

CLASSIQUES
GARNIER

« Résumés », *European Drama and Performance Studies*, n° 14, 2020 – 1, *The Stage and its Creative Processes (16th-21st century)*, volume 2, p. 399-413

DOI : [10.15122/isbn.978-2-406-10380-6.p.0399](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-10380-6.p.0399)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2020. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

ABSTRACTS/RÉSUMÉS

Sabine CHAUCHE, “Organic Performances and Holistic Processes. Mapping Creativity across the Centuries”

Sabine Chaouche is Professor of Cultural History at Sunway University and Associate Dean of the Faculty of Arts. She has published numerous books on theatrical creation and acting, including *La Philosophie de l'Acteur* and *La Mise en scène du répertoire à la Comédie-Française, 1680-1815*.

This introduction explores how creativity manifests itself in real-time, through the ages or culturally different countries. It stresses the role of experience and experimentation, of individual emotions and desires, talents and personalities in the creative process. It claims that the essence of creation lies in its holistic processes and organic working methods.

Keywords: acting, staging, ecology, theatre, dance, Chili, China, Sarah Bernhardt, translation, research-creation.

Sabine CHAUCHE, « *Performances organiques et processus holistiques. Cartographie de la créativité à travers les siècles* »

Sabine Chaouche est professeure d'histoire culturelle à Sunway University et doyenne associée de la Faculté des arts. Elle a publié de nombreux ouvrages sur la création et le jeu théâtral, dont La Philosophie de l'Acteur et La Mise en scène du répertoire à la Comédie-Française, 1680-1815.

Cette introduction explore la manière dont la créativité se manifeste en temps réel, à travers les âges ou des pays culturellement différents. Elle souligne le rôle de l'expérience et de l'expérimentation, des émotions et des désirs individuels, des talents et des personnalités dans le processus de création. Elle affirme que l'essence de la création réside dans ses processus holistiques et méthodes de travail organiques.

Mots-clés : jeu d'acteur, mise en scène, écologie, théâtre, danse, Chili, Chine, Sarah Bernhardt, traduction, recherche-création.

Sabine CHAUCHE, “Work in Progress and Creativity in Performance. The Actor’s Training in 17th-and 18th-Century Theories”

This article examines the relationship between creation and training. Exercise was at the heart of the creative process and body eloquence in the classical age as the actor-orator had to be in good shape. However, in the Age of Enlightenment, new notions were discussed, such as mental capacities and creative acting in performance. These notions have called into question the need for the actor to practice before going on stage.

Keywords: rhetoric, actio, eloquence, philosophy, creation, Enlightenment, theatre, stage, exercising.

Sabine CHAUCHE, « *Travail en cours d’élaboration et créativité au cours de la représentation. La formation de l’acteur dans les théories des XVIIe et XVIIIe siècles* »

Cet article examine la relation entre la création et la formation de l’acteur. L’exercice était au cœur du processus créatif et de l’éloquence corporelle à l’âge classique car l’acteur-orateur devait être en bonne forme physique. Cependant, au siècle des Lumières, de nouvelles notions furent discutées, telles que les capacités mentales et le jeu créatif de l’acteur au cours de la représentation. Ces notions ont remis en cause la nécessité, pour l’acteur, de s’entraîner avant de monter sur scène.

Mots-clés : rhétorique, actio, éloquence, philosophie, création, siècle des Lumières, théâtre, scène, exercice physique.

Sabine CHAUCHE, “The Actor and Creation. Shaping the Feeling”

This article analyses the emergence of a theory relating to the making of the human in theatrical representation in the Enlightenment and highlights the relationship between the philosophy of the mind and the philosophy of dramatic art in the scenic creative works.

Keywords: Acting, 18th century, philosophy of the mind, creative process, Enlightenment, theatre, stage.

Sabine CHAUCHE, « *L’acteur et la création. Modeler le sentiment* »

Cet article analyse l’émergence, au siècle des Lumières, d’une théorie consacrée à la fabrique de l’humain dans la représentation théâtrale, et met en lumière la relation entre la philosophie de l’esprit et la philosophie de l’art dramatique dans le travail de création scénique.

Mots-clés : jeu de l’acteur, XVIIIe siècle, philosophie de l’esprit, processus créatif, Lumières, théâtre, scène.

