

1er Colloque international *PuppetPlays* / 1st *PuppetPlays international Conference*

L'ÉCRITURE LITTÉRAIRE POUR MARIONNETTES

EN EUROPE DE L'OUEST (17^E-21^E SIECLES) /

LITERARY WRITING FOR PUPPETS AND MARIONNETTES

IN WESTERN EUROPE (17TH-21ST CENTURIES)

Résumés / Abstracts

Fr : Communications en français (*English translation via ZOOM*)

En : *Papers in English.*

Judi matin / Thursday morning

Conférence introductive / *Keynote*

Didier PLASSARD : La marionnette et l'auteur : pour une lecture des « pièces échappées du feu » / *The marionette and the author: for a reading the "pieces escaped from the fire"* (Fr)

Pièces échappées du feu est le titre d'un petit volume publié en 1717 contenant une farce pour marionnettes, *Polichinelle demandant une place dans l'Académie*, jouée par les Brioché à la Cour de Sceaux. L'auteur de cette farce, Nicolas de Malézieu, est académicien et se moque de l'Académie Française.

La plupart des textes d'écrivains composés pour les théâtres de marionnettes peuvent être dits « échappés du feu », car ils ont souvent été détruits et sont doublement illégitimes : tout à la fois tenus à la marge de la littérature et regardés avec méfiance par les historiens de la marionnette. Pourtant, on observe un entrelacement continu entre ces deux domaines, fait d'emprunts, de prolongements, de rivalités et de modélisations réciproques.

Plutôt que de postuler l'existence d'une spécificité des écritures pour le théâtre de marionnettes, spécificité qui serait méconnue des écrivains, il faut prendre en considération la variété des contextes dans lesquels cet art s'est développé. Ce qui se découvre, alors, est un élargissement progressif des possibilités expressives de ces instruments, élargissement auquel les écrivains ont beaucoup contribué.

Pieces escaped from the fire is the title of a small volume published in 1717 containing a farce for marionettes, Polichinelle asking to enter into the Academy, performed by the Brioché at the Court of Sceaux. The author of this farce, Nicolas de Malézieu, is an academician and makes fun of the Académie Française.

Most writers' texts composed for puppet and marionette theatres could be said to have escaped from the fire, as they have often been destroyed and are doubly illegitimate: at the same time kept on the fringes of literature and viewed with suspicion by puppetry historians. Yet, there is a continuous intertwining of these two fields, made of borrowings, extensions, rivalries and reciprocal modelling.

Rather than postulating the existence of a specificity of puppet and marionette dramaturgy, and pretending that this specificity would be unknown to writers, it is necessary to take into consideration the variety of contexts in which puppetry has developed. What emerges, then, is a progressive broadening of the expressive possibilities of these instruments, a broadening to which literary authors have greatly contributed.

Didier Plassard est professeur en études théâtrales à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 et chercheur principal du projet ERC *PuppetPlays*. / **Didier Plassard** is full professor in drama and performance studies at the Université Paul-Valéry Montpellier 3 and principal investigator of the ERC project *PuppetPlays*. Principales publications / Main publications : *L'Acteur en effigie* (L'Age d'homme, 1992), *Les Mains de lumière* (Institut International de la Marionnette, 1996), Edward Gordon Craig, *Le Théâtre des fous* / *The Drama for Fools* (L'Entretemps, 2014).

1 - Joël HUTHWOHL : Lemerrier de Neuville, de la bohème littéraire aux pièces pour marionnettes / *Lemerrier de Neuville, from the literary bohème to the puppet plays.* (Fr)

Louis Lemerrier de Neuville (1830-1918), journaliste et auteur dramatique, crée en 1860 les *Pupazzi*, un spectacle de marionnettes satiriques qui eut un grand succès pendant le Second Empire et la Troisième République. Un important fonds Lemerrier de Neuville a récemment été acquis par la Bibliothèque nationale de France.

*The journalist and playwright Louis Lemerrier de Neuville (1830-1918) created in 1860 the *Pupazzi*, a satirical puppet show that was very successful during the Second Empire and the Third Republic. An important Lemerrier de Neuville collection has recently been acquired by the Bibliothèque nationale de France.*

Archiviste paléographe et historien du théâtre, **Joël Huthwohl** est directeur du Département des Arts du spectacle à la Bibliothèque nationale de France. / *An archivist-palaeographer and an historian of theatre, **Joël Huthwohl** is director of the Département des Arts du spectacle at the Bibliothèque nationale de France.* Publication / Publication : *La Marionnette : objet d'histoire, œuvre d'art, objet de civilisation* (L'Entretemps, 2014).

2 Marc MARTINEZ : Satire et théâtralité dans les spectacles de marionnette de Henry Fielding et Samuel Foote / *Satire and theatricality in Henry Fielding's and Samuel Foote's marionette shows.* (Fr)

Au XVIIIe siècle, la marionnette suscite un vif engouement auprès du public londonien. Ce genre de spectacle se tient le plus souvent dans les foires estivales ou dans des salles éphémères ouvertes pour l'occasion mais jamais sur la scène des théâtres royaux. Pourtant, deux auteurs, Henry Fielding en 1730 et Samuel Foote dès la fin des années 1750, vont hisser la marionnette sur la scène d'un théâtre du West End, loin des baraques foraines. Pour ces auteurs tiraillés entre la culture populaire et la culture légitime, la marionnette, tout à tour dépréciée et exaltée, fonctionne comme symbole de la dégénérescence de l'art dramatique, comme véhicule de la dénonciation satirique et comme procédé métathéâtral. Je me propose d'analyser comment ces auteurs adaptent le discours dominant à leur pratique satirique tout en maintenant le statut paradoxal de la marionnette.

In the 18th century, the puppet is highly appreciated by the London audience. This kind of show mostly takes place during Summer fairs or in temporary halls opened for this specific occasion, but never on royal theatre stages. However, two writers, Henry Fielding in 1730, and Samuel Foote from the beginning of the 1750s, will bring marionettes on the stage of a West End theatre, far away from fairground booths. For these writers torn between lowbrow and highbrow culture, the puppet, alternatively depreciated and acclaimed, works as a symbol of the degenerated dramatic art, as a means of satirical denunciation, and as a metatheatrical process. I will examine how these authors adapt the dominant discourse to their satirical practice while maintaining the paradoxical status of the marionette.

Marc Martinez est professeur de littérature britannique du XVIIIe siècle à l'Université de Rouen. Il est spécialiste du théâtre, du comique littéraire (satire, ironie, humour, parodie, burlesque), et de la gravure satirique. / *Marc Martinez is professor of 18th century British literature at the University of Rouen. He is a specialist in theatre, literary comedy (satire, irony, humour, parody, burlesque), and satirical engraving.* Principale publication / *Main publication* : *La Satire : littératures française et anglaise* (Armand Colin, 2000).

3 Carole GUIDICELLI : Le répertoire pour marionnettes à gaine de Louis Edmond Duranty, entre virtuosité instrumentale et sophistication dramaturgique / *Louis Edmond Duranty's repertoire for glove puppets, between instrumental virtuosity and dramaturgical sophistication.* (Fr)

Avec le Théâtre de marionnettes du Jardin des Tuileries qu'il inaugure à Paris en 1861, Duranty (1833-1880) entreprend la renaissance littéraire du répertoire de la marionnette à gaine et plus exactement des personnages de Polichinelle et de Pierrot. Tandis que son Polichinelle se montre vif, sournois, plein d'esprit et subversif, son Pierrot, influencé par les pantomimes de Deburau, devient ouvertement méchant. Les 24 pièces de celui que l'on surnommait bientôt « le Molière des marionnettes » sont avant tout destinées, répète l'auteur, « aux esprits naïfs et aux esprits savants » : les enfants et les gens de lettres. Mais il ce corpus constitue aussi un formidable terrain de jeu pour les marionnettistes à gaine. C'est donc ce double mouvement que je voudrais mettre en lumière : d'une part en montrant comment ce répertoire s'est constitué à partir d'une variété d'emprunts à la littérature et au théâtre, d'autre part en observant comment l'écriture est guidée par la prise en compte d'un instrument, la marionnette à gaine, qui y trouve la possibilité d'exprimer sa virtuosité et, même, de dépasser ses limites.

With the Théâtre de marionnettes du Jardin des Tuileries inaugurated in Paris in 1861, Duranty (1833-1880) undertook the literary revival of the repertoire of glove puppets and, more precisely, of the characters Polichinelle and Pierrot. While his Polichinelle is lively, sly, witty and subversive, his Pierrot, influenced by Deburau's pantomimes, becomes openly nasty. The 24 plays by the man who was soon to be called "the Molière of glove-puppets" are above all intended, the author constantly repeats, "for naïve and learned minds": children and literary people. But this corpus also constitutes a formidable playground for glove puppeteers. I will show on the one hand how this repertoire has been built up from a variety of borrowings from literature and theatre, and on the other hand, how the playwriting is guided by the consideration of an instrument, the glove puppet, which finds in it the possibility of expressing its virtuosity, and even of exceeding its limits.

