allowing everyone (artists, researchers, students, teachers, cultural managers, audiences, etc.) to explore them.

Detailed descriptions

Description (work, author, context) • Plot summary • Dates of writing, publication, first performance • Target audience • List of characters • Animation technique • Genre specified by the author (comedy, tragedy, fairy tale, etc.) • Expressive register (parodic, fantastic, grotesque, etc.) • Theatrical procedure (mistaken identity, monologue, metamorphosis, etc.) • Thematic keywords • Media • Rights (public domain or not) • Link to online resources and identification of existing translations.

Bilingual and multimodal research

Queries and results are formulated in English or French. The search engine allows:

- a search by keywords (theme, title, author, character...);
- a search by filters (date, language, animation technique, target audience, etc.);
- a search on an interactive map.

Resources associated with the database

- a glossary of the various animation techniques
- a dictionary of authors
- online resources presenting the emblematic characters of the puppet theatre
- activity, tools and tips to deepen your knowledge of puppetry

PuppetPlays L'ANTHOLOGIE / THE ANTHOLOGY

L'anthologie en ligne

300 textes intégraux à lire en langue originale

La plateforme PuppetPlays.eu comporte aussi une sélection de 300 textes inédits décrits dans la base de données, publiés dans leur intégralité. Ces pièces sont reproduites dans leur langue d'origine, nationale ou régionale. Vous y trouverez :

- des pièces anciennes et contemporaines ;
- des textes d'écrivains, mais aussi de marionnettistes ;
- des manuscrits, des éditions anciennes, des versions numériques ;
- des transcriptions modernes accompagnant les manuscrits et imprimés anciens pour en faciliter la lecture.

Des communautés d'usagers pour des transcriptions collaboratives

Pour les textes difficiles à déchiffrer (par exemple des manuscrits en langues régionales), la plateforme *PuppetPlays* fait appel à des communautés d'usagers qui peuvent contribuer, sur un espace dédié, à leur transcription collaborative.

Des textes encodés selon les protocoles internationaux de la TEI

(text encoding initiative) afin d'être intégrés dans les recherches automatisées sur de grands corpus.

The online anthology

300 Full texts in their original language

The PuppetPlays.eu platform also includes a selection of 300 unpublished texts described in the database and published in their entirety. These works are reproduced in their original national or regional language. You will find:

- period and contemporary plays;
- texts by writers, but also by puppeteers;
- manuscripts, period editions, digital versions;
- modern transcriptions alongside the period manuscripts and prints to facilitate reading.

User communities for collaborative transcription

For texts that are difficult to decipher (e.g., manuscripts in regional languages), the PuppetPlays platform draws on communities of users who contribute to their collaborative transcription in a dedicated space.

Texts encoded according to international text encoding initiative (TEI) protocols to be integrated into automated searches of large corpora.

Principales publications scientifiques de *PuppetPlays* / *PuppetPlays' main scientific publications - ARTICLES REVUS PAR LES PAIRS / PEER-REVIEWED ARTICLES*

Prof. Dr. Didier Plassard

- « Western European avant-garde theatre and puppetry: a reappraisal », *Theatralia*, 2022, vol. 25-1, p. 13-26. https://digilib.phil.muni.cz/_flysystem/fedora/pdf/145136.pdf
- « The ERC *PuppetPlays* project : contribution for a non-linear history of the European theatre », *Open Research Europe*, <https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/3-72>

Prof. Dr. Didier Plassard, Dr. Carole Guidicelli

- « Haunted Figures, Haunting Figures: Puppets and Marionettes as Testimonies of Liminal States », *SKENÈ*, Vol. 8, n° 1, 2022, p. 11-34. <https://skenejournal.skeneproject.it/index.php/JTDS/article/view/369/364>

Dr. Francesca Di Fazio

- La Marionnette et son drame. Les dramaturgies pour le théâtre de marionnettes contemporain en France et en Italie (1980-2020)*. Montpellier : 2022. Université Paul-Valéry Montpellier 3, Università degli studi (Bologne, Italie) : thèse de doctorat, spécialité Etudes théâtrales et spectacle vivant, sous la direction de Didier Plassard et Enrico Pitzozzi. <https://www.theses.fr/2022MON30031>
- « Figurations of Evil in Contemporary Puppet Theatre Dramaturgy », *SKENÈ*, Vol. 8, n° 1, 2022, p. 121-142 <https://skenejournal.skeneproject.it/index.php/JTDS/>

Quelques autres ressources / Some other resources

- Web-séminaire *PuppetPlays*, octobre 2020 / *PuppetPlays* web-seminar, October 2020.