Paola RANZINI, “The ‘Copione’ of Adelaide Ristori’s *False confidenze* (1856). An Exceptional Testimony to the Creative Process in the Days of the Great Actors”

Paola Ranzini is Professor of Performing Arts at the Université d’Avignon. Her research looks at European theatre from the 18th to the 21st century. She has recently published: “Il teatro e i sensi”, *Théâtres de masse et théâtres populaires, Carlo Goldoni, Pirandello 150. Un auteur en quête d’un personnage.*

This study tries to find traces to reconstruct the creative process of a great Italian theatre star: Adelaide Ristori. The main document, which is examined, is a brochure found in the archives of the Museo-Biblioteca dell’Attore, which shows that the text of the Italian translation of Marivaux’s *Fausse confidences* was amended, translated and adapted for staging by Ristori.

Keywords: acting, 19th century, Marivaux, Italian theatre, genesis, performance, translation, adaptation, staging.

Paola RANZINI, « *Le “copione” des False confidenze (1856) d’Adelaide Ristori. Un témoignage exceptionnel du processus de création à l’époque des grands acteurs* »

Paola Ranzini est professeur d’Études théâtrales à l’Université d’Avignon. Ses recherches portent sur le théâtre européen du XVIIIe siècle à nos jours. Ses dernières publications : « Il teatro e i sensi », Théâtres de masse et théâtres populaires, Carlo Goldoni, Pirandello 150. Un auteur en quête d’un personnage.

*Cette étude essaie de retrouver des traces permettant de reconstituer le processus de création d’une grande vedette du théâtre italien : Adelaide Ristori. Le principal document étudié est une brochure retrouvée dans les archives du Museo-Biblioteca dell’Attore qui atteste le travail de révision, traduction et adaptation qu’elle a conduit sur la traduction italienne des *Fausse confidences* de Marivaux en vue de sa mise en scène.*

Mots-clés : théâtre, XIXe siècle, Marivaux, théâtre italien, genèse, représentation, traduction, adaptation, mise en scène.

Carole BOURNE-TAYLOR, “Performing The Self to Death. Sarah Bernhardt’s Acting Up and Out and Outplaying”

Carole Bourne-Taylor is a Fellow in French at Brasenose. She published *L’Univers imaginaire de Virginia Woolf* and numerous articles on British, American and French literature, co-edited *Phenomenology, Modernism and Beyond* and wrote the introductions to Charles Morgan’s *Three Plays and Dramatic Critic*.

This paper gravitates around the concept of performance pushed to its limits, in the sense of acting up and out, through scenes of transvestism and death, and its being instrumental in the manufacture of Sarah Bernhardt. Her construction of identity amounted to a deconstruction that was enacted through a panoply of “disruptive acts”. Transgressing all boundaries towards a condition of “thirdness”, she remains a performer whose playing – and playfulness – was a way of outplaying everything.

Keywords: creation, actor, gender studies, theatre, 19th century, myth, France.

Carole BOURNE-TAYLOR, « *Jouer le Moi jusqu'à la mort. Sarah Bernhardt joue sa comédie* »

Carole Bourne-Taylor est Fellow en français à Brasenose. Elle a publié L'Univers imaginaire de Virginia Woolf et de nombreux articles sur la littérature britannique, américaine et française; coédité Phenomenology, Modernism and Beyond et écrit les introductions de Three Plays and Dramatic Critic de Charles Morgan.

Cet article examine la performance poussée à ses limites, dans le sens d'agir de façon subversive et non maîtrisée, à travers des scènes de travestissement et de mort, et de son rôle dans la fabrication de Sarah Bernhardt. Sa construction identitaire s'apparente à une déconstruction qui se décline à travers une panoplie d'« actes disruptifs ». Transgressant toutes les frontières pour aboutir à une condition de « troisième genre », elle reste une interprète dont le jeu était un moyen de tout surpasser.

Mots-clés : création, comédien, études de genre, théâtre, 19e siècle, mythologie, théâtre, France, mythe.

Mathilde DUMONTET, “Economic Competition and Artistic Interpenetration in Roger Blin’s *La Parodie* and *En Attendant Godot*”

Mathilde Dumontet completed her PhD in theatre studies in January 2018 (University of Rennes 2) and is currently ATER at the University of Tours. Her doctoral thesis questions the figuration of the human on stage in Roger Blin’s creations of Samuel Beckett and Jean Genet’s plays (1953-1966).

This article compares Roger Blin’s concomitant creations of Arthur Adamov’s *La Parodie* and Samuel Beckett’s *En Attendant Godot*. Between 1947 and 1953, Roger Blin discovered the new writings of these authors, learned about directing and struggled to find ways of producing. The study of the apparent economic and mental competition between these two plays reveals a slow creative process that is enriched by the interpenetration of the projects.