Docteur en études théâtrales de l'Université Paris 3, **Carole Guidicelli** est ingénieur de recherche pour le projet ERC *PuppetPlays*. *A Doctor in Drama and performance studies of the Université Paris 3, **Carole Guidicelli** is research engineer for the ERC project *PuppetPlays*.* Principales publications / *Main publications* : *Surmarionnettes et mannequins / Übermarionnettes and mannequins* (L'Entretemps, 2013), *La Marionnette sur toutes les scènes* (ArtPress 2, 2015, avec D. Plassard).

4 Marine WISNIEWSKI : Les marionnettes de Maurice Sand à Nohant : un répertoire sous influences ? / *Maurice Sand's puppets in Nohant: a repertoire under influence ?* (Fr, via Zoom)

L'existence parallèle, entre 1847 et 1863, de deux théâtres de société – le théâtre des « grands acteurs » et le « petit théâtre » des marionnettes –, cimentées par les liens étroits qui unissent la mère George Sand et le fils et par un lieu partagé, le domaine familial de Nohant, explique qu'il existe entre eux de nombreux points communs, que nous nous proposons de mettre au jour et d'interroger. Nous proposons d'analyser le répertoire bâti par Maurice Sand pour son théâtre de marionnettes, en nous appuyant sur les quelques manuscrits disponibles, et de le mettre en regard du répertoire, également inédit, constitué par George Sand pour son théâtre de société. Nous tenterons ainsi de comprendre comment les interactions avec le théâtre d'acteurs servent la constitution d'un répertoire et d'une écriture spécifiques pour la marionnette, mais également comment la fréquentation des marionnettes innerve en retour la réflexion dramatique et l'éthique théâtrale de George Sand.

The simultaneous existence, between 1847 and 1863, of two society theatres – the theatre of the “great actors” and the “small theatre” of the puppets – reinforced by the strong connections between mother and son, George and Maurice Sand, and by a shared space, the family home in Nohant, explains the numerous aspects these theatres have in common, which we will show and question. We suggest to analyse the repertory built by Maurice Sand for his puppet theatre, by taking into account some accessible manuscripts, and by confronting the repertory (still unpublished) written by George Sand for her society theatre. We will then try to understand how the interactions with the actors' theatre contribute to the building of a repertory and the elaboration of a specific playwriting for puppets, and also how the presence of puppets inspires the dramatic conception and the theatrical ethics of George Sand.

Marine Wisniewski est maîtresse de conférences en littérature française à l'Université Lyon 2. Elle travaille actuellement à l'édition du théâtre de George Sand à Nohant. **Marine Wisniewski** is assistant professor in French literature at the Université Lyon 2. She is currently preparing the edition of *George Sand's Nohant theatre*. Principale publication / Main publication : *Le Cabaret de l'Écluse (1951-1974) : expérience et poétique des variétés* (Presses Universitaires de Lyon, 2016).

5 Francesca CECCONI : Scherzi Comici by Giovanni Battista Zannoni. Three puppet comedies from the early 19th century / *Scherzi Comici* de Giovanni Barrista Zannoni. Trois comédies pour marionnettes du début du 19e siècle. (En)

Scherzi comici, four comedies published from 1819, are the first works written in vernacular Florentine by the historian and anthropologist Giovanni Battista Zannoni (1744-1832). They had a great success because they were very funny, and they were also performed by amateur actors. The Roncioniana Library (Prato) holds three manuscripts of these plays which specify the kind of figures for which the plays were intended: two for string puppets, one for glove puppets. The aim of this paper is to compare these manuscripts in order to determine the reasons why the author chose these instruments.

Scherzi comici, quatre comédies publiées en 1819, sont les premières œuvres écrites en florentin vernaculaire par l'historien et anthropologue Giovanni Battista Zannoni (1744-1832). Rencontrant beaucoup de succès en raison de leur comique, elles ont aussi été jouées par des comédiens amateurs. La bibliothèque Roncioniana (Prato) conserve trois manuscrits de ces pièces qui précisent le type de marionnettes auquel les pièces sont destinées : deux sont pour marionnettes à fils, une pour marionnette à gaine. L'objectif de cette intervention est de comparer ces trois manuscrits afin de déterminer les raisons pour lesquelles l'auteur choisit ces instruments.

Francesca Cecconi est doctorante de Philologie, Littérature et Études théâtrales à l'Université de Vérone. Elle prépare une thèse de doctorat sur le marionnettiste Nino Pozzo de Vérone. / **Francesca Cecconi** is a doctoral candidate in Philology, Literature and Performance Studies at the University of Verona. She works on a PhD dissertation about the Veronese puppeteer Nino Pozzo.

Jeudi après-midi / Thursday afternoon

6 Cristina GRAZIOLI : États de présence : acteurs, marionnettes à fil, marionnettes à gaine sur les scènes de *Siepe a nordovest* de Massimo Bontempelli / *States of presence : actors, marionettes, puppets on the stages of Massimo Bontempelli's Siepe a nordovest* (Fr)

En 1919, Massimo Bontempelli (1878-1960) publie la « farce en prose et en musique » *Siepe a nordovest*, un exemple très réussi d'alternance et de simultanéité des perspectives : celle des personnages en chair et en os, joué par des acteurs et des actrices, et celle du peuple des marionnettes, engagé à protéger leur ville des vents du nord-ouest. L'ensemble du texte joue sur la polyvalence et l'ambiguïté des signes, puisque les deux catégories de présence sont invisibles les unes aux autres. De plus, la scène accueille aussi le marionnettiste, une gitane et un castelet avec des marionnettes à gaine ; ces trois derniers sont dotés d'une « clairvoyance » supérieure et capable de saisir toute l'intrigue. Dans notre contribution, nous analyserons la conception et la rédaction du texte, en tenant compte du fait que l'auteur a certainement été inspiré par la vision d'un spectacle de marionnettes au Teatro Gerolamo de Milan, en décembre 1918.

In 1919, Massimo Bontempelli (1878-1960) publishes the "farce in prose with music" *Siepe a nordovest*, a successful example of alternating and simultaneous perspectives: characters of flesh and blood played by actors, and puppets that want to protect their town from the North-West winds. The whole text playfully intricates polyvalence and semiotic ambiguity because the two categories of presence are invisible for one another. What is more, a puppeteer, a gypsy, and a puppet booth with glove puppets are also on stage; these latter are omniscient and capable to understand the whole story. In our contribution, we will analyse the elaboration and the writing of the text, taking into account the fact that the author has certainly been inspired by a marionette show at the Teatro Gerolamo in Milan in December 1918.

Cristina Grazioli est professeure en histoire du théâtre et des spectacles à l'Université de Padoue. *Cristina Grazioli is professor in history of drama and performance at the University of Padova.* Principales publications : / Main 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), *Humain / Non humain* (Puck, n°20, L'Entretemps, 2014, avec / with D. Plassard).

7 Hana RIBI : Subjects and authors: the years 1920 to 1930 in the "Schweizerisches Marionettentheater" in Zurich / Des sujets et des auteurs : les années 1920-1930 du Schweizerisches Marionettentheater de Zurich. (En)

In 1918 was founded the experimental Schweizerisches Marionettentheater that existed until 1936. This puppet theatre represented classic plays, such as those of Pöcchi, or Faust; musical comedies by Mozart, Offenbach, Donizetti and others, as well as a certain number of plays written by authors like René Morax, Thomas Roffler, Ernst Toller, Daniel Baud-Bovy, Traugott Vogel, Jakob Flach, etc. Carol Gozzi's König Hirsch (The Stag King), revised according to a dadaist aesthetic by René Morax and Werner Wolf, with abstract puppets by Sophie Taeuber-Arp, was the highlight of these productions. The experimental plays break with the tradition of the puppets illustrating a text via movement, and show the synaesthesia of word, form, colour, and movement in an avant-gardist manner.

En 1918 fut fondé le Schweizerisches Marionettentheater expérimental qui exista jusqu'en 1936. Ce théâtre de marionnettes représenta des pièces classiques, comme celles de Pöcchi ou Faust ; des opérettes de Mozart, Offenbach, Donizetti et d'autres, ainsi qu'un certain nombre de pièces écrites par des écrivains tels que René Morax, Thomas Roffler, Ernst Toller, Daniel Baud-Bovy, Traugott Vogel, Jakob Flach, etc. La pièce de Carlo Gozzi *König Hirsch* (Le Roi cerf), réécrite dans une optique dadaïste par René Morax et Werner Wolf, avec des marionnettes abstraites de Sophie Taeuber-Arp, fut le sommet de ces réalisations. Les pièces expérimentales rompaient avec la tradition des marionnettes illustrant un texte à travers le mouvement, et montraient, dans une esthétique d'avant-garde, une synesthésie du mot, de la forme, de la couleur et du mouvement.

Hana Ribi est écrivaine, metteuse en scène, commissaire d'exposition et marionnettiste. Elle a cofondé le Zürcher Puppen Theater (aujourd'hui Theater Stadelhofen). / *Hana Ribi is writer, stage director, curator, and puppeteer. She cofounded the Zürcher Puppen Theater (today Theater Stadelhofen).* Principales publications : / Main publications: *Fred Schneckenburgers Puppencabaret, 1947-1966* (Münchner Stadtmuseum, 1991), *Edward Gordon Craig, Figur und Abstraktion* (Theaterkultur Verlag, 2000).

