

APPEL pour le FINANCEMENT « MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUE » 2025

1. Titre de l'action et acronyme : « Peinture en scène et scènes de peinture dans la littérature et les arts (XVIe-XXIe) »- PSSP

2. Type (journées d'études, séminaire, formation ...) : Colloque International. 5 et 6 juin 2025

3. Nom et laboratoire du porteur : Lamari Naima-ICTT

4. Coordonnées du/de la gestionnaire de laboratoire

Nom : Graham Ranger

Email : graham.ranger@univ-avignon.fr

5. Axe(s) et ou projet concerné(s) :

Ce projet de colloque autour du **renouveau du dialogue des arts à l'ère du numérique** s'inscrit dans **l'axe thématique n°2 de la FR AGORANTIC : « Culture et Numérique »** dont les objets d'études en lien avec **« les transformations des pratiques culturelles »** et les **« formes de la culture numérique »** seront au programme de ce colloque. En convergence avec les objectifs définis dans l'axe 2 de la FR AGORANTIC, chercheurs et acteurs du patrimoine culturel s'interrogeront sur l'impact des technologies digitales sur les secteurs de la culture, en particulier sur le spectacle vivant (comment les technologies du monde numérique ont-elles transformé le paysage du spectacle vivant ?) et sur les arts visuels et plastiques (frontières entre l'art traditionnel et **l'art numérique**).

Ainsi, les problématiques liées aux nouvelles formes de « partage » de la culture ainsi qu'aux nouvelles stratégies développées par les institutions culturelles (musée d'art contemporain-Collection Lambert, compagnie théâtrale Teatro en Tránsito, Festival de l'Art Contemporain) pour attirer de nouveaux publics (quelle est la place du spectateur du XXIe siècle au sein de ces nouveaux **dispositifs artistiques et numériques ?**) et valoriser le **patrimoine culturel immatériel** seront au cœur même de l'axe n°2 (Théâtre et peinture. La peinture « spectacularisée » détaillé pages 3 et 4 de l'argumentaire) et de l'axe 4 (Peinture et technologies numériques. La peinture numérisée détaillé pages 3, 4 de l'argumentaire) de ce colloque.

Ce projet implique des **chercheurs d'horizons disciplinaires différents** :

- **histoire de l'art** : Robert Fohr (journaliste, critique d'art, ministère de la culture) ; David Brunel (Ecole des Nouvelles Images-Avignon)

- **théâtre, littérature (s), langue** : Marianne Beauviche (AU) ; Jean-Paul Campillo (AU) ; Frederick De Armas (Chicago), Gilles Del Vecchio (St-Etienne) ; Juan Manuel Escudero (Navarra) ; Blanca Oteiza (Navarra) ; Nuria Rodríguez Lázaro (Bordeaux) ; Christoph Strosetzki (Münster) ; Victoriano Roncero (New-York)

- **arts plastiques** : Lorena Delgado (Madrid) ; Damien Faure (Parcours de l'Art) ; Lucile Urbani (Collection Lambert) ; Alain Léonési (ESAA)

-sciences de l'information et de la communication : Frédéric Gimello (AU)

-informatique : Yannick Estève (AU); Jean-François Jego (Paris 8)

-Partenaires institutionnels et acteurs culturels du bassin avignonnais : Ecole Supérieure d'Art d'Avignon, Ecole des Nouvelles Images-Avignon, Collection Lambert -Musée d'Art Contemporain, Parcours de l'Art-Festival d'Art contemporain d'Avignon, Festival d'Avignon, antenne BnF-Maison Jean Vilar, Le Figuier Pourpre-Maison de la Poésie d'Avignon. En prolongement de ces rencontres : **un 2e volet de ce colloque** est prévu à l'Université de Grenoble à l'automne 2025, visant à terme la consolidation d'un partenariat.