Keywords: 20th century, Adamov, Beckett, creative process, theatre, play, staging.

Mathilde DUMONTET, « *Concurrence économique et interpénétration artistique dans La Parodie et En Attendant Godot de Roger Blin* »

Mathilde Dumontet, docteure en études théâtrales depuis janvier 2018 (université Rennes 2), est actuellement ATER à l'université de Tours. Sa thèse de doctorat interroge la figuration de l'humain sur scène dans les créations par Roger Blin des pièces de Samuel Beckett et de Jean Genet (1953-1966).

Cet article met en regard les créations concomitantes par Roger Blin des pièces La Parodie, d'Arthur Adamov, et En Attendant Godot, de Samuel Beckett. Entre 1947 et 1953, Roger Blin découvre les nouvelles écritures de ces auteurs, s'initie à la mise en scène, et s'évertue à trouver des moyens de productions. L'étude de l'apparente concurrence économique et mentale de ces deux pièces nous dévoile un processus de création lent qui s'enrichit de l'interpénétration des projets.

Mots-clés : XXe siècle, Adamov, Beckett, processus créatif, théâtre, pièce, mise en scène.

Cyrielle PERILHON, “The State as an Intertwining of Choreographic Creation Processes”

Cyrielle Perilhon is a graduate of the National Taiwan Junior College of Performing Arts. In 2015, she defended a doctoral thesis on the construction of Chinese classical dance in the 1950s and 1960s at the CECMC at EHESS. An associate researcher at CESSMA, her research now focuses on cultural diplomacy between China and Africa in the 1960s.

This article analyses and compares the criticisms, testimonies of the performers and authors of the dance drama *La Société secrète des petits couteaux* (Shanghai, 1959) to show the complex intertwining of the Maoist political context and guidelines with the process of creating the play. The aim is to show both the modalities of political intervention and its effects on the dramaturgical content, format and techniques of construction and interpretation of the characters.

Keywords: 20th century, theatre, play, staging, China, opera.

Cyrielle PERILHON, « *L'État comme entrelacs des processus de création chorégraphique* »

Cyrielle Perilhon est diplômée du National Taiwan Junior College of Performing Arts. En 2015, elle soutient une thèse de doctorat sur la construction de la danse classique chinoise dans les années 1950-1960, au CECMC à l'EHESS. Chercheuse associée au CESSMA, ses recherches portent désormais sur la diplomatie culturelle entre la Chine et l'Afrique dans les années 1960.

Cet article analyse et confronte les critiques, les témoignages des interprètes et des auteurs du drame dansé La Société secrète des petits couteaux (Shanghai, 1959) pour donner à voir l'imbrication complexe du contexte et des directives politiques maoïstes avec le processus de création de la pièce. Il s'agit de montrer tant les modalités d'intervention du politique que ses effets sur le contenu dramaturgique, le format et les techniques de construction et d'interprétation des personnages.

Mots-clés : XXe siècle, théâtre, pièce, mise en scène, Chine, opéra.

Marine DEREGNONCOURT, “‘Desire Can only Be Approached by Dancing’. The Actor’s Co-Construction in *Partage de midi* by Paul Claudel, Directed by Yves Beaunesne”

Marine Deregnoncourt is a graduate and “agrégée” of the UCL in Latin-French / Musicology and is a doctoral student. Her thesis, under the supervision of Sylvie Freyermuth (Luxembourg) and Pierre Degott (Lorraine), focuses on operatic monstrosity. She published “‘Le monstrueux corporel’ dans *Phèdre* de Jean Racine mis en scène par Patrice Chéreau” (*Convergences francophones*).

This article examines how desire, which is on the side of the unrepresentable, can be created or even co-constructed on stage. It examines the staging of Paul Claudel’s *Partage de midi*, notably the performance of Marina Hands and Éric Ruf in 2007 at the Comédie-Française. It explains how the staging of desire is based largely on the improvisation of the actors and on the idea of a danced duo-duel, constantly put under tension.

Keywords: 21st century, Comédie-Française, Eric Ruf, Marina Hands, creative process, theatre, play.