8 Catarina FIRMO : Métamorphose et utopie. Le corps marionnettique chez Almada Negreiros. / Metamorphosis and utopia. The marionette body in Almada Negreiros. (Fr)

José Sobral de Almada Negreiros (1893-1970) a été le premier héritier portugais de la redéfinition de la marionnette moderne, inspiré par le courant futuriste et les Ballets Russes, ainsi que par l'imaginaire et l'ambiance du music-hall. Dans sa pièce *Antes de Começar* (Avant de commencer) de 1919, deux marionnettes d'un théâtre de foire découvrent qu'elles peuvent se mouvoir loin du regard du marionnettiste. Dans cette étude, je me propose de replacer le débat des deux marionnettes dans le mouvement de renouvellement artistique, en lien avec le contexte sociopolitique et le questionnement des frontières entre l'humain et l'inanimé.

José Sobral de Almada Negreiros (1893-1970) was the first Portuguese heir to the redefinition of the modern puppet, inspired by the Futurist movement and the Ballets Russes, as well as by the imagination and atmosphere of the music hall. In his 1919 play *Antes de Começar* (Before You Begin), two puppets in a fairground theatre discover that they can move away from the puppeteer's gaze. In this paper, I intend to place the debate of the two puppets in the movement of artistic renewal, in connection with the socio-political context and the questioning of the boundaries between the human and the inanimate.

Catarina Firmo est chercheuse et enseignante au Centro de Estudos de Teatro de l'Université de Lisbonne, dans un projet dédié au théâtre de marionnettes contemporain. *Catarina Firmo is a researcher and a teacher at the Centro de Estudos de Teatro of the University of Lisbon, in a project dedicated to contemporary puppetry.* / Principale publication : / Main publication : *Marionetas e formas animadas, Teorias e práticas* (Companhia das Ilhas, 2019, avec / with Miguel Falcão).

Rencontre avec Luis VIEIRA et Rute RIBEIRO / Meeting with Luis VIEIRA et Rute RIBEIRO (A Tarumba, Lisbonne).

Directeurs artistiques de la compagnie A Tarumba et du festival FIMFA (Lisbonne), les marionnettistes **Luis Vieira** et **Rute Ribeiro** ont, à l'invitation de PuppetPlays et avec le soutien du Théâtre La Vignette, dirigé un laboratoire expérimental du 1er au 15 octobre avec des étudiants de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. L'objectif de cet atelier était d'expérimenter une mise en jeu des scénarios pour marionnettes du futuriste italien Fortunato Depero, les *Suicides et homicides acrobatiques* (1917).

Artistic directors of the company *A Tarumba* and of the FIMFA festival (Lisbon), the puppeteers **Luis Vieira** and **Rute Ribeiro**, at the invitation of PuppertPlays and with the support of the Théâtre La Vignette, led an experimental laboratory from the 1st to the 15th of October with students of the University Paul-Valéry Montpellier 3. The objective of this workshop was to experiment the staging of the Italian futurist Fortunato Depero's scripts for puppets, *Suicides* and *Acrobatic Homicides* (1917).

Le point de vue des auteurs / *Writers' point of view* (Fr)

Hervé BLUTSCH est l'auteur d'une vingtaine de pièces de théâtre. / **Hervé BLUTSCH** is a playwright, author of round twenty plays. Parmi ses œuvres : / *Among them* : *Anatole Felde* (1995), *Gzïon*, (1998), *La Vie rurale* (2009), *Scènes de la vie ordinaire* (2012).

Patrick BOMAN est auteur de nouvelles, romancier et auteur dramatique. / **Patrick BOMAN** writes novels, short stories, and drama. Parmi ses œuvres : / *Among his plays*: *Planète impossible ou Tatou* (1985), *Manger ours, manger chien* (2006), *Till Eulenspiegel, Polichinelle couronné* (2008) *Opéra polar* (avec / with Gérard Lépineois).

Jean CAGNARD est l'auteur de nouvelles, de romans, de poèmes et de pièces de théâtre, et directeur de la compagnie 1057 Roses. / **Jean CAGNARD** writes novels, short stories, poetry, and drama, and is the director of the company 1057 Roses. Parmi ses œuvres : / *Among his plays*: *Des papillons sous les pas* (2000), *Les Gens légers* (2004), *L'Entonnoir* (2007), *À demain ou la route des six ciels* (2010), *Où je vais quand je ferme les yeux ?* (2015).

Catherine ZAMBON est actrice, metteuse en scène et écrivaine. **Catherine ZAMBON** is actress, stage director and writer. Parmi ses œuvres : / *Among her plays*: *Samain* (1999), *Les Balancelles* (2002), *Les Terres fortes* (2005), *Œil pour œil* (2012, avec Jean-Philippe Ibos)

Table ronde animée par **Carole Guidicelli** (PuppertPlays) et **Julie Sermon** (Université Lyon 2) / *Round table discussion moderated by Carole Guidicelli* (PuppertPlays) and **Julie Sermon** (Université Lyon 2)

Vendredi matin / *Friday morning*

Conférence introductive : / *Keynote*:

Joseph DANAN : Comment (et pourquoi) je n'ai pas (encore) écrit pour la marionnette / *How (and why) I did not (yet) write any puppet play* (Fr)

Joseph Danan est professeur émérite en études théâtrales à l'Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle et écrivain. *Joseph Danan is emeritus professor in drama and performance studies at the Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle and writer.* Principales publications / *Main publications*: *Qu'est-ce que la dramaturgie ?* (Actes Sud-Papiers, 2010), *Entre théâtre et performance : la question du texte* (Actes Sud-Papiers, 2013).

9 Mascha ERBELDING : *From Kleines Spiel (Small play) to big stage : the influence of puppet theater on Tankred Dorst's plays* / *De Kleines Spiel (Petite pièce) à la grande scène : l'influence du théâtre de marionnettes sur les pièces de Tankred Dorst* (En)

The German author Tankred Dorst (1925-2017) started his theatre career in a small student puppet theatre, before he became one of the most famous German theatre authors from 1980 to 2005. By comparing his early dramas for marionettes and his first plays for actors (with a focus on two versions of Aucassin and Nicolette) the differences between his plays for human and wooden actors shall be detected, in comparison with plays for marionettes by other authors of the time, and including Dorst's reflexions about an aesthetic of the puppet theatre.

L'écrivain allemand Tankred Dorst (1925-2017) a commencé sa carrière théâtrale grâce à un petit théâtre de marionnettes étudiant avant de devenir l'un des plus célèbres auteurs dramatiques allemands entre 1980 et 2005. En comparant ses pièces pour marionnettes avec ses premières pièces pour acteurs (notamment autour de deux versions d'*Aucassin et Nicolette*), les différences entre ses pièces pour acteurs humains et acteurs en bois seront mises en avant. Des pièces pour marionnettes écrites par d'autres contemporains et les réflexions de Dorst sur l'esthétique du théâtre de marionnettes seront également prises en considération.

Mascha Erbelding est directrice du Département Marionnettes et Arts forains du Stadtmuseum de Munich, et directrice artistique du Festival International de Théâtre de Marionnettes de Munich. **Mascha Erbelding** is director of the Department Puppet theatre and Fairground attractions of the Munich Stadtmuseum, and artistic director of the International Puppet Theatre Festival in Munich. Principale publication : / *Main publication*: « *Mit dem Tod spielt man nicht ...* » : *Gestalt und Funktion des Todes im Figurentheater des 20. Jahrhunderts* (Puppen & Masken, 2006).

10 Francesca DI FAZIO : La mémoire de la marionnette : des incursions de personnages traditionnels dans des écritures contemporaines / *The puppet's memory: on the incursions of traditional characters in contemporary playwriting* (Fr)

Que se passe-t-il lorsqu'un personnage typique du théâtre de marionnettes s'empare de la plume d'un auteur contemporain ? En analysant des textes Gérard Lépineo, Patrick Boman, Gigio Brunello, Guido Ceronetti, on montrera comment la marionnette conserve les caractéristiques qui la singularisent, tout en laissant aux auteurs la liberté d'inventer différentes figurations. Parfois ce sont les aspects les plus sinistres de la marionnette qui sont mis en évidence ; d'autres fois les caractéristiques du personnage sont explorées dans une écriture de plateau aux traits postdramatiques, ou elles sont remises en cause ; le personnage enfin peut devenir le support d'un discours sur l'actualité. À partir des exemples tirés des textes, on évoquera des configurations saillantes par lesquelles la mémoire de la marionnette travaille l'écriture contemporaine.

What happens when a typical figure of the puppet theatre takes the pen of a contemporary writer? Through an analysis of Gérard Lépineo's, Patrick Boman's, Gigio Brunello's, and Guido Ceronetti's plays, we will show how the puppet preserves distinctive features while leaving the authors the freedom to invent different possibilities. Sometimes, the darkest traits of the puppet are highlighted; sometimes the features of the character are explored on stage in a postdramatic manner, or they can be questioned; finally, the characters may become the basis for a discourse on contemporary issues. Examples drawn from texts will show striking configurations which activate the memory of the puppet in contemporary writing.

Francesca Di Fazio est doctorante en études théâtrales à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Elle rédige une thèse sur *Les écritures contemporaines pour le théâtre de marionnettes en France et en Italie (les années 2000)*. / **Francesca Di Fazio** is a doctoral candidate in drama and performance studies at the Université Paul-Valéry Montpellier 3. She writes a PhD Dissertation on Contemporary playwriting for puppets and marionettes in France and Italy (the years 2000).

