

CLASSIQUES
GARNIER

« Abstracts and Biographies », *European Drama and Performance Studies*, n° 20,
2023 – 1, *Creation and Economy of Stage Costumes (16th–19th Century)*, p. 367-
375

DOI : [10.48611/isbn.978-2-406-15073-2.p.0367](https://doi.org/10.48611/isbn.978-2-406-15073-2.p.0367)

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.

© 2023. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

ABSTRACTS AND BIOGRAPHIES

Sabine CHAUCHE, « L'habit créé pour la scène. Entre résonances socioculturelles et cultures matérielles du théâtral (XVIe-XIXe siècle) »

Sabine Chaouche est Professeure et Doyenne associée à Sunway University. Elle a beaucoup publié sur l'art de l'acteur et la mise en scène (*L'Art du comédien et Sept Traités sur le jeu du comédien*, 2001 ; *Écrits sur l'art théâtral*, 2 vols., 2005 ; *La Philosophie de l'Acteur*, 2007 et *La Mise en scène du répertoire*, 2013). Elle prépare un volume sur les factures de la Comédie-Française.

Cette brève introduction à l'histoire du costume de scène retrace les grands questionnements et débats liés à la création et à l'économie des spectacles parisiens.

Mots-clés : Théâtre, habit, économie, histoire, textile, prémodernité, Comédie-Française, Menus Plaisirs du Roi, Comédie-Italienne, mode, culture matérielle, commerce.

Sabine CHAUCHE, "*The Dress Created for the Stage. Between Sociocultural Resonances and Material Cultures of the Theatrical (16th–19th century)*"

Sabine Chaouche is Professor and Associate Dean at Sunway University. She has published extensively on acting and staging (L'Art du comédien and Sept Traités sur le jeu du comédien, 2001; Écrits sur l'art théâtral, 2 vols., 2005; La Philosophie de l'Acteur, 2007 and La Mise en scène du répertoire, 2013). She is currently preparing an edited volume of the bills from the Comédie-Française.

This brief introduction to the history of stage costume retraces the major issues and debates related to the creation and economy of Parisian shows.

Keywords: Theatre, dress, economy, history, textiles, pre-modernity, Comédie-Française, Menus Plaisirs du Roi, Italian Theatre, fashion, material culture, trade.

Gaëlle VIÉMONT, « Le secret des “dieux”. L’art de la coupe et ses enjeux sous l’Ancien Régime »

Docteure en études théâtrales de l’Université de Strasbourg, Gaëlle Viémont est également diplômée de l’ENSATT et de l’ESAA La Martinière-Diderot, où elle enseigne désormais. Elle a publié dans la revue *Horizons/Théâtre* des recherches portant sur les évolutions des métiers du costume, articulant des questionnements sur les rapports de genre et de service dans une perspective historique.

Le tracé dans un repère orthonormé selon une liste de règles est décrit comme l’assise technique d’une scientification des protocoles artisanaux dans le domaine du tailleur. Celle-ci constitue l’un des leviers d’une élévation sociale recherchée de longue date, à l’exemple du costumier Pierre-Nicolas Sarrazin dont la « coupe aux carreaux » constitue un embryon de méthode et dont le discours défensif se retrouve chez ses confrères tailleurs et successeurs.

Mots-clés : Sarrazin, costumier, costume, méthode, tailleur, tracé, patrons, reconnaissance.

Gaëlle VIÉMONT, “*The Secret of the ‘Gods’. The Art of Tailoring and its Challenges under the Ancien Régime*”

Gaëlle Viémont holds a PhD in performance studies from Université de Strasbourg. She also graduated from ENSATT and ESAA La Martinière-Diderot, where she delivers lectures and gives practical courses. She has published in the peer-reviewed journal Horizons/Théâtre in which she articulates research on skilled workers and artists in the field of costume, in a historical and gender perspective.