Marine DEREGNONCOURT, « “*Du désir, on ne peut s’approcher qu’en dansant*”. *La co-construction actoriale dans Partage de midi de Paul Claudel, mis en scène par Yves Beaunesne* »

Marine Deregnoncourt, diplômée et agrégée de l’UCL en Latin-Français / musicologie, est doctorante. Sa thèse, sous la direction de Sylvie Freyermuth (Luxembourg) et Pierre Degott (Lorraine), porte sur la monstruosité opératique. Elle a publié « “Le monstrueux corporel” dans Phèdre de Jean Racine mis en scène par Patrice Chéreau » (Convergences francophones).

Cet article porte sur la manière dont le désir, qui se situe du côté de l’irreprésentable, peut être créé, voire co-construit sur la scène théâtrale. Il examine les mises en scène du Partage de midi de Paul Claudel, notamment l’interprétation de Marina Hands et Éric Ruf en 2007 à la Comédie-Française. Il montre en quoi la mise en scène du

désir se fonde en grande partie sur l'improvisation des acteurs et sur l'idée d'un duo-duel dansé, constamment mis en tension.

Mots-clés : XXIe siècle, Comédie-Française, Éric Ruf, Marina Hands, processus créatif, théâtre, pièce.

Ella GOUËT, “For a New Approach to the Creative Process. The Case of the Cahiers du Studio”

Ella Gouët is a graduate student at the University of Paris – Nanterre. She completed three internships at the Studio-Théâtre de Vitry during 2017-2018 with Bérangère Vantusso, artistic director of the Studio, the Studio team and more precisely with Florence Kremper, director of the Studio-Théâtre's Research Centre. She participated in the development of Les Cahiers du Studio application.

This article discusses Bérangère Vantusso's work at the Studio-théâtre de Vitry. The Cahiers du Studio, in open access, make the recording of the traces of the creation processes possible, then the publication of these. This sharing space bridges the gap between artists and the public. It contributes to the development of a living memory of the creative process that breaks with the objectivity of the archive, and finally to a redefinition of the theatrical work as a process.

Keywords: 21st century, theatre, play, staging, archives, digital humanities, rehearsals.

Ella GOUËT, « Pour une nouvelle approche du processus de création. Le cas des Cahiers du Studio »

Ella Gouët est étudiante en troisième cycle à l'université de Paris – Nanterre. Elle a effectué au Studio-Théâtre de Vitry trois stages durant l'année 2017-2018 auprès de Bérangère Vantusso directrice artistique du Studio, l'équipe du Studio et plus précisément auprès de Florence Kremper directrice du Pôle recherche du Studio-Théâtre. Elle a participé à l'élaboration de l'application Les Cahiers du Studio.

Cet article aborde le travail de Bérangère Vantusso au Studio-théâtre de Vitry. Les Cahiers du Studio, en open access, permettent l'enregistrement des traces des processus de création, puis la publication de celles-ci. Cet espace de partage fait le pont entre les artistes et le public. Il contribue à l'élaboration d'une mémoire vivante du processus de création qui rompt avec l'objectivité de l'archive, et pour finir à une redéfinition de l'œuvre théâtrale comme processus.

Mots-clés : XXIe siècle, théâtre, pièce, mise en scène, archives, humanités numériques, répétitions.

Andrea PELEGRI-KRISTIĆ, “The Invisibility of Translation in the Creative Process with Texts Translated in Santiago de Chile (2014-2016)”

Andrea Pelegrí-Kristić is a translator, researcher and actress. She is the author of a doctoral thesis in Theatre Studies and Practices and Romance Languages and Literatures (in Spanish), under the supervision of Patricio Rodríguez-Plaza (Pontificia Universidad Católica de Chile) and Christophe Couderc (university Paris – Nanterre). Her articles have been published in England, Chile, Canada and the Netherlands. Since January 2018, she has been a member of the Nantes-based Franco-Chilean company Coma Teatro.

This article analyses some of the issues concerning the relationships established between translated theatre texts for the stage and directors and actors, in the creative processes of four directors in Santiago de Chile between 2014 and 2016. It questions the practices of the latter about the text as well as their speeches relating to the translation practice, and the modalities of dramaturgical work and staging.

Keywords: 21st century, theatre, play, staging, Chili.

Andrea PELEGRI-KRISTIĆ, « *L'invisibilité de la traduction dans les processus de création avec des textes traduits à Santiago du Chili (2014-2016)* »

Andrea Pelegrí Kristić est traductrice, chercheuse et comédienne. Elle est autrice d'une thèse de doctorat en Études et pratiques théâtrales et Langues et littératures romanes, en espagnol, sous la direction de Patricio Rodríguez-Plaza (Pontificia Universidad Católica de Chile) et Christophe Couderc (université Paris – Nanterre). Ses articles ont été publiés en Angleterre, au Chili, Canada et aux Pays-Bas. Depuis janvier 2018, elle est membre de la compagnie franco-chilienne basée à Nantes, Coma Teatro.