Qu'est un répertoire pour marionnettes ? Pratiques du répertoire dans les théâtres de marionnettes anciens ou traditionnels

What is a repertoire for puppet stages? Uses of the repertoire in the old or traditional puppet stages

<https://puppetplays.www.univ-montp3.fr/fr/actualites/deuxieme-seminaire-international>

ou / or

<https://nakala.fr/collection/10.34847/nkl.b64d9he8>

<article/view/366/370>

- « La Iena di San Giorgio. Da leggenda popolare a mito burattinesco », *DNA-Di Nulla Academia Rivista di studi camporesiani*, Vol. 3, n° 1, 2022, p. 67-83. <https://dnacamporesi.unibo.it/article/view/15420/14655>
- « Drammaturgie originali per il teatro di figura contemporaneo. Il *Macbeth all'improvviso* di Gigio Brunello e Gyula Molnàr », in *Arti della performance: orizzonti e culture*, Università di Bologna, n° 13, 2021, p. 585-596. <http://amsacta.unibo.it/6823/>
- (avec / with) Marta Cuscunà, « Animatronica e componentistica industriale applicate alla scena », *Arti della performance: orizzonti e culture*, Università di Bologna, n° 13, 2021, p. 105-115. <http://amsacta.unibo.it/6823/>
- « Engendrer le génos. Insolites familles de bois dans le théâtre de Gigio Brunello », *À l'épreuve*. Université Paul Valéry – Montpellier 3, 2021. <https://alepreuve.org/content/engendrer-le-genos-insolites-familles-de-bois-dans-le-theatre-de-gigio-brunello>

Dr. Jean Boutan

- « Death, the Devil and the Wife: Danse Macabre Motifs in Nineteenth-Century Puppetry, from Punch to Kasperl », *SKENÈ*, Vol. 8, n° 1, 2022, p. 103-120. <https://skenejournal.skeneproject.it/index.php/JTDS/article/view/362/369>
- « De Don Juan à Kasperl : le devenir populaire d'un mythe européen dans le théâtre de marionnettes en Europe centrale », *Revue de littérature comparée*, n°1-2023.

- 1er Colloque international *PuppetPlays*, octobre 2021/1st *PuppetPlays* international Conference, October 2021

L'écriture littéraire pour marionnettes en Europe de l'Ouest (17e-21e siècles)

Literary writing for puppets and marionettes in Western Europe (17th-21st centuries)

<https://puppetplays.www.univ-montp3.fr/fr/publications/1er-colloque-international-puppetplays>

ou / or

<https://nakala.fr/collection/10.34847/nkl.b7fa5e8>

- Table ronde *Faire parler les objets* (Théâtre Le Mouffetard, Paris, 09/06/2022) [French only]

<https://puppetplays.www.univ-montp3.fr/fr/evenements/video-lancement-plateforme-puppetplays-table-ronde-faire-parler-objets>

Mode d'emploi HOW-TO

Comment suivre le colloque ?

En présentiel

Toutes les sessions du colloque se déroulent en présentiel à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, en accès libre. [VOIR PAGE 34 : INFORMATIONS PRATIQUES](#)

Certains intervenants se trouveront à distance. Leurs interventions portent le symbole

À distance

Le colloque peut être suivi dans son intégralité en visioconférence sur Zoom.