-Partenaires institutionnels et acteurs culturels internationaux : Compagnie de théâtre Teatro en tránsito (Madrid), Musée des Beaux Arts Casa Lope de Vega (Madrid) : <https://casamuseolopedevega.org/en/>

6. Descriptif argumenté :

-Contexte de recherches :

Ce projet de colloque international et bilingue (français et espagnol) « Peinture en scène et scènes de peinture dans la littérature et les arts (Renaissance-XXIe) », organisé par **Avignon Université et ICTT (4277 Identité culturelle, textes et théâtralité)**, en collaboration avec **l'Université de Grenoble (ILCEA : Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie)** et **le GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro) de l'Université de Navarre**, et avec le concours du **Musée d'art contemporain Collection Lambert, de l'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon et du Parcours de l'Art-Festival d'Art contemporain**, s'inscrit dans le cadre des axes prioritaires de notre université, notamment l'axe Culture, Patrimoines et Sociétés numériques, en convergence avec les problématiques développées par le laboratoire ICTT : le théâtre comme "processus dynamique dans le contexte de la mondialisation de la culture". Il a pour ambition d'ouvrir un espace de discussion interdisciplinaire et transversal autour de la question du dialogue entre les arts à travers le prisme de la peinture, invitant ainsi les chercheurs et artistes à **penser les relations entre les arts plastiques, les arts scéniques, les arts cinématiques et les arts numériques**. Ces rencontres qui visent à tisser des liens entre pratiques artistiques et recherche scientifique seront l'occasion de réfléchir sur le rapport intime que les poètes, metteurs en scène, cinéastes et plasticiens entretiennent avec la peinture depuis la Renaissance jusqu'à l'ère contemporaine, s'inscrivant ainsi dans une perspective transhistorique, transculturelle et transmédiatique.

-Argumentaire :

Depuis la Renaissance, littérature et peinture entretiennent une relation féconde, devenant ainsi l'une pour l'autre de riches sources d'inspiration. Si la peinture est « une poésie muette », la poésie est une « peinture parlante ». Ce vaste domaine qui concerne le dialogue entre les arts a été largement exploré par la critique qui, depuis le XXe siècle, place **l'image au centre de la culture**, renouvelant et « dépoussiérant » ainsi la formule d'Horace « Ut pictura poesis » (la poésie est comme la peinture », alors au centre de tous les débats esthétiques de l'âge classique. Les convergences entre le texte et l'image, entre le lisible et le visible, n'ont cessé de nourrir de nombreuses créations littéraires et picturales, créant ainsi une hybridation des discours. Comment ne pas penser aux poèmes de Paul Eluard illustrés par Joan Miró, aux croquis de Jean Cocteau liés au monde du spectacle, ou encore aux références aux Caprices de Goya dans les écrits de Théophile Gautier.

Mais on ne saurait envisager la relation dialectique entre le textuel et l'iconique sans accorder une place de choix au théâtre. *L'ut pictura poesis* ne fut-il pas d'abord un *ut pictura theatrum* ? L'idée que le théâtre est un art de l'image, (re)présentant une série de tableaux mobiles, au sein desquels peut s'opérer une organisation du sens, a été communément reçue par les théoriciens classiques qui sans cesse ont eu recours à la métaphore picturale pour traduire la nature interartielle de l'évènement scénique. Au Siècle des Lumières, Diderot repense la place accordée au spectateur et participe au renouveau de *l'ut pictura theatrum* en introduisant le concept de tableau pour définir ses préceptes théâtraux. À l'ère contemporaine, Brecht revalorise cette conception du théâtre en privilégiant un découpage en tableaux de ses pièces, en fonction des changements d'espace ou d'espace-temps. Ce *paragone* entre peinture et scène est au cœur des écrits d'Antonin Artaud qui en 1938, affirme dans *Le Théâtre et son double* : « Je dis en tout cas que cette peinture est ce que le théâtre devrait être, s'il savait parler le langage qui lui appartient ». En quête d'un langage « concret » qui s'adresse avant tout aux sens, le metteur en scène et dessinateur pense les différentes composantes de la scène (musique, danse, plastique, pantomime, éclairage, décor etc.) comme le ferait un peintre. Pour créer un spectacle vivant, il faut créer des « images physiques violentes » capables « d'hypnotiser la sensibilité » du spectateur. Cette conception artaudienne qui fait de l'œuvre peinte une mise en scène « active » inspire non seulement les artistes « postdramatiques » des années 1990, mais aussi une nouvelle génération de metteurs en scène, qui à l'aube du nouveau millénaire, place l'élément plastique au centre de leurs créations, qu'il s'agisse de tableaux projetés, de reproductions sur des toiles ou de peinture liquide déversée sur les plateaux de théâtre.