11 Christine ZURBACH : Les pièces pour marionnettes de l'écrivaine et poétesse Regina Guimarães / *The puppet plays of the poet and writer Regina Guimarães* (Fr)

La perception de la perte de l'importance du texte comme élément primordial du théâtre de marionnettes, liée à la rénovation et à la transformation de cet art depuis la fin du XXe siècle, n'est pas totalement confirmée par une approche concrète des répertoires portugais aujourd'hui. À côté de la vitalité de spectacles qui prolongent des traditions fondées sur des textes comme celle du théâtre Dom Roberto ou des Bonecos de Santo Aleixo, on trouve aussi des auteurs qui écrivent pour la marionnette contemporaine, renouvelant ainsi cet art dans sa dimension littéraire. Cette communication propose la présentation d'un cas d'étude, celui de la collaboration de l'autrice et poétesse portugaise Regina Guimarães avec la compagnie contemporaine de théâtre de marionnettes du Teatro de Ferro.

The impression of a decreasing importance of the text as an essential element of puppetry, linked to the renewal and transformation of this art since the end of the 20th century, is not entirely confirmed by a concrete approach of today's Portuguese repertoires. Besides the vitality of text-based traditions like those of the theatre Dom Roberto or the Bonecos de Santo Aleixo, one sees also writers working for contemporary puppet theatre, renewing this art in its literary dimension. This paper will present as a case study the collaboration of a Portuguese writer and poet, Regina Guimarães, with the contemporary puppet theatre group Teatro de Ferro.

Christine Zurbach est professeure en études théâtrales à l'Université d'Evora. **Christine Zurbach** is professor in drama and performance studies at the University of Evora. Principales publications : / *Main publications: Teatro de marionetas: tradição e modernidade* (Casa do Sul, 2002), *Autos, passos e bailinhos, os textos dos Bonecos de Santo Aleixo* (Casa do Sul, 2007).

12 Pénélope DECHAUFOUR : Kossi Efoui : écrire « dans » le théâtre des marionnettes et avec les marionnettistes, une dramaturgie affranchie / *Kossi Efoui: writing "in" the puppet theatre and with the puppeteers, an emancipated dramaturgy* (Fr)

La communication porte sur des pièces de Kossi Efoui écrites spécifiquement pour et avec la marionnette dans le cadre du compagnonnage avec la compagnie Théâtre Inutile. Des éléments de comparaison avec les autres œuvres dramatiques de Kossi Efoui seront intégrés afin d'analyser les modulations de la dramaturgie pour le régime marionnettique, et de montrer dans quelle mesure il s'agit d'une dramaturgie affranchie.

The paper will deal with Kossi Efoui's plays written for and with puppets as part of his collaboration with the company Théâtre Inutile. Comparative elements with other dramatic works of this author will be added in order to analyse the modulations of dramaturgy for puppetry, and to show in what way this leads to an emancipated dramaturgy.

Pénélope Dechaufour est maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. **Pénélope Dechaufour** is assistant professor in drama and performance studies at the Université Paul-Valéry Montpellier 3. Thèse de doctorat : / *PhD dissertation: Une esthétique du drame figuratif. Le geste théâtral de Kossi Efoui* (Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle, 2018).

13 Adolfo AYUSO ROY : La marionnettisation chez les dramaturges espagnols du 20e siècle. Le cas de Francisco Nieva. *Marionettisation in Spanish playwrights of the 20th century. The case of Francisco Nieva* (Fr)

Selon Javier Huerta, directeur d'une *Historia del teatro español* (2003), il y a quatre noms essentiels dans la dramaturgie espagnole du XXe siècle : Valle-Inclán, García Lorca, Buero Vallejo et Nieva. Il est curieux qu'à l'exception de Buero Vallejo, les trois autres ont maintenu une relation importante avec la marionnette ou avec la marionnettisation de l'acteur. La première œuvre créée par Francisco Nieva (1927-2016) était *Es bueno no tener cabeza* (1969). Il n'écrivit qu'une pièce directement destinée au théâtre de marionnettes. Mais comme c'est un excellent dessinateur, c'est à travers ses figurines et croquis que nous pourrions découvrir comment Nieva voyait les acteurs de ses pièces : comme des engins de chair et de tripes, de carton et de bois.

According to Javier Huerta, director of the Historia del teatro español (2003), there are four essential names emerging in the Spanish dramaturgy of the 20th century: Valle-Inclán, García Lorca, Buero Vallejo and Nieva. It is curious to notice that, except Buero Vallejo, the three other authors have maintained an important connection with the puppet theatre or with puppet-like actors. The first work created by Nieva was Es bueno no tener cabeza (1969). He would write only one play for the puppet theatre. But, as he was an excellent illustrator, we can discover how Nieva considered the actors who staged his works by looking at his figures and sketches: to him, they were like machines made of flesh and bowels, cardboard and wood.

Adolfo Ayuso Roy est écrivain, dramaturge et critique littéraire, spécialisé dans l'art de la marionnette en Espagne. Il est le fondateur de la compagnie Titeres de la Tía Elena (1995) et a dirigé les festivals Titeres y juglares en el Monasterio de Veruela (2000-2004) et Parque de las Marionetas à Saragosse (2004-2011). / **Adolfo Ayuso Roy** is a writer, a dramaturge and a literary critic, specialized in Spanish puppet theatre. He founded the company Titeres de la Tía Elena (1995) and directed the festivals Titeres y juglares en el Monasterio de Veruela (2000-2004) and Parque de las Marionetas in Saragossa (2004-2011).

14 Jaume LLORET I ESQUERDO : La création littéraire pour marionnettes des écrivains valenciens contemporains. *Literary writing for puppets in contemporary valencian writers* (Fr)

Une douzaine d'œuvres originales pour marionnettes ont été écrites par des écrivains valenciens entre la fin du 20e et le début du 21e siècle. La partie principale de cette communication va se concentrer sur l'analyse des œuvres : le genre, la structure, les personnages, le contenu thématique, le langage et les procédés dramatiques. L'objectif est d'établir des relations entre les textes, découvrir leurs liens et traits communs afin d'identifier les spécificités de cette dramaturgie.

About twelve original texts for puppets have been written by Valencian writers between the end of the 20th and the beginning of the 21st century. The main part of this paper will concentrate on the analysis of these works: the genre, the structure, the characters, the themes, the language and the dramatic processes. The aim is to establish relations between the texts, to discover links and aspects they have in common, in order to identify the specifics of this dramaturgy.

Jaume Lloret i Esquerdo était professeur en philologie catalane à l'Université d'Alicante. **Jaume Lloret i Esquerdo** was professor in Catalan philology at the University of Alicante. Principale publication : / Main publication : *Els titelles al País Valencià* (Universitat d'Alacant, 2019).

Vendredi après-midi / Friday afternoon

Paul ROBERT : Présentation de la base de données PuppetPlays / *Presentation of the PuppetPlays data base* (Fr)

La base de données du projet ERC PuppetPlays sera ouverte au public au printemps 2022. Au terme du projet (septembre 2024) elle rassemblera les références de 2000 pièces pour marionnettes écrites en Europe de l'Ouest de 1600 à nos jours.

The ERC PuppetPlays database will be open to the public in Spring 2022. At the end of the project (September 2024), it will gather references to 2000 puppet plays for puppets and marionettes written in Western Europe from 1600 to the present.

Paul Robert est ingénieur d'études en informatique documentaire pour le projet ERC PuppetPlays. / **Paul Robert** is engineer in documentary computer science for the ERC Project PuppetPlays.

15 Daniel YABUT : '¿ dragon in Fostus?'. *Puppets in English early modern plays beyond Bartholomew Fair* / « *J dragon in Fostus* ». *Les marionnettes dans les pièces de théâtre anglaises de la première modernité par-delà La Foire Saint-Barthélémy* (En)

Of the 550 or so extant English early modern plays, only two of them – Ben Jonson's Bartholomew Fair (1614) and A Tale of a Tub (1623) – are regularly cited and studied for their use of puppets on the popular stage. Puppet-plays were regularly mentioned (and derided) in

dozens of professional and non-professional plays and other texts throughout the period, and the term 'puppet' was often used with contempt. Yet, beyond the Jonson plays and despite the apparent general disdain for them on the public stage, there may be evidence that puppets – not necessarily in the form of a person controlled by wires, but rather any model of a living or magical being that can be manipulated to mimic natural movement – did feature in at least a dozen or more other plays, such as Christopher Marlowe's Doctor Faustus and Robert Greene's Friar Bacon and Friar Bungay. This paper will present a survey of early modern plays that make reference to or may have featured puppets, and then offer case studies that explore the puppets' possible forms and functions in the staging of these plays.