The tailoring art of cutting by drafting from measures has a fuzzy origin. We argue that it appeared gradually driven by a struggle for recognition. As tailors started to assert that tailoring was a scientific activity, one of them, who was also a costumier, Pierre-Nicolas Sarrazin, invented a new method which can be depicted as an embryo of cutting by system. Even though he was “sans qualité”, he appears as a major player in the evolution of the craft and the trade of tailoring.

Keywords: Sarrazin, clothe designer, costume, method, tailor, tracing, patterns, recognition.

Catherine LANOË, « Sous les chandelles de l’Opéra ou les quinquets de la foire. Le maquillage de théâtre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle »

Catherine Lanoë est maître de conférences en histoire moderne à l’université d’Orléans. Elle a publié *La Poudre et le fard. Une histoire des cosmétiques de la Renaissance*

aux Lumières (Champ Vallon, 2008). Spécialiste de l'histoire de la cosmétique et de la parfumerie, elle poursuit ses travaux sur la culture matérielle de la beauté et les savoirs des artisans dans la France de l'Ancien Régime.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les pratiques du maquillage sont répandues dans tous les théâtres du royaume. Cet article interroge les conditions d'émergence de ce marché spécifique et les modalités de l'approvisionnement. Il présente la diversité des produits, celle de leurs qualités et de leurs applications. Il souligne aussi, en lien avec l'évolution des conditions matérielles de la représentation, que toutes ces questions participent au débat des Lumières sur la figure de l'acteur.

Mots-clés : fard, rouge, blanc, maquillage, poudre, perruque, parfumeurs, modes, artisans, culture matérielle.

Catherine LANOË, “*Under the Candles of the Opera or the Lights of the Fairground. Theatre Make-up in the Second Half of the 18th Century*”

Catherine Lanoë is an Assistant Professor in modern history at the University of Orléans. She is the author of La Poudre et le fard. Une histoire des cosmétiques de la Renaissance aux Lumières (Champ Vallon, 2008). A specialist in the history of cosmetics and perfumery, she is continuing her work on the material culture of beauty and the knowledge of artisans in France under the Ancien Régime.

In the second half of the 18th century, make-up practices were widespread in all the theatres of the kingdom. This article examines the conditions of emergence of this specific market and the ways in which it was supplied. It presents the diversity of products, their qualities and their applications. It also underlines, in connection with the evolution of the material conditions of the performance, that all these questions participate in the Enlightenment debate on the figure of the actor.

Keywords: blush, red, white, make-up, powder, wigs, perfumers, fashion, craftsmen, material culture.

Astrid CASTRES, « Les fripiers parisiens et la fourniture d'habits de théâtre au XVIe siècle »

Astrid Castres est maître de conférences à l'École Pratique des Hautes Études. Ses travaux portent principalement sur l'histoire du vêtement, du textile et leurs cadres de production à Paris au XVIe siècle. Spécialiste de l'histoire de la broderie, elle a été commissaire associée de l'exposition *L'art en broderie au Moyen Âge* (musée de Cluny, 2019-2020).

Au xviie siècle, les fripiers parisiens étaient des fournisseurs privilégiés du monde du théâtre. Cet article vise à appréhender ceux qui, parmi eux, avaient fait de la location de costumes une spécialité. Qui étaient-ils ? Quelles étaient leurs compétences et quels étaient leurs liens avec les professionnels du spectacle ? Une fois le groupe mieux cerné, la marchandise décrite dans leurs inventaires après décès est analysée afin de réfléchir aux spécificités de l'habit de scène de cette période.

Mots-clés : fripe, costume de scène, commerce, théâtre, vêtement, remploi, époque moderne, représentation dramatique, inventaires après décès.

Astrid CASTRES, “*The Parisian Second-Hand Clothes Dealers and the Supply of Theatre Clothes in the 16th Century*”

Astrid Castres is a lecturer at the École Pratique des Hautes Études. Her research interests include many aspects of textile and clothing history in the Early modern period, with a particular emphasis on techniques and production of clothes in the 16th century. She is a specialist in embroidery and was associate curator of the exhibition L'art en broderie au Moyen Âge (musée de Cluny, 2019-2020).

