

Appel à communications

Journée d'étude

Animer la matière, suggérer des présences inquiétantes.

La lumière dans la pensée et dans les pratiques marionnettiques

Université de Lille, CEAC

Programme de recherche « Lumière de Spectacle »

le 27 novembre 2024

Organisée dans le cadre du programme de recherche "Lumière de Spectacle" au sein du laboratoire CEAC (Université de Lille), cette journée d'étude s'intéressera à l'animation et à la suggestion de présences inquiétantes par le biais de la lumière dans les pratiques marionnettiques.

Selon Nicholas Royle, l'inquiétant¹ est « lié à l'étrangeté des cadres et des frontières, à l'expérience de la liminalité »². Au seuil entre l'inanimé et l'animé, la marionnette, comme l'ombre, l'objet ou le robot, est un moyen privilégié pour évoquer une présence inquiétante. La lumière qui « éclaire » n'a pas forcément l'effet rassurant attendu : souvent elle ne diminue pas, mais augmente plutôt le sentiment d'incertitude que l'on ressent en présence de ces entités car elle permet d'animer et de transformer l'immatériel, de suggérer la présence du vivant et d'invoquer sa marginalité et sa dualité, voire sa multiplicité.

Alors que les artistes et les théoriciens du théâtre sont de plus en plus conscients de l'interaction entre la lumière et les formes marionnettiques (e.g. Philippe Genty et Robert Wilson, et plus récemment Cie Non Nova, Cie Espace Blanc et beaucoup d'autres), la recherche académique est restée relativement silencieuse sur le sujet jusqu'à présent (bien qu'il faille mentionner l'important travail de Cristina Grazioli). L'objectif de cette journée d'étude est de commencer à combler cette lacune.

L'étude des pratiques marionnettiques du point de vue de la lumière – qui inclue le noir et l'ombre - offre un terrain fertile pour une réflexion autant poétique et philosophique qu'esthétique et scénique. Ainsi, la journée sera principalement articulée autour de trois axes :

¹ Ce qui recouvre différentes catégories esthétiques caractérisées par un vocabulaire international : *Unheimlich* (All.), *Perturbante* (IT.), *Uncanny* (Angl.).

² Nicolas Royle, *The Uncanny*, Manchester University Press, 2003, 1-2.

L'animation

Le premier rapprochement entre la lumière et la marionnette peut se faire à travers la notion d'animation. Comment la lumière peut-elle animer le corps de la marionnette ? Quels enjeux d'animation l'éclairage ouvre-t-il aux artistes ?

La métamorphose

Étroitement liée à l'animation, la métamorphose par la lumière est une autre question pertinente. Comment la lumière va-t-elle à la rencontre d'un corps inanimé ? Quel dialogue s'instaure entre le corps et la lumière ? La lumière augmente-t-elle l'inquiétude ou contribue-t-elle à la sensation apaisante et à la familiarité ?

Questionner la présence humaine

Une autre façon d'explorer la lumière dans les pratiques marionnettiques peut se faire à travers la question des coprésences humaines et non-humaines sur scène. Comment la lumière évoque-t-elle les écarts et/ou les points de friction entre l'artiste humain et le corps inanimé ? En quoi la lumière participe-t-elle à la transformation de la présence humaine en présence troublante ?

Enfin, une question sous-jacente aux trois axes est la perspective du spectateur : Quel est l'espace « de composition » confié aux regards ? Quel rôle joue l'implication complexe de la perception ?

Toutes les perspectives - historiques, esthétiques, artistiques, humanités numériques, humanités écologiques - ainsi que les approches pluridisciplinaires seront les bienvenues. Pensée comme un moment de partage, d'échange et de rencontre, la journée est ouverte aux chercheurs, en particulier aux jeunes chercheurs, ainsi qu'aux artistes.

Les propositions de communication (300-500 mots) accompagnées d'un titre et d'une courte présentation biobibliographique (environs 100 mots) sont à envoyer avant **31 août 2024** à :

yannakor7@gmail.com

Comité scientifique :

Cristina Grazioli (Università degli Studi di Padova)

Yanna Kor (CEAC, Université de Lille)

Véronique Perruchon (CEAC, Université de Lille)

Bibliographie :

Bordat, Denis, Boucrot, Francis, *Les Théâtres d'ombres : histoire et technique*, Paris : L'Arche, 1994 [1956].