Connectez vous à la visioconférence sur Zoom :

1. Ouvrir votre logiciel Zoom ou [zoom.us](#)
2. Cliquer sur « rejoindre »
3. Renseigner l'ID de réunion et votre nom.

Journée 1 :

ID de réunion : 990 0854 1746

Journée 2 :

ID de réunion : 983 3058 9907

Journée 3 :

ID de réunion : 970 0226 3199

Langues et interprétation

Les intervenants s'expriment en français, en anglais ou en italien. Certaines interventions sont traduites simultanément sur Zoom. Vous pouvez accéder à cette traduction en ligne ou dans la salle sur votre propre appareil :

- Les interventions en français et en italien sont traduites simultanément vers l'anglais.
- Les interventions en italien sont aussi traduites simultanément vers le français.

Pour accéder à l'interprétation des interventions :

1. Ouvrir votre logiciel Zoom ou [zoom.us](#)
2. Cliquer sur « rejoindre »
3. Renseigner l'ID de réunion et votre nom
4. Cliquer sur le bouton « interprétation » pour choisir la langue.

Ne ratez rien !

How to attend the conference ?

In person

All sessions of the conference will take place in person at the University Paul-Valéry Montpellier 3, with free access. [SEE NEXT PAGE: PRACTICAL INFORMATION](#)

Some speakers will give a remote presentation. Their interventions are shown with

Remotely

The entire conference can be followed by videoconference on Zoom.

Join the Zoom meetings:

1. Open Zoom desktop app or [zoom.us](#)
2. Click "join"
3. Enter the meeting ID and your display name.

Day 1 :

Meeting ID 990 0854 1746

Day 2 :

Meeting ID 983 3058 9907

Day 3 :

Meeting ID 970 0226 3199

Languages and interpretation

Speakers speak in English, French or Italian. Some interventions are translated simultaneously on Zoom. You can access this traduction online or in the room on your own device:

To access the interpretation:

1. Open Zoom desktop app or [zoom.us](#)
2. Click "join"
3. Enter the meeting ID and your display name.
4. Click on the "interpretation" button to choose the language.

Don't miss anything!

Informations pratiques PRACTICAL INFORMATION

Lieu du colloque /Conference venue

Université Paul-Valéry Montpellier 3
Site Saint-Charles
71 rue du Professeur Henri Serre
34090 Montpellier - France

Arrêts du tramway/ Tramway stops
Place Albert 1er – Saint-Charles (ligne 1)
Albert 1er – Cathédrale (ligne 4)

Colloque /Conference, 23-25 mai/May : Saint-Charles 1, Salle des colloques 1

Projection 23 mai/May: Saint-Charles 2, Auditorium

Spectacle /Show 24 mai/May : Saint-Charles 1, Cour Broussonnet

ENTRÉE LIBRE /FREE ENTRANCE

Colloque international ouvert à tous, en accès libre, en présentiel et en visioconférence
International conference open to all, with free access, in person and by videoconference.

Suivre le colloque à distance /Attending the conference remotely

Voir page précédente / See previous page.

Accéder à l'interprétation simultanée/Accessing simultaneous interpretation

Voir page précédente / See previous page.

Contacts

Responsabilité scientifique /Scientific responsibility

Didier Plassard, chercheur principal /principal investigator: didier.plassard@univ-montp3.fr

Aspects scientifiques et coordination / Scientific issues and coordination

Carole Guidicelli, ingénierie de recherche /research engineer : carole.guidicelli@univ-montp3.fr

Aspects administratifs et techniques / Administrative and technical issues

Claire-Marine Parodi , assistante administrative /administration assistant: claire-marine.parodi@univ-montp3.fr

Téléphone /Phone number
+33 (0)4 11 75 71 84

puppetplays.eu
[puppetplays.www.univ-montp3.fr](http://www.univ-montp3.fr)

DÉCOUVREZ NOTRE PLATEFORME

EXPLORE OUR PLATFORM
PUPPETPLAYS.EU

[puppetplays.eu](http://PUPPETPLAYS.EU)

@ERC_PuppetPlays

Le projet *PuppetPlays* est financé par le Programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne (Grant Agreement ERC 835193).

The *PuppetPlays* project is funded by the European Union's programme for research and innovation Horizon 2020 (GA 835193)..