Parmi les 550 pièces de langue anglaise datant de l'époque moderne, seules deux – *Bartholomew Fair* (1614) et *A Tale of a Tub* (1623) de Ben Jonson – sont régulièrement citées et étudiées pour leur mise en scène de marionnettes sur la scène populaire. Les pièces pour marionnettes étaient mentionnées (et raillées) régulièrement dans des douzaines de pièces de professionnels et d'amateurs, et dans d'autres textes de l'époque. Le terme de « marionnette » a souvent été utilisé avec mépris. Néanmoins, au-delà des pièces de Jonson et en dépit du dédain généralisée pour les marionnettes sur les scènes publiques, il existe des indices pour l'apparition de marionnettes – non nécessairement sous forme d'un personnage attaché à des fils, mais plutôt en tant que modèle d'un être vivant ou magique manipulable de façon à imiter le mouvement naturel – dans au moins une douzaine d'autres pièces, comme dans *Faust* de Christopher Marlowe, ou dans *Friar Bacon and Friar Bungay* de Greene. Cette communication va présenter une analyse de pièces modernes faisant référence aux marionnettes, ou les mettant en scène. Ensuite, des études de cas exploreront les possibles formes et fonctions des marionnettes dans la représentation de ces pièces.

Daniel Yabut est ingénieur de recherche au CNRS, attaché à l'Institut de recherches sur la Renaissance, l'âge Classique et les Lumières (IRCL) à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. / *Daniel Yabut is a Research Engineer for the CNRS, affiliated to the Institute for research on the Renaissance, the Classical Age, and the Enlightenment (IRCL) at the Université Paul-Valéry Montpellier 3. Thèse de doctorat : / PhD dissertation: La Ponctuation du théâtre de la première modernité anglaise (Université Paul-Valéry Montpellier 3, 2018).*

16 Carlos GONTIJO ROSA : *Qualities of a dramaturgy that dialogues with its audience. António José da Silva and the theatre of his time* / Les qualités d'une dramaturgie qui dialogue avec son public. António José da Silva et le théâtre de son temps (En, via Zoom)

Les pièces écrites par António José da Silva (1705-1739), appelées « *operas joco-serias* », prolongent sur scène deux des branches les plus importantes du théâtre au 17e siècle : la tragicomédie de l'âge d'or espagnol mélangée à l'influence de l'opéra italien dans les parties chantées (*árias*). Beaucoup d'indices donnent à penser que la dramaturgie de da Silva correspond au système du théâtre baroque espagnol. Qui plus est, da Silva dépasse les limites de la création en écrivant des pièces « *ao gosto português* » [au goût portugais] ; il amuse le public de son temps et apporte des nouveautés sans perdre son audience. Nous croyons que cette « qualité » confère aux pièces de da Silva une couleur locale ; elle l'inscrit dans l'actualité, et la pièce acquiert une véritable qualité (au sens bakhtinien du dialogue avec l'audience) malgré les critiques du passé et d'aujourd'hui.

The plays written by António José da Silva (1705-1739), named "operas joco-serias", bring to the stage two of the strongest artistic sides of the 17th century theatre: the Spanish Golden Age tragicomedy intermixed with the Italian opera influence in some chanted parts (árias). Many clues lead us to believe that da Silva's dramaturgy fits well on the Spanish Baroque theatre system. More than that, da Silva steps forward on the preceptive in name of writing plays "ao gosto português" ["in Portuguese taste"], amusing his audience and bringing them novelty without losing them. We believe that this "quality" gives to da Silva's plays local colour, actuality and even a real quality (in the Bakhtinian sense of dialogue with its audience), despite his contemporary and later critics.

Carlos Gontijo Rosa est post-doctorant en linguistique appliquée et études des langues à l'Université Catholique Pontificale de São Paulo. / *Carlos Gontijo Rosa is a post-doctorate researcher in Applied Linguistics and Language Studies at the Pontifical Catholic University of São Paulo.*

17 Françoise RUBELLIN : *Pratiques et singularités des trois auteurs majeurs de pièces pour marionnettes à Paris (1700-1750)* / *Practice and singularity of the three major playwrights for marionettes in Paris (1700-1750)* (Fr)

Nous proposons d'étudier les cas des trois auteurs qui ont écrit le plus de pièces : Carolet, Fuzelier, Valois d'Orville. Nous nous pencherons sur le contexte de leurs créations, lié aux procès intentés par la Comédie-Française, pour tenter d'esquisser les caractéristiques qui distingueraient l'écriture marionnettique de chacun d'eux. À titre d'exemple, Valois d'Orville n'utilise jamais le pet de Polichinelle, ni les coups de bâtons. Puis nous nous risquerons à la comparaison avec leurs œuvres pour les autres théâtres (Comédie Italienne, Opéra-Comique, mais aussi pièces par écriteaux) afin de déterminer si les thèmes ou les personnages satiriques y sont les mêmes qu'aux marionnettes (par exemple le Suisse ivrogne, ou le musicien cocu), si les structures diffèrent, et si l'on peut finalement dégager ce qui serait propre uniquement au répertoire littéraire des marionnettes.

We will examine the case of three authors who have written the largest number of plays: Carolet, Fuzelier, Valois d'Orville. We will analyse the context of their creations, linked to trials with the Comédie-Française, in order to sketch the characteristics which could distinguish their respective playwrighting for marionettes. For example, Valois d'Orville never uses Polichinelle's farts, nor his stick strokes. We will then risk a comparison with the plays they wrote for other theatres (Comédie Italienne, Opéra-Comique, but also plays by signs) in order to determine whether the themes or the satirical figures are the same as those of the puppet theatre (for example the drunk Swiss or the jealous musician), whether their structures differ, and finally if we can identify the specifics of a literary repertoire for marionettes.

Françoise Rubellin est professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université de Nantes *Françoise Rubellin is full professor in French literature of the 18th century at the Université de Nantes*. Principales publications : / *Main publications: Théâtre de la foire : anthologie des pièces inédites 1712-1736* (Espaces 34, 2005), *Parodier l'opéra : pratiques, formes et enjeux* (Espaces 34, 2015),

18 Hélène BEAUCHAMP : Quand « écrire pour » les marionnettes, c'est « écrire contre ». Réflexions à partir de l'exemple du répertoire révolutionnaire en Espagne dans les années 1930 / *When writing « for » the puppets is writing « against ». Some thoughts about the Spanish revolutionary repertoire in the 1930s* (Fr)

Après une génération de dramaturges espagnols qui écrivent « pour » la marionnette « contre » un certain type de théâtre (García Lorca, Ramón del Valle-Inclán, Jacinto Grau), l'influence de l'agit-prop et les circonstances politiques, avec la proclamation de la Seconde République en 1931, font naître un répertoire marionnettique révolutionnaire qui va s'épanouir pendant la guerre civile (1936-1939). Une nouvelle génération est incarnée par Rafael Alberti, Max Aub et Rafael Dieste, dont les pièces marionnettiques cohabitent avec des œuvres anonymes dans le répertoire de guerre. Cette communication propose de poser plusieurs questions associées aux relations entre un répertoire littéraire pour marionnettes et le contexte historico-politique, en un mot, celle d'un théâtre littéraire politique « pour marionnettes ».

After a generation of Spanish authors writing "for" the puppet "against" a certain kind of theatre (García Lorca, Ramón del Valle-Inclán, Jacinto Grau), the influence of agit-prop and the political circumstances, with the proclamation of the Second Republic in 1931, give birth to a revolutionary puppet theatre which will flourish during the civil war (1936-1939). A new generation is represented by Rafael Alberti, Max Aub and Rafael Dieste, whose puppet plays coexist with anonymous works in the war repertoire. This paper suggests to ask several questions associated to the relations between the literary repertory for puppets and the historical and political context, in a word, the question of a political literary theatre "for puppets".

Hélène Beauchamp est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. *Hélène Beauchamp is assistant professor in comparative literature at the Université de Toulouse Jean Jaurès*. Principale publication / *Main publication: La Marionnette, laboratoire du théâtre* (Deuxième époque, 2018).

19 Cécile BASSUEL LOBERA : Federico García Lorca et la marionnette. Aux sources d'une nouvelle poétique théâtrale / *Federico García Lorca and puppetry. The origins of a new theatre poetics* (Fr)

Toute l'œuvre dramatique de Federico García Lorca (1898-1936) témoigne de son désir d'ouvrir le théâtre à diverses formes d'expression artistique, et c'est bien souvent dans les traditions populaires les plus profondément ancrées dans la culture espagnole, comme le *romance* ou le théâtre de marionnettes, que le dramaturge a trouvé la voie de ses œuvres les plus novatrices et expérimentales. Il n'y a pas de rupture entre ses pièces pour marionnettes et ses autres productions dramatiques. Toutes reflètent, bien que sur des registres différents, les thèmes qui obsèdent le poète : le rejet du masque social et de l'hypocrisie, la quête de l'amour authentique, la conscience douloureuse d'une existence à la fois tragique et absurde. Dans l'imaginaire lorquien, la marionnette est toujours un moyen de questionner l'essence de l'Homme, par sa capacité à transformer radicalement la perception du corps sur la scène et à modifier notre rapport au langage. Ainsi, il semble que l'écriture théâtrale pour marionnettes puisse être considérée, dans le cas de Federico García Lorca, comme la source fondamentale d'une poétique théâtrale qui, au-delà de l'espace du castelet, s'étend à l'ensemble de sa production dramatique.