In the 16th century, second-hand clothes sellers were important suppliers of theatrical costumes in Paris. The aim of this article is to identify those who had made costume rental a specialty. Who were they? What were their skills? and special know-how? What were their connections with the theatre world? Once the group has been better defined, the merchandise described in their probate inventories are analysed in order to better understand the features of the habit de scène during the period.

Keywords: second-hand market, costume, trade, theatre, garment, re-use strategies, Early modern period, performance, probate inventory.

Marion DANLOS, « L'économie du costume de scène à la Comédie-Italienne révélée par ses registres de comptes (1717-1741) »

Marion Danlos poursuit une thèse sur la Comédie-Italienne au xviiie siècle à travers ses registres comptables dirigée par Françoise Rubellin. Elle a publié « L'Entreprise théâtrale. Comptabilité et petits métiers de la Comédie-Italienne à travers ses registres » dans *European Drama and Performance Studies* 2022 – 1, n° 18 – *Molière and After*, S. Chauche et J. Clarke (dir.).

Cet article, qui s'appuie sur les registres comptables des Comédiens-Italiens examine l'évolution des besoins de la troupe entre 1717 et 1741. Il identifie les fournisseurs et les artisans qui travaillaient pour la Comédie, et les prix pratiqués. L'analyse de la composition des costumes et l'augmentation des coûts de

revient de ce poste de dépense au fil des saisons mettent en évidence des stratégies financières, pensées pour faire face aux problèmes de trésorerie qui en découlent.

Mots-clés : XVIIIe siècle, histoire économique, design, artisanat, Comédie-Italienne, facture, société, fournisseurs, commerce, entreprise.

Marion DANLOS, “*The Economy of Stage Costume at the Comédie-Italienne as Revealed by its Account Books (1717–1741)*”

Marion Danlos is a PhD candidate. She is currently working on the account books of the Comédie-Italienne in the 18th century. She has published ‘L’Entreprise théâtrale. Comptabilité et petits métiers de la Comédie-Italienne à travers ses registres’ (European Drama and Performance Studies, 18:1 (2022), Molière and After, edited by S. Chaouche and J. Clarke).

This article based on the account books of the Comédiens-Italiens examines the evolution of the troupe’s needs between 1717 and 1741. It identifies the suppliers and craftsmen who worked for the Comédie, and the prices that were charged. The analysis of the composition of the costumes and their increasing costs over the years highlights the financial strategies devised to deal with the shortage in cash flow that resulted from overspending.

Keywords: 18th century, economic history, design, Comédie-Italienne, bill, society, suppliers, trade, enterprise.

Sabine CHAOUCHE, “*Material and Economic History of Costume at the Comédie-Française. The Bills from the Tailor Pontus (1757–1792)*”

This article examines in detail the orders placed with Pontus by the Comédie-Française. It focuses on the production and costs of the stage costumes created for the dancers and actors, as well as their maintenance and repair. It highlights the deadlines given to the tailor, the fabrics used and the rates applied, the different techniques for making the stage dazzle, and the prevailing fashions. It assesses the notion of consumerism in the history of theatre.

Keywords: Theatre, clothing, economy, history, textile, stage, props, fashion, material culture, trade.

Sabine CHAOUCHE, « *Histoire matérielle et économique du costume à la Comédie-Française. Les factures du tailleur Pontus (1757-1792)* »

Cet article examine de façon fouillée les commandes passées à Pontus par la Comédie-Française. Il s’attache à la production et aux coûts des costumes de scène créés pour les danseurs et acteurs, ainsi qu’à leur entretien et leurs réparations. Il met en lumière les délais impartis au tailleur, les tissus utilisés et les tarifs appliqués, les différentes

techniques pour rendre la scène éblouissante, et les modes en vigueur. Il évalue la notion de consumérisme en matière d'histoire du théâtre.

Mots-clés : théâtre, habit, économie, histoire, textile, scène, accessoires, mode, culture matérielle, commerce.