Freud, Sigmund, « L'inquiétante étrangeté », tr. : B. Féron, in : Sigmund Freud, *L'inquiétante étrangeté et autres essais*, Paris : Gallimard, pp. 213-263

Grazioli, Cristina, *Luce e ombra. Storia, teorie e pratiche dell'illuminazione teatrale*, Roma-Bari: Laterza, 2008.

Grazioli, Cristina, « Acteurs de lumière », in : *Puck. La marionnette et les autres arts*, n. 15, « Les marionnettes au cinéma », 2008, p. 11-22.

Grazioli, Cristina, *Cavités lumineuses, reflets d'ombre : présences absentes et dramaturgies de la lumière*, in : Beaufort Charlotte, Marylène Lebrère, dirs., *Ambivalences de la lumière : Expériences, théorisations, représentations*, Pau: PUPPA (coll. « Espaces, Frontières, métissages »), 2016, pp. 167-185.

Grazioli, Cristina, *Insufflare luce, animare figure*, in : *Urdimento - Revista de Estudos em Artes Cênicas*, v. 1, n. 37, 2020, pp. 85-115.

<https://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101372020085>.

Grazioli, Cristina, « Souffles de lumière : animer les choses », in : Sylvie Martin-Lahmanie (dir.), *Poétiques de l'illusion. Dialogues contemporains entre marionnette et magie* (d'après les 6èmes Rencontres Nationales « Poétiques de l'illusion »), Liège : Les Alternatives théâtrales, 2018, pp. 86-89.

Kor, Yanna, « Mettre en lumière : Jarry sur l'éclairage au théâtre », in : Yanna Kor, *Les Théâtres d'Alfred Jarry : l'invention de la scène 'pataphysique*, Otrante, 2022, pp. 92-98.

Montecchi, Fabrizio, *Au delà de l'écran. Pour un théâtre d'ombres contemporain*, tr. : Françoise Canon-Roger, Charleville-Mézières : Institut International de la Marionnette, 2024.

https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvl=notice_display&id=72392

Orenstein, Claudia, Posner, Dassia N., Bell, John (eds.), *The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance*, United Kingdom : Taylor & Francis, 2014.

Perruchon, Véronique, *Noir. Lumière et théâtralité*, Lille : Presses Universitaires du Septentrion, 2016.

Perruchon, Véronique, « Puissances des ténèbres en magie nouvelle : de l'effet au sentiment magique », in : Sylvie Martin-Lahmanie (dir.), *Poétiques de l'illusion. Dialogues contemporains entre marionnette et magie* (d'après les 6èmes Rencontres Nationales « Poétiques de l'illusion »), Liège : Les Alternatives théâtrales, 2018, pp. 90-94.

Plassard, Didier, *L'Acteur en effigie : figures de l'homme artificiel dans le théâtre des avant-gardes historiques, Allemagne, France, Italie*, Charleville-Mézières : Institut International de la Marionnette / Lausanne : L'Âge d'Homme, 1992.

Plassard, Didier, « Les Scènes de l'intranquillité », in : *Puck. La marionnette et les autres arts*, n. 20, « Humain Non humain », 2014, pp. 11-16.

Pluta, Isabelle, *L'Acteur et l'intermédialité. Les nouveaux enjeux pour l'interprète et la scène à l'ère technologique*, Lausanne : L'Age d'homme, 2011.

Postel, Julie, « Marionnette infigurée et persistance de la matière », in : *Agôn* [Online], n. 8, 2019. <https://journals.openedition.org/agon/6114>

Postel, Julie, « Dissimuler à vue le corps en scène : effets d'absence et morcellement des présences scéniques », in : Sylvie Martin-Lahmanie (dir.), *Poétiques de l'illusion. Dialogues contemporains entre marionnette et magie* (d'après les 6èmes Rencontres Nationales « Poétiques de l'illusion »), Liège : Les Alternatives théâtrales, 2018, pp. 56-59.

Royle, Nicolas, *The Uncanny*, Manchester University Press, 2003.

Vallet, Olivier, « Ombre et lumière, histoire des techniques évolution conjointe des usages de la lumière et de l'image projetée », in : Sylvie Martin-Lahmanie (dir.), *Poétiques de l'illusion. Dialogues contemporains entre marionnette et magie* (d'après les 6èmes Rencontres Nationales « Poétiques de l'illusion »), Liège : Les Alternatives théâtrales, 2018, p. 95-98.