Cet article analyse certaines problématiques concernant les relations établies entre les textes de théâtre traduits pour la scène et les metteurs en scène et les acteurs, dans les processus de création de quatre metteurs en scène à Santiago du Chili entre 2014 et 2016. Il interroge les pratiques de ces derniers autour du texte ainsi que leurs discours autour de la pratique traductive, et les modalités de travail dramaturgique et de mise en scène.

Mots-clés : XXIe siècle, théâtre, pièce, mise en scène, Chili.

Antia DIAZ OTERO, “The Ecological Dimension of the Creative Process. A Way of Doing Things that is Shaped in Practice, The Case of *Mockumentary of a Contemporary Saviour*”

Antia Diaz Otero is a dancer and choreographer. She graduated in history of art and holds a Master's degree in Performing Arts from the université Libre de Bruxelles.

In parallel to her artistic activity and as part of a PhD at the ULB she is currently developing a theoretical research on the creative process in contemporary dance.

Based on an analysis of the creative process of the Ultima Vez/Wim Vandekeybus dance company's *Mockumentary of a Contemporary Saviour*, this article aims to develop a network between improvisation, creation and stage direction, in order to highlight the participatory nature of the creative process and to raise its ecological dimension.

Keywords: 21st century, dance, staging, improvisation, performing arts.

Antia DIAZ OTERO, « *La dimension écologique du processus de création. Une manière de faire qui se façonne dans la pratique, le cas de Mockumentary of a Contemporary Saviour* »

Antia Diaz Otero est danseuse et chorégraphe, diplômée en histoire de l'art, elle possède un Master en Arts du spectacle de l'université Libre de Bruxelles. À présent, parallèlement à son activité artistique, elle développe, dans le cadre d'un doctorat à l'ULB, une recherche théorique sur le processus de création en danse contemporaine.

À partir de l'analyse du processus de création du spectacle *Mockumentary of a Contemporary Saviour* de la compagnie de danse Ultima Vez/Wim Vandekeybus, cet article prétend tisser un réseau entre l'improvisation, la création et la direction scénique, afin de mettre en lumière le caractère participatif du processus de création et de soulever la dimension écologique de celui-ci.

Mots-clés : XXIe siècle, danse, mise en scène, improvisation, arts de la scène.

Puay Tin LEOW, "Testimony. The Elderly Other: A Methodological Monologue"

Leow Puay Tin is a playwright and performance-maker from Malaysia who uses performance as medium to look at people and life. *Three Children, Family* and *(A Modern Woman Called) Ang Tau Mui* are among her works which have been performed and published. She has also produced texts under the Tikam-Tikam series which require the use of chance in performance.

This text is written as a 'methodological monologue' to describe the process of writing a recent performance text on the subject of aging and dying. The theatrical mode of speaking, which is evocative rather than explanatory, enables to get at the recursive and disjointed patterns of the creative process which makes use of chance and choice, intuition and serendipity, gaps, quotes and fragments. The act of writing has been also an act of performance-making and remains a work-in-progress.

Keywords: 21st century, theatre, play, essay, aging.

Puay Tin LEOW, « *Cette autre personne âgée. Un monologue méthodologique* »

Leow Puay Tin est une dramaturge et metteuse en scène malaisienne qui utilise la performance comme médium pour observer les gens et la vie. Three Children, Family et (A Modern Woman Called) Ang Tau Mui sont parmi ses œuvres qui ont été interprétées et publiées. Elle a également produit des textes de la série Tikam-Tikam qui exigent l'utilisation du hasard dans la performance.

Cet essai est écrit comme un « monologue méthodologique » pour décrire le processus de rédaction d'un texte récent sur le thème du vieillissement et de la mort. Le langage théâtral, plus évocateur qu'explicatif, permet d'appréhender les schémas récurrents et disjoints du processus créatif qui fait appel au hasard et au choix, à l'intuition et à la sérendipité, aux écarts, aux citations et aux fragments. L'acte d'écrire a été aussi un acte de performance et reste un travail en cours.

Mots-clés : XXIe siècle, théâtre, pièce, essai, vieillissement.