Jan CLARKE, "Costume in the Records of Molière's Troupe, the Hôtel Guénégaud Company and the Comédie-Française (1658–1717)"

Jan Clarke is Professor of French at Durham University. She has written on all aspects of 17th-century theatrical production (architecture, acoustics, spectatorship, stage design, company organisation) and has published three monographs on the Hôtel Guénégaud. She recently completed an edited volume, *Molière in Context*, for Cambridge University Press.

This article examines the information contained in the extant account books of Molière's troupe, the Hôtel Guénégaud company and the Comédie-Française with regard to their production policies in the matter of costume, considering such factors as how they were obtained, from whom and for whom, and where they fitted into the production process as a whole. The level of expenditure and attention to detail underlines the important contribution made by dress to the opulence of the stage picture.

Keywords: Molière, Hôtel Guénégaud, Comédie-Française, costume, footwear, actors, assistants, singers, wigs.

Jan CLARKE, « *Les costumes d'après les registres de la troupe de Molière, du Théâtre Guénégaud et de la Comédie-Française (1658-1717)* »

Jan Clarke est Professeure de français à Durham University. Ses recherches portent sur tous les aspects de la production théâtrale du XVIIe siècle (architecture, acoustique, spectateurs, conception de la scène, organisation de la compagnie). Elle a publié trois monographies sur l'Hôtel Guénégaud. Elle a récemment dirigé le volume Molière in Context, pour Cambridge University Press.

Cet article examine les informations contenues dans les livres de comptes de la troupe de Molière, de l'Hôtel Guénégaud et de la Comédie-Française, notamment leur politique de production en matière de costumes. Il montre comment étaient obtenus les costumes, auprès de qui et pour qui, et leur place dans le processus de production dans son ensemble. Le niveau des dépenses et l'attention portée aux détails soulignent l'importante contribution du costume au faste de la représentation scénique.

Mots-clés : Molière, Hôtel Guénégaud, Comédie-Française, costumes, chaussures, acteurs, assistants, chanteurs, perruques.

Petra DOTLAČILOVÁ, “In the Costume Workshops of Menus Plaisirs du Roi”

Petra Dotlačilová holds PhD in Dance Studies from Academy of Performing Arts (Prague) and PhD in Theatre Studies from Stockholm University (SU). She specializes in European dance history and theatrical costume (16th to 19th century). She participated in the research projects ‘Performing Premodernity’ at SU, and ‘Ritual design on the ballet stage (1650–1760)’ at the University of Leipzig.

During the 18th century, the French court employed a considerable number of people and resources in order to create the most brilliant performances, which reflected the monarchs’ power. But who made the costumes for the spectacles; how these people worked, where, and how were the costumes distributed and used? And how much did this all cost? Through the study of the inventories, costume programs, working sheets and contracts I uncover the actual work on and economy of the costume for court stage.

Keywords: costume, court theatre, Menus Plaisirs, 18th century, economic history, design, craft, Comédie-Française, Comédie-Italienne, Opera.

Petra DOTLAČILOVÁ, « *Dans les ateliers de costumes des Menus Plaisirs du Roi* »

Petra Dotlačilová est docteure en Études de Danse de l’Academy of Performing Arts (Prague) et en Arts du Spectacle de Stockholm University (SU). Elle est spécialiste d’histoire de la danse européenne et du costume théâtral du XVIe au XIXe siècle. Elle a participé aux projets de recherche Performing Premodernity à SU, et Ritual design on the ballet stage (1650-1760) à l’Université de Leipzig.

Au XVIIIe siècle, la cour de France employait un nombre considérable de personnes et de ressources pour créer des spectacles somptueux, reflétant le pouvoir monarchique. Qui fabriquait les costumes des spectacles ? Comment travaillait-on, où et comment les costumes étaient-ils distribués et utilisés ? Quels étaient les coûts ? L’étude des inventaires, des programmes de costumes, des feuilles de route et des contrats, révèle le travail réel et l’économie du costume pour la scène de la cour.

Mots-clés : costume, théâtre de cour, Menus Plaisirs, XVIIIe siècle, histoire économique, design, artisanat, Comédie-Française, Comédie-Italienne, Opéra.