All the dramatic works of Federico García Lorca (1898-1936) testify to his eagerness to open the theatre to various forms of artistic expression; indeed, it is often in the popular traditions most deeply anchored in Spanish culture, such as the romance or the puppet theatre, that the dramatist found the path leading to his most innovative and experimental works. There is no real break between his plays for puppets and his other dramatic works. Although they are different in style and tone, all of them reflect the themes that the poet is obsessed with: the rejection of social masks and hypocrisy, the quest for genuine love and the painful consciousness of how tragic and absurd human existence is. In Lorca's imagination, the puppet is always a means to question the essence of Man through its power to radically transform the perception of the body on stage and to modify our relationship to language. Thus, it seems that his puppet plays may be considered to be the fundamental source of a theatrical poetics which, beyond the space of the puppet booth, extends to his whole dramatic production.

Cécile Bassuel Lobera est docteure en études ibériques et latino-américaines et enseigne dans les Classes Préparatoires aux Grandes écoles (CPGE) à Montpellier. / A doctor in Iberian and Latin-American studies, **Cécile Bassuel Lobera** teaches in the Higher School Preparatory Classes in Montpellier. Thèse de doctorat : / *PhD dissertation: Poésie plastique et plastique scénique. La dimension visuelle du théâtre de Federico García Lorca (1925-1931)* (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, 2007).

Conférence introductive / Keynote

Bérangère VANTUSSO : L'Œuf et la Poule - les textes au cœur des créations de la compagnie Trois-Six-Trente / *The Egg and the Hen – texts at the heart of the compagnie Trois-Six-Trente's productions* (Fr)

Bérangère Vantusso est metteuse en scène et marionnettiste. Elle est directrice artistique du Studio-Théâtre à Vitry-sur-Seine et de la compagnie Trois-Six-Trente. / *Bérangère Vantusso is stage director and puppeteer. She is artistic director of the Studio-Théâtre in Vitry-sur-Seine and the compagnie Trois-Six-Trente.* Dernières réalisations : / *Last productions: L'Institut Benjamenta*, d'après / *after Robert Walser* (Festival d'Avignon, 2016), Bertolt Brecht, *Le Cercle de craie* (ESNAM, 2017), Mariette Navarro, *Alors Carcasse* (Studio-Théâtre, 2019), *Comprendre la vie*, d'après / *after Charles Pennequin* (ENSAD de Montpellier, 2020), *Bouger les lignes – Histoires de cartes* (Festival d'Avignon, 2021).

20 Lars REBEHN : *Poets of the puppet booth. Johann Georg Geisselbrecht and the beginnings of literary puppetry in the German-speaking area* / Les poètes du castelet. Johann Georg Geisselbrecht et les débuts de la marionnette littéraire dans l'aire germanique. (En)

A series of so-called Puppenspiele (puppet plays) had been published as early as 1770, including those by important authors such as Johann Wolfgang Goethe or Johann Friedrich Schink. As different as the authors were, their texts had one thing in common: they were far from suitable for the stage of the time, and even less for the marionette stage. Real puppet plays required an understanding of the puppet stage on the part of the author and - even more important - a puppeteer who recognized the opportunities of this collaboration. Johann Georg Geisselbrecht was a marionette player with ten years of experience of independent work in 1800 and a two-hundred-year-old theatre tradition behind him. With Geisselbrecht's death in 1826, the thread between the puppeteers and literature was broken for now - and with it a serious production of puppet plays. Only with Franz Pöckl and the Munich marionette player Joseph Leonhard Schmid was this delicate bond tied again until artistic puppetry broke new ground in the 20th century.

Un ensemble de prétendues *Puppenspiele* (pièces pour marionnettes) a été publié dès 1770, y compris par des écrivains importants comme Johann Wolfgang Goethe ou Johann Friedrich Schink. Si différents qu'étaient ces écrivains, leurs textes avaient une chose en commun : ils étaient loin d'être adaptés à la scène de leur temps, et moins encore à la scène des marionnettes. Les véritables pièces pour marionnettes exigeaient une compréhension du théâtre de marionnettes de la part de l'écrivain et – plus important encore – un marionnettiste reconnaissant l'opportunité de cette collaboration. Johann Georg Geisselbrecht était un marionnettiste qui avait derrière lui, en 1800, dix années d'expérience comme artiste indépendant, et une tradition théâtrale vieille de 200 ans. Après la mort de Geisselbrecht en 1826, le lien entre les marionnettistes et la littérature s'est provisoirement rompu – et avec lui une production sérieuse de pièces pour marionnettes. C'est seulement avec Franz Pöckl et le marionnettiste munichois Joseph Leonhard Schmid que ce lien délicat s'est rétabli, avant que la marionnette artistique n'explore de nouveaux territoires au XXe siècle.

Lars Rebehn est conservateur de la Puppentheatersammlung au Museum für sächsische Volkskunst de Dresde. / *Lars Rebehn is director of the Puppentheatersammlung in the Museum für sächsische Volkskunst of Dresden.* Principale publication : / *Main publication : Volkstheater an Fäden* (Mitteldeutscher Verlag, 2008, avec / with Olaf Bernstengel).

21 Sara MADDALENA : La marionnette, protagoniste des textes d'auteurs dramatiques italiens de la fin du 19e siècle : raisons et spécificités / *The marionette as a protagonist of Italian playwrights' works at the end of the 19th century: grounds and specificities* (Fr)

La communication se propose d'approfondir l'analyse de textes de Giuseppe Giacosa, Arrigo Boito et Luigi Pirandello dans leurs aspects linguistiques et littéraires, puis de les mettre en relation avec le contexte historique et théâtral de l'Italie au tournant du siècle. En prenant aussi appui sur d'autres textes de la même période pour (ou sur) les marionnettes, j'essaierai de déterminer les raisons de cet intérêt des hommes de lettres pour cet art et dans quelle mesure ces œuvres sont représentatives des courants littéraires et artistiques de leur temps.

This paper will go further into the analysis of texts written by Giuseppe Giacosa, Arrigo Boito, and Luigi Pirandello, with respect to their linguistic and literary aspects, and will then confront them with the historical and theatrical context of the turn of the century in Italy. It will also take into consideration other texts for (or about) puppets in the same period, in order to determine the reasons for this interest of writers for the puppets, and to what extent these works are emblematic of literary and artistic evolutions of their time.

Sara Maddalena est assistante temporaire (ATER) en études théâtrales à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, et prépare un doctorat en cotutelle avec l'Université de Padoue. / *Sara Maddalena is a temporary assistant for teaching and research (ATER) in drama and performance studies at the Université Paul-Valéry Montpellier 3 and a doctoral candidate in joint supervision with the University of Padova.* Thèse en préparation : / *PhD dissertation in progress: Un nouveau maniérisme ? Une catégorie esthétique et ses réinterprétations dans le théâtre européen des dernières décennies du 20e siècle.*

22 Jean BOUTAN : La barbarie et l'enfance. Les deux sources de l'écriture pour marionnettes chez Franz von Pocci / *Barbarism and childhood. The two sources of Franz von Pocci's playwriting for marionettes* (Fr)

En accédant à la requête du marionnettiste Josef Leonhard Schmid de lui composer un répertoire original en vue de l'ouverture d'un théâtre de marionnettes pour enfants à Munich, l'écrivain, compositeur et illustrateur Franz von Pocci (1807-1876) a établi pour les pays de langue allemande les fondements d'une dramaturgie de la marionnette en dialogue avec la pratique scénique. Elle articule deux ressorts de l'écriture dramatique pour la marionnette : d'un côté, l'intention d'une œuvre conçue à l'usage des enfants et, de l'autre, les ressources qu'offrait le théâtre de marionnettes traditionnel et populaire pour le renouvellement de la dramaturgie, un potentiel que Goethe avait identifié sous la notion de « barbarie » (*Barbarei*). La mise en scène de la vulgarité, le goût pour des formes d'humour parfois bas, cohabitent cependant avec le merveilleux ou le raffinement esthétique, situent l'œuvre de Pocci en un point charnière entre la littérature populaire dont elle s'inspire et la littérature de jeunesse.

On the request of the puppeteer Joseph Leonhard Schmid, the writer, composer and illustrator Franz von Pocci composed a original repertoire for the opening of a children's marionette theatre in Munich, that laid the foundations for a puppet dramaturgy in dialogue with stage practice in German-speaking countries. It articulates two sources of dramatic writing for puppets: on the one hand, the intention of a work designed for children, and on the other, the possibilities that traditional and popular puppet theatre provided for the renewal of dramaturgy, a potential that Goethe had already identified under the notion of "barbarism" (Barbarei). The representation of vulgarity on stage, the liking for forms of low humour, which nevertheless coexist with fairy and aesthetical refinement, place Pocci's work at a crossroads between popular literature, from which it draws its inspiration, and children literature.

Jean Boutan est post-doctorant pour le projet PuppetPlays et docteur en études slaves de Sorbonne Université. Après la rédaction d'une étude sur les versions pour marionnettes de Don Juan en Europe centrale aux 18e et 19e siècles, il travaille aujourd'hui sur l'œuvre de Franz von Pocci. / **Jean Boutan** is a post-doctoral fellow for the PuppetPlays project and a doctor in Slavic studies of Sorbonne Université. After writing a study on the puppet and marionette versions of Don Juan in Central Europe during the 18th and 19th centuries, he is now working on Franz von Pocci's plays. Principale publication : / *Main publication: Amazones de Bohême : construction du genre et de la nation à l'époque romantique* (Classiques Garnier, 2021).