Matthieu FRANCHIN, "Introduction. Researching the Creative Processes at Work in the 17th Century Theatre: The Example of the Théâtre Molière Sorbonne"

Matthieu Franchin is a harpsichordist and doctoral student at Sorbonne University. He is writing his PhD on "Les agréments du théâtre : musique et danse à la Comédie-Française (1680-1793)". His research focuses on the performing arts of the 17th and 18th centuries, and historically informed music and drama practices. He founded the early music ensemble Endimion in 2019.

Founded in 2017 by Georges Forestier, Théâtre Molière Sorbonne is an experimental research school and workshop designed to train its students in 17th-century acting techniques from a historically informed perspective. This introduction examines each of the projects that were the focus of the workshops. These aimed to rediscover and re-energise creative processes such as those that could be implemented for a theatrical performance in the 17th century.

Key-words: historically informed practice, theatre, declamation, gesture, music, dance, 17th century, research-creation.

Matthieu FRANCHIN, « *Introduction. Retrouver les processus de création à l'œuvre au théâtre au XVIIe siècle : l'exemple du Théâtre Molière Sorbonne* »

Matthieu Franchin est claveciniste et doctorant à Sorbonne Université. Il mène une thèse de musicologie intitulée « Les agréments du théâtre : musique et danse à la Comédie-Française (1680-1793) ». Ses recherches s'intéressent aux arts du spectacle des XVIIe et XVIIIe siècles, et aux pratiques théâtrales et musicales historiquement informées. Il dirige l'ensemble de musique ancienne Endimion depuis 2019.

Fondé en 2017 à l'initiative de Georges Forestier, le Théâtre Molière Sorbonne est une école et un atelier de recherche expérimentale destiné à former les étudiants aux techniques de jeu d'acteur du XVIIe siècle, selon une perspective historiquement informée. Cette introduction revient sur chacun des chantiers qui ont animé l'atelier en vue de retrouver et de réactiver des processus de création tels que ceux qui pouvaient être mis en œuvre pour un spectacle théâtral au XVIIe siècle.

Mots-clés : pratique historiquement informée, théâtre, déclamation, geste, musique, danse, XVIIe siècle, recherche-crédation.

Jean-Noël LAURENTI, “Methodological Elements for Reconstructing the Declamation of Molière’s Time”

Jean-Noël Laurenti is an emeritus senior lecturer in French 17th-century literature and an associated research fellow of the Centre d'études supérieures de la Renaissance. He is the chair of the Association pour un Centre de Recherche sur les Arts du Spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles, a scholarly society which aims to develop the archaeological restitution of stage and performance techniques.

How to find the great characteristics of the serious or comical declamation at the time of Louis XIV (pronunciation, prosody, vocal effects)? Which sources? What credit do they have? How to cross them? How to apply them to the text? What is the relationship with Lully's sung declamation and recitative?

Keywords: declamation, comedy, tragedy, recitative, Lully, Molière, Racine, Bacilly, prosody.

Jean-Noël LAURENTI, « Éléments méthodologiques pour une reconstruction de la déclamation à l'époque de Molière »

Jean-Noël Laurenti, maître de conférence honoraire en littérature française du XVIIe siècle, et chercheur associé au Centre d'études supérieures de la Renaissance, est président de l'Association pour un Centre de recherche sur les arts du spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles, société savante dont le but est le développement de la restitution archéologique des techniques de scène.

Comment retrouver les grandes caractéristiques de la déclamation sérieuse ou comique du temps de Louis XIV (prononciation, prosodie, effets vocaux) ? Quelles sources ? quel crédit leur accorder ? comment les croiser ? comment les appliquer aux textes ? quels rapports avec la déclamation chantée et le récitatif de Lully ?

Mots-clés : déclamation, comédie, tragédie, récitatif, Lully, Molière, Racine, Bacilly, prosodie.

Mickaël BOUFFARD, “Experimental Archaeology Put at the Service Historically Informed Performances? The Case of 17th Century Body Techniques for Acting”

Research Fellow at the Centre for the study of French language and literatures (Sorbonne University), Mickaël Bouffard is art historian specialist in the iconography of performing arts, stage costume and practices (theatre, opera, ballet). He is actually artistic and scientific co-director of Théâtre Molière Sorbonne with Georges Forestier and Jean-Noël Laurenti.

This article explores the epistemological boundaries framing the study of 17th-Century acting techniques and the interest of re-enacting these practices for the revivification of French dramatic repertoire. Textual, iconographical and material sources are the only testimonies of this lost savoir-faire, but the author argues that we could access partly the historicized body through the experience of incorporation, following the example of experimental archaeology.