Jacqueline RAZGONNIKOFF, « Inventaires des garde-robes de Larive et Gérard d’après les agendas de Desrozières. Comparaison, estimation, utilisation »

J. Razgonnikoff a fait des études de Philologie classique (latin, grec, sanskrit) à l’Université de Liège (Belgique). Elle fut bibliothécaire-archiviste à la Bibliothèque-musée

de la Comédie-Française (1976-2006). Elle a récemment publié *Le Paris de Molière* (Ed. Alexandrines, 2016) et *François-René Molé* (Classiques Garnier, 2022).

Les agendas laissés par Desrozières, inspecteur général du Théâtre-Français au début au XIXe siècle, montrent comment fonctionnait le magasin d'habits et permet d'étudier les garde-robes des comédiens, inventoriées après leur départ ou leur mort. Ainsi en est-il pour la riche garde-robe de Jean Mauduit, dit Larive, une des vedettes de la troupe à la fin du XVIIIe siècle et de celle, beaucoup plus modeste, du pensionnaire Étienne-François Gérard, disparu en 1801.

Mots-clés : costume, inventaire, Gérard, Comédie-Française, magasin d'habits, réforme du costume, économie, début XIXe siècle.

Jacqueline RAZGONNIKOFF, "*Inventories of the Wardrobes of Larive and Gérard from Desrozières' Notebooks. Comparison, Estimation, and Use*"

J. Razgonnikoff studied classical philology (Latin, Greek, Sanskrit) at the University of Liège (Belgium). She was librarian-archivist at the Bibliothèque-musée de la Comédie-Française (1976-2006). She has recently published Le Paris de Molière (Ed. Alexandrines, 2016) and François-René Molé (Classiques Garnier, 2022).

The notebooks left by Desrozières, who was Inspector General of the Théâtre-Français at the beginning of the 19th century, show how the clothes shop worked and make it possible to study the wardrobes of the actors that were inventoried after their departure or death as can be seen for the rich wardrobe of Jean Mauduit, known as Larive, one of the stars of the troupe at the end of the 18th century, and the much more modest wardrobe of the pensionnaire Étienne-François Gérard, who died in 1801.

Keywords: costume, inventory, Desrozières, Comédie-Française, clothes shop, costume reform, economy, early 19th century.

Sabine CHAUCHE, « Le Théâtre des Cabinets. Perruques, coiffures et "ustensiles" »

Cette section présente les états des dépenses du théâtre privé de la Marquise de Pompadour, ordonnées en 1747 et 1748 par le duc de la Vallière. Les factures du perruquier Nottelle et l'inventaire de Mme Schneider donnent une idée du coût et de l'organisation de ces spectacles.

Mots-clés : costume, inventaire, habits, Versailles, Mme de Pompadour, théâtre de société, Louis XV, représentation, économie.

Sabine CHAUCHE, “*The Théâtre des Cabinets. Wigs, Hairstyles and ‘Props’*”

This section presents the records of the private theatre of the Marquise de Pompadour and the expenses ordered by the Duke of Vallière in 1747 and 1748. The bills of the wig-maker Notrelle and the inventory of Madame Schneider give an idea of the costs and organisation of these performances.

Keywords: costume, inventory, Versailles, Mme de Pompadour, théâtre de société, Louis XV, performance, economics.

Sabine CHAUCHE, « Notes sur les costumes à la Comédie-Française »

Cette section fait état des inventaires de Mlle Lecouvreur (1730) et de Jean Mauduit, dit Larive (1815) et présente certains costumes réalisés dans la seconde moitié du siècle à la Comédie-Française.

Mots-clés : costume, inventaire, habits, réforme du costume, économie, Mlle Lecouvreur, Larive, théâtre.

Sabine CHAUCHE, “*Notes on Costumes at the Comédie-Française*”

This section looks at the inventories of Mademoiselle Lecouvreur (1730) and Jean Mauduit, known as Larive (1815), and presents some costumes created in the second half of the century at the Comédie-Française.

Keywords: costume, inventory, clothing, costume reform, economics, Mlle Lecouvreur, Larive, theatre.