23 Sandrine LE PORS : La cohabitation des figures animées et inanimées dans les écritures : une réponse du drame contemporain à la vocation muette du langage ? / *The cohabitation of animated and inanimate figures in playwriting : a reply to the silent vocation of language?* (Fr)

La cohabitation entre figures animées et inanimées qui, peu ou prou, relève toujours d'une forme parabolique, renvoie à des poétiques et des formes multiples, à des héritages divers. Elle investit également des espaces variés : diurnes, le plus souvent nocturnes, voire mentaux. Si le drame contemporain, en prise avec la vocation muette du langage, s'attache à la figure inanimée, que les auteurs de théâtre soient ou non familiar de l'art de la marionnette, c'est qu'il y a dans cette figure quelque chose qui à la fois maintient et déporte la voix et le regard. Or, à cet endroit, c'est l'œil silencieux qui est dramatisé. La figure inanimée, comme celle de l'enfant ou de l'animal, nous rappelle alors que l'écriture est le lieu d'une expérience fondamentale, celle de la mutité devant l'image.

The cohabitation of animated and inanimate figures, which more or less belongs to a parabolical form, refers to multiple poetics and forms, to different heritages. It also moves into various spaces: diurnal, mostly nocturnal, or even mental. If the contemporary drama, rooted in the silent vocation of language, approaches the inanimate figure, the playwrights being familiar with puppetry or not, it is because something in this figure both maintains and deflects the voice and the look. But, here, the silent eye is dramatized. The inanimate figure, just as the figure of the child or the animal, reminds us that writing is where an essential experience takes place, that of staring speechless at the image.

Sandrine Le Pors est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en études théâtrales à l'Université d'Artois. **Sandrine Le Pors** is assistant professor with an accreditation to supervise research in drama and performance studies at the Université d'Artois. Principales publications : / *Main publications: Le Théâtre des voix. A l'écoute du personnage et des écritures contemporaines* (PUR, 2011), *Les Voix marionnettiques* (Études théâtrales, 20215), *Valère Novarina, les tourbillons de l'écriture* (Hermann, 2020, avec / with Fabrice Thumerel et / and Marion Chénétier-Alev).

24 Manuela MOHR : Poupées, automates, figures de cire : l'écriture pour et par les marionnettes à travers l'œuvre hoffmannienne chez Maurice Sand, Jules Barbier et Georges Ribemont-Dessaignes / *Dolls, automata, wax figures : writing for and with puppets through Hoffmann's work in Maurice Sand, Jules Barbier and Georges Ribemont-Dessaignes* (Fr)

Les œuvres littéraires fantastiques communiquent avec l'expérience dramatique. Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, Maurice Sand, Jules Barbier et Georges Ribemont-Dessaignes reprennent l'œuvre hoffmannienne afin de réfléchir sur la marionnette et l'acteur marionnettisé. Leurs pièces racontent une histoire similaire et chacune se construit autour d'une créature artificielle : le héros est amoureux d'une figure qui s'anime, et ses sentiments fonctionnent comme catalyseur des dynamiques de l'intrigue. Les artistes écrivent leurs pièces pour des corps particuliers et réfléchissent aux états mentaux de l'homme, son rapport à lui-même et à son monde. En choisissant un rapport singulier à la parole et au mouvement, l'écriture aborde l'être humain à travers les limites des marionnettes. Dans quelle mesure l'écriture hoffmannienne de *L'Homme au sable*

travaille-t-elle l'écriture des trois auteurs et quelles évolutions observe-t-on ? Comment faut-il appréhender l'écriture pour marionnettes ou acteurs marionnettisés par rapport à un récit fantastique qui problématise justement l'être artificiel ?

Fantastic fiction interacts with theatre practice. Between the end of the 19th and the beginning of the 20th century, Maurice Sand, Jules Barbier and Georges Ribemont-Dessaignes take on Hoffmann's work in order to think over the puppet and the puppet-like actor. Their plays tell a similar story and evolve around an artificial creature: the hero is in love with a figure coming to life, and his emotions act as catalyst of the dynamics of the plot. The artists write their plays for particular bodies and reflect on human mental states, as well as the relationship between individuals and the world. By choosing a special relation to word and movement, the writing deals with the human being by means of the puppet. In what way does Hoffmann's Sandman have an impact on the texts of the three writers, and which evolutions can be observed? How should we understand the writing for puppets or puppet-like actors with respect to a fantastic tale which already problematizes the artificial creature?

Manuela Mohr est post-doctorante pour le projet PuppetsPlays et travaille sur le thème du voyage dans l'espace dans le répertoire pour marionnettes. Elle est docteure en littérature française de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. / **Manuela Mohr** is a post-doctoral fellow for the PuppetsPlays project and works on the theme of interstellar travel in the repertoire for puppets and marionettes. She holds a doctorate in French literature of the Université Paul-Valéry – Montpellier 3. Thèse de doctorat : / PhD dissertation: *Le Fantastique à la frontière des cultures : formes populaires et élaboration des sciences de la vie psychique dans la littérature fantastique du Second Empire* (Prix Mérimée, Kurt-Ringger-Preis, 2021).

25 Émilie COMBES : La marionnettisation dramaturgique chez Ghelderode et Valle-Inclán, mode de représentation de l'humain / The dramaturgical marionettisation in Ghelderode and Valle-Inclán, a mode of representing the human (Fr)

Nous proposons de comparer de trois œuvres : *Farsa infantil de la cabeza del dragon* de Valle-Inclán, *Images de la vie de Saint François* et *Femmes au tombeau* de Ghelderode. L'enjeu sera de savoir ce qui, dans la facture poétique et dramaturgique de leur écriture, contribue à produire un « effet marionnettique », et surtout en quoi les marionnettes, figures grotesques par excellence, permettent aux auteurs d'explorer de nouvelles esthétiques. Paradoxalement, les personnages marionnettiques, par leur côté hybride, manipulé, caricatural, métaphorisent la condition humaine, et revêtent un potentiel spectaculaire et comique. Les dramaturges recourent à l'esthétique marionnettique afin d'établir la distance nécessaire face à nos angoisses, et de s'en défendre, par le grotesque et le rire, ou encore par la farce qui implique une vision exagérée et déformée de la réalité.

We suggest a comparative analysis of three works: Farsa infantil de la cabeza del dragon by Valle-Inclán, Images de la vie de Saint François and Femmes au tombeau by Ghelderode. Our study aims at showing what contributes to the creation of a "puppet effect" in the poetics and the dramaturgy of these plays, and especially at showing how puppets, as grotesque figures par excellence, allow writers to explore new aesthetics. Paradoxically, puppet characters are the metaphor of the human condition because of their hybrid nature, manipulated and caricature-like; they have a spectacular and comic potential. The dramatists use the puppet aesthetics in order to establish the necessary distance to our fears, as well as to protect themselves by the grotesque and by laughter, or even by the farce which implies an exaggerated and distorted vision of reality.

Émilie Combes est docteure en littérature française de l'Université Paris 4. / **Émilie Combes** is doctor in French literature of the Université Paris 4. Principale publication : / Main publication: *Le Théâtre Panique de Fernando Arrabal, science de l'essence de la confusion* (Classiques Garnier, 2020).

Samedi après-midi / Saturday afternoon

26 Matthew Isaac COHEN : The First Toy Theatre Revival. Literary Plays for Paper Figures (1884-1962) / Le premier renouveau du théâtre-jouet. Les pièces littéraires pour figures en papier (1884-1962) (En, via Zoom)

Rather than a coherent tradition within Anglophonic puppetry, toy theatre is better conceived of as a set of techniques that germinated in performances and publications during three different historical moments. In its first instantiation, toy theatre was a form of parlor theatre in which juveniles produced and performed plays on miniature stages with paper figures by purchasing commercially-available scripts and sheets of characters and scenes. These productions were inevitably based closely on past and present "hits" of the stages of London. It has consequently been described as the first mass medium. This presentation will discuss the textual dynamics of this toy theatre revival.

Plutôt qu'une tradition cohérente à l'intérieur du théâtre de marionnettes de langue anglaise, le théâtre-jouet est à considérer comme un ensemble de techniques qui ont émergé dans des spectacles et des publications à trois moments différents. Tout d'abord, le théâtre de jouets était une forme de théâtre de salon où les enfants et adolescents créaient et représentaient des pièces sur des scènes en miniature avec des figures en papier après avoir acheté dans le commerce des textes et des feuilles de personnages et de décors. Ces représentations étaient inévitablement et étroitement liées aux succès passés et présents de la scène londonienne. Par conséquent, ce théâtre a pu être décrit plus tard comme le premier média de masse. Cette présentation analysera les dynamiques textuelles de ce renouveau du théâtre-jouet.

Matthew Isaac Cohen est professeur en arts de la marionnette et en études théâtrales à l'Université du Connecticut. / **Matthew Isaac Cohen** is a professor of puppet arts and theatre studies at the University of Connecticut. Principales publications : / Main publications: *The Komedi Stamboel: Popular Theater in Colonial Indonesia, 1891-1903* (Ohio University Press, 2006), *Performing Otherness: Java and Bali on International Stages, 1905-1952* (Palgrave Macmillan, 2010), *Inventing the Performing Arts: Modernity and Tradition in Colonial Indonesia* (University Press of Hawaii, 2016).