Keywords: acting, French Theatre, historically informed practices, reconstruction, re-enactment, epistemology, embodied memory, gesture, body techniques, historicized body.

Mickaël BOUFFARD, « *L'archéologie expérimentale au service des spectacles historiquement informés ? Le cas du jeu corporel au XVIIe siècle* »

Mickaël Bouffard, chargé de recherche au Centre d'étude de la langue et des littératures françaises de Sorbonne Université, est historien d'art, spécialiste d'iconographie théâtrale, de costume et de pratiques scéniques sous l'Ancien Régime (théâtre, opéra, ballet). Il est présentement codirecteur artistique et scientifique de Théâtre Molière Sorbonne avec Georges Forestier et Jean-Noël Laurenti.

Cet article explore les limites épistémologiques de l'étude du jeu corporel au XVIIe siècle et l'intérêt que représente la réactivation de ces pratiques pour la revivification du répertoire dramatique français. Les sources textuelles, iconographiques et matérielles sont les seuls témoins de ces savoir-faire disparus mais l'auteur tente de montrer comment l'on peut accéder en partie à cette corporalité historique par le biais de l'expérimentation suivant l'exemple de l'archéologie expérimentale.

Mots-clés : jeu d'acteur, Théâtre Français, interprétation historiquement informée, reconstitution, épistémologie, mémoire incarnée, geste, techniques du corps, corporalité historique.

Sophie LANDY, “Testimony. Vocal technique and Declamation: A Pedagogical Approach for a Historically Informed Performance”

Sophie Landy is a graduate in Baroque music from the Conservatoire Régional de Paris. She won the composer's prize at the “Concours européen d'opéra et de mélodie”

in Mâcon, France. She regularly sings and records with the best French early music ensembles or in recitals with piano. She also teaches at Palaiseau's music school and at the Théâtre Molière Sorbonne.

A priori, nothing could be more natural than to use the voice in the theatre. But once on stage, however, stage fright, gestures and other external parameters such as the acoustics of the room seem to work against the optimal functioning of the performer's vocal apparatus. Throughout the year, students have explored their own voices in order to acquire the richest possible "vocal palette", which they will then put to use in theatrical declamation and action.

Keywords: sing, theatre, teaching, voice, singer, actor, 17th century, 21st century.

Sophie LANDY, « *Témoignage. Technique vocale et déclamation : une approche pédagogique au service de l'interprétation historiquement informée* »

Sophie Landy, soprano, est titulaire du diplôme supérieur de musique ancienne du CRR de Paris et lauréate du concours d'art lyrique de Mâcon. Elle chante et enregistre avec le Concert Spirituel, la Rêveuse, Sagittarius, l'ensemble baroque de Nice, la Symphonie du Marais, Musicatreize... ou dans ses propres récitals avec piano. Elle enseigne au conservatoire de Palaiseau et au Théâtre Molière Sorbonne.

A priori, rien de plus naturel que de se servir de sa voix au théâtre. Mais une fois sur scène, trac, gestuelle et autres paramètres extérieurs comme l'acoustique de la salle semblent se liquer contre le fonctionnement optimal de l'appareil vocal de l'interprète. Tout au long de l'année, les étudiants sont partis à la découverte de leur propre voix afin d'acquérir la « palette vocale » la plus riche possible, qu'ils mettront par la suite au service de la déclamation et de l'action théâtrales.

Mots-clés : chant, théâtre, enseignement, voix, chanteur, acteur, XVIIe siècle, XXIe siècle.

Guillaume JABLONKA, "Testimony. The Dancing Master as a Body Shaping Sculptor"

Guillaume Jablonka was a ballet dancer in Strasbourg and then moved to Ballet du Nord under the direction of J. Guizerix and W. Piollet. He discovered baroque dance while working for L'Éventail (M.-G. Massé) and founded then Divertimenty, for which he works as a choreographer, dancer and teacher. His research focuses mainly on the reconstruction of the pantomime ballets notated in 1782 by A. Ferrere.

The regular exercise of the body, guided by the dancing master, gradually shapes this medium essential to the actor's art. From the warm-up to the rehearsal of a choreography, the practice of dance makes it possible both to

reach the stage objective of the actor who needs control and availability of his own body, but also to conform to the expectations of aesthetic exemplarity of grace and posture before everyone's eyes.

Keywords: dance, theatre, teaching, 17st century, 21st century, actor, body formation, baroque, teacher.

Guillaume JABLONKA, « *Témoignage. Le maître à danser : un sculpteur qui façonne le corps* »

Guillaume Jablonka, après une formation à la danse classique à Strasbourg, est engagé au Ballet du Nord sous la direction de J. Guizerix et W. Piollet. Il découvre la danse baroque au sein de L'Éventail et fonde par la suite Divertimenty : il y travaille comme chorégraphe, danseur et enseignant. Ses recherches se tournent principalement vers la restitution des ballets-pantomimes notés par A. Ferrère en 1782.

L'exercice régulier du corps, guidé par le maître à danser, permet de façonner progressivement ce médium essentiel à l'art du comédien. De l'échauffement à la répétition d'une chorégraphie, la pratique de la danse permet à la fois de tendre vers l'objectif scénique du comédien qui a besoin de maîtrise et de disponibilité de son propre corps, mais aussi de se conformer aux attentes d'exemplarité esthétique de grâce et de maintien face au regard de tous.

Mots-clés : danse, théâtre, enseignement, XVIIe siècle, XXIe siècle, comédien, formation corporelle, technique, baroque, professeur.

Matthieu FRANCHIN, "What Incidental Music for the Theatre of the 17th Century? The Challenges of Musical Directing at the Théâtre Molière Sorbonne"

In the 17th century, all theatrical performances were based on music, including declaimed plays, accompanied by music between acts. This article presents the three areas that occupied the musical experimental work of the Théâtre Molière Sorbonne: the restitution of musical 'intermèdes' or interludes, the restitution of a violin band, and the application of what is known about violin playing technique in France during Lully's time.

Keywords: interludes, intermèdes, violin, bow, orchestra, instrumental technique, dance, Lully, Charpentier, historically informed practice.

Matthieu FRANCHIN, « *Quelle musique de scène pour le théâtre du XVIIe siècle ? Les enjeux d'une direction musicale au Théâtre Molière Sorbonne* »

Au XVIIe siècle, toute représentation théâtrale faisait appel à de la musique, y compris pour les pièces déclamées, accompagnées de musique entre les actes. Sont exposés

dans cet article les trois points qui ont occupé le chantier musical du Théâtre Molière Sorbonne : la restitution des intermèdes ou des entractes musicaux, la restitution d'une bande de violons, et la mise en pratique de ce que l'on sait sur la technique de jeu du violon en France à l'époque de Lully.

Mots-clés : entractes, intermèdes, violon, archet, orchestre, technique instrumentale, danse, Lully, Charpentier, pratique historiquement informée.

Hubert HAZEBROUCQ, "Putting Primary Sources at the Heart of the Creation. Elements for Reconstructing the Dances in a *Comédie-Ballet*"

Hubert Hazebroucq is a baroque and Renaissance dancer, and the choreographer for the early dance company Les Corps Éloquents, founded in 2008. As an independent researcher, he is a board member of the association ACRAS 17-18, and holds a Master degree on Ballroom dancing around 1660. He works primarily on the technique and poetics in Dance from the 15th to the 18th Century.

The reconstruction of the dances in Molière's *comédie-ballets* is hindered by the lack of choreographic sources before 1700. Cross-references and inductions from some repertoires allow however to extrapolate the features of the choreographic style around 1660, and make the research structure and stimulate the recreation of the interludes dances.

Keywords: Baroque dance, reconstruction, courante, intermède, Molière, theatricality, Lully, Beauchamps, historically informed practice.

Hubert HAZEBROUCQ, « *Mettre les sources au cœur de la création. Éléments pour la reconstruction des danses d'une comédie-ballet* »

Hubert Hazebroucq est danseur et chorégraphe de la compagnie de danse ancienne Les Corps Éloquents, fondée en 2008. Chercheur indépendant, membre de l'association ACRAS 17-18, titulaire d'un Master 2 sur la danse de bal au XVIIe siècle, ses travaux portent principalement sur la technique et la poésie de la danse de la fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle.

La reconstruction d'intermèdes dansés pour les comédies de Molière se confronte au manque de sources techniques chorégraphiques antérieures à 1700. En opérant par recoupements et induction autour de certains répertoires, il est néanmoins possible d'en tirer des indices suffisamment concordants pour retrouver les spécificités d'un style chorégraphique des années 1660-1670. La recherche offre alors un cadre structurant et stimulant pour une récréation des danses d'intermèdes.

Mots-clés : danse baroque, restitution, courante, intermède, Molière, théâtralité, Lully, Beauchamps, pratique historiquement informée.