27 Tina BICAT : On the differing ways scripts are created for puppet performance / Sur les différentes manières dont un texte est créé pour un spectacle de marionnettes (En)

I would like to present short quotes from two plays, which contrast the use of puppets. In one the puppet is a child whose character has a psychological complexity that could not be performed by a real child. The other is a play written especially for performance by puppets alone. The two puppets I use to illustrate my presentation, both of which were made in direct consultation with the writer of each piece, show two very different approaches to the dramaturgy of puppet performance. One explores the journey of a traditional playwright who had not considered until the play came to be cast that a puppet could play the character. The other how the puppets developed their characters for a play written specially for puppet performance. I will look at these both through the outside eye of a designer / maker working through the pleasures and problems present in the two fields. I will present examples of the puppets, excerpts from the scripts and explore the pre-production and rehearsal discussion with both writers about their reason for writing for puppets and not humans.

Je voudrais présenter de courtes citations de deux pièces qui utilisent de manière différente la marionnette. Dans la première, la marionnette représente le personnage d'un enfant dont la complexité psychologique ne pouvait être interprétée par un véritable enfant. La seconde est une pièce écrite spécialement pour n'être jouée que par des marionnettes. Les deux marionnettes que j'utilise pour illustrer ma présentation, toutes deux réalisées en consultant directement l'auteur de chaque pièce, montrent deux approches très différentes de la dramaturgie d'un spectacle de marionnettes. L'une explore le parcours d'un auteur de théâtre traditionnel qui n'avait pas envisagé, jusqu'à la distribution des rôles, qu'une marionnette puisse jouer un personnage. L'autre montre comment les personnages joués par les marionnettes se sont développés dans une pièce écrite exclusivement pour elles. J'examinerai ces deux approches à travers le regard extérieur d'une constructrice qui traverse, dans son travail, les joies et les problèmes présents dans les deux cas. Je montrerai des exemples de ces marionnettes, des extraits des textes, et je réfléchirai aux discussions avec les deux auteurs, pendant la phase de pré-production et les répétitions, concernant les raisons d'écrire pour les marionnettes plutôt que pour des êtres humains.

Tina Bicât dessine des costumes, des décors, des marionnettes, des installations et des accessoires dans différents domaines des arts du spectacle. Elle a travaillé pour le National Theater et le New York City Ballet, est artiste associée avec Ockham's Razor et a obtenu le prix du Critics Circle pour son travail avec Punchdrunk. / **Tina Bicât** designs costumes, puppets, props, installations, in different performing arts. She worked for the National Theatre and the New-Yor Les revues d'actualité avec marionnettes : une pratique littéraire et théâtrale à part entière ? *City Ballet, is an Associate Artist with Ockham's Razor, and won the Critics Circle award for her work with Punchdrunk.* Principales publications : / Main publications: *Making Stage Costumes: A Practical Guide* (Crowood, 2001), *The Handbook of Stage Costume* (Crowood, 2006), *Puppets and Performing Objects: A Practical Guide* (Crowood, 2008), *Costume and Design for Devised and Collaborative Theatre: A Practical Guide* (Crowood, 2012).

28 Yanna KOR : Les revues d'actualité en marionnettes : une pratique littéraire et théâtrale à part entière ? / News revues with puppets: a a literary and theatrical practice in its own right? (Fr)

Les années 1880-1900 voient surgir dans le paysage français du théâtre de marionnettes un certain nombre de pièces à caractère de revue. À côté du revuiste expérimenté Lemerrier de Neuville, Gyp, Maurice Donnay, Franc-Nohain et Alfred Jarry s'engagent dans cette aventure. À première vue, ces textes s'inscrivent naturellement dans le double contexte de la pratique de l'écriture littéraire pour marionnettes et du genre de la revue de fin d'année. Mais peut-on assimiler complètement la revue en marionnettes à ces deux pratiques ou s'agit-il d'une pratique littéraire et théâtrale à part entière ?

Between 1880 and 1900, a certain number of revues emerge on the French puppet stage. With the experienced Lemerrier de Neuville, Gyp, Maurice Donnay, Franc-Nohain and Alfred Jarry join this adventure. At first sight, these texts naturally belong to the double context of literary writing for puppets and the genre of the year's end revue. Is it possible to assimilate completely the revue with puppets to these two activities, or is it a literary and theatre practice in its own right?

Yanna Kor est docteure en études théâtrales de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Actuellement, elle mène des recherches sur le théâtre itinérant de marionnettes en France aux XIXe et XXe siècles. / **Yanna Kor** is a doctor in drama and performance studies of the Université Paul-Valéry Montpellier 3. Her current research is on French travelling marionette theatres during the 19th and the 20th centuries. Thèse de doctorat : *Les Théâtres d'Alfred Jarry : l'invention de la scène 'pataphysique* (2019).

29 Gerd TAUBE : Writing puppet plays for ensembles. Puppetry drama in the GDR / Écrire des pièces de marionnettes pour des ensembles artistiques. La dramaturgie pour marionnettes en RDA (En)

It was a special feature of the puppet theatre in the GDR that the mostly municipal theatres were structured as small city theatres, based on the Soviet model. The basic artistic principle of these theatres was the work on the productions in the ensemble. This means that the principle of the division of work in drama theatre was transferred to puppet theatre. The core of the creative collective was an ensemble of puppeteers. New plays

for puppet theatre ensembles were created in the GDR mainly as commissioned work by the theatres or in the ensembles themselves. This contribution tries to explore the peculiarities of writing for puppet theatre as an ensemble art, based on the analysis of pieces by some authors who shaped puppet theatre work in the GDR.

Le théâtre de marionnettes en RDA se distingue notamment par le fait que la plupart des théâtres municipaux étaient structurés comme de petits théâtres urbains sur le modèle soviétique. Le principe artistique de base de ces théâtres était le travail sur les productions au sein d'un ensemble artistique. Cela signifie que le principe de la division du travail propre au théâtre d'acteurs a été transféré au théâtre de marionnettes. Le cœur du collectif créatif était formé par un ensemble de marionnettistes. Les nouvelles pièces pour marionnettes étaient surtout créées en RDA avant tout dans le cadre de commandes par les théâtres, ou par les ensembles eux-mêmes. Cette communication tente d'explorer les particularités de l'écriture pour marionnettes comme un art des ensembles, et se fonde sur l'analyse de pièces par quelques auteurs ayant travaillé pour le théâtre de marionnettes en RDA.

Gerd Taube est professeur honoraire à l'Université Goethe de Francfort et directeur du *Kinder- und Jugendtheaterzentrum* de la République Fédérale d'Allemagne. / **Gerd Taube** is honorar professor at the University Goethe in Frankfurt and director of the Kinder- und Jugendtheaterzentrum of the Federal Republic of Germany. Principales publications : / 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).

30 Markus NÖLP : Mises en scène d'un imaginaire sous-marin. De la pièce pour marionnettes *Dramollett unter Wasser* de Harro Siegel à la pièce radiophonique *Unter Wasser* de Günter Eich / *Staging an underwater imaginary. From Harro Siegel's marionette play Dramollett unter Wasser to Günter Eich's radio-play Unter Wasser* (Fr)

Le poète et auteur de pièces radiophoniques Günter Eich (1907-1972) et le marionnettiste Harro Siegel (1900-1985) se sont rencontrés en hiver 1957 lors d'une lecture d'Eich à Braunschweig. Siegel demanda à Eich de lui écrire une pièce pour des marionnettes qui étaient restées sans texte à incarner. Eich écrivit pour lui *Unter Wasser* (Sous l'eau) en 1959, mais la pièce fut jugée injouable par Siegel. Elle fut plus tard adaptée en pièce radiophonique mais jamais représenté par des marionnettes, tandis que Siegel créa pour la télévision *Dramollett unter Wasser* (Mini-drame sous l'eau) en 1961.

The poet and author of radio plays Günter Eich (1907-1972) and the puppeteer Harro Siegel (1900-1985) met in Winter 1957, during a lecture held by Eich at Braunschweig. Siegel asked Eich to write a play for some marionettes which were left with no text to stage. Eich wrote for him Unter Wasser (Under Water) in 1959, but Siegel considered the play as being unstageable with marionettes. The text was later adapted as a radio play, but never used for puppets, while Siegel produced in 1961 a Dramollett unter Wasser (Mini-drama under water) for the television.

Markus Nölp est lecteur d'allemand à l'ENSIP de Caen. Il a publié des articles sur Goethe, Brinkmann, Heine, Rilke, Eich, Sebald et d'autres auteurs. **Markus Nölp** is a German lector at the ENSIP (Caen). He has published articles on Goethe, Brinkmann, Heine, Rilke, Eich, Handke, Sebald and others.

Le Point de vue des critiques (Conclusions) / The critics' point of view (Conclusions) (Fr)

Avec la participation de / With contributions of

Mathieu DOCHTERMANN (France)

Mascha ERBELDING (Allemagne / Germany)

Oliviero PONTE DI PINO (Italie / Italy).

Toni RUMBAU (Espagne / Spain, via Zoom)