Cette coprésence de la picturalité et de la mise en scène ne concerne pas uniquement le domaine du **spectacle vivant** mais aussi le septième art. Pour Georges Méliès, le peintre et « magicien du cinéma », la peinture est une composante essentielle du **spectacle cinématographique**. La rencontre des deux arts, qui implique une interpénétration d'esthétiques différentes, offre au spectateur la possibilité de vivre une expérience visuelle et mnémorique exceptionnelle. De nombreux réalisateurs puisent dans les œuvres du passé ou dans celles de leurs contemporains et s'approprient les codes, les techniques et les motifs de la peinture pour créer des atmosphères picturales ou une esthétique singulière, pour revendiquer une filiation artistique, ou encore pour inventer de nouvelles façons d'être au monde et de voir le monde. Ainsi, l'impressionnisme français a-t-il considérablement influencé la production cinématographique des années 1920 : Jean Renoir, (pour ne citer que lui), fils du peintre Auguste Renoir, a recours à ces deux formes d'expression artistique pour mettre en scène sa filiation. On pensera également aux cinéastes qui réalisent un travail de reconstitution cinématographique à partir d'œuvres classiques célèbres, multipliant ainsi les points de vue, tels que Jean Luc Godard qui met en mouvement les toiles de Rembrandt et de Goya dans son film *Passion* (1982).

Enfin, il est un autre domaine qu'il faut absolument prendre en compte : celui des **sciences du numérique** qui influent considérablement sur les pratiques artistiques. Le renouvellement des formes artistiques et des idées est inextricablement lié aux **avancées de la technologie numérique** qui ouvre le champ des possibles. Le *digital painting*, les peintures numériques en 2D ou en 3D, le « mixed media » ou encore le *vidéo mapping* offrent aux artistes la possibilité d'explorer de **nouveaux territoires de la création** en combinant **la créativité traditionnelle et les technologies de pointe**. La matérialité du plateau est ainsi fragmentée par l'irruption d'images fixes ou animées, peintes ou projetées, favorisant ainsi **l'émergence de nouvelles scénographies immersives**.

Comment les artistes contemporains (ré)actualisent-ils *l'ut pictura poesis* horacien ? Comment les mots, couleurs et sons se rencontrent-ils, interagissent-ils du point de vue esthétique ? Quels messages éthiques, politiques ou socioculturels transmettent-ils au récepteur contemporain ? La peinture peut-elle devenir le **nouveau modèle d'écriture pour la scène** ? Telles sont les interrogations majeures de ce colloque.

- Axes, sessions :

1. Littérature et peinture. La peinture « **poétisée** » On pourra envisager la question des hypotextes iconographiques ; la création picturale à partir des sources écrites (texte biblique, récits mythologiques, histoire etc.), le traitement pictural du récit, les interférences entre le texte littéraire et la peinture ; la littérature inspirée par les créations picturales (la peinture comme sujet de fiction, phénomène de l'ekphrasis ; les confluences du texte et de l'image au sein d'un même ensemble de référence (dualité texte/image, apparition de l'image dans le texte, écriture incluse dans l'œuvre plastique, « les mots dans la peinture » (Michel Butor) ; l'écriture picturale : « Ecrire en peintre », la peinture comme modèle d'écriture, capacités figuratives du langage en regard de celles de la peinture. Ecrire la peinture et voir la poésie.

2. Peinture et théâtre. La peinture « **spectacularisée** » Il s'agira de réfléchir sur la manière dont la scène mobilise la peinture (cadre technique et esthétique), sur ces **nouveaux dispositifs picturo-théatral** ; la présence récurrente de (la) peinture sur les scènes contemporaines : la peinture « performée » ; les liens qui unissent les plasticiens et les praticiens de la scène (dramaturgies plastiques contemporaines) ; la mise en scène de l'acte de peintre, la peinture mise en scène ; le théâtre comme « scène de l'interartialité ».

3. Peinture et cinéma. La peinture « **cinématisée** » On étudiera : -

-l'analyse de films s'inspirant de la peinture ; la picturalité de l'image filmée et les territoires de l'imaginaire ; les thèmes et motifs picturaux au cinéma (portrait, paysage, nature morte etc.) ; la peinture à l'écran ; l'écran comme lieu de rencontre des **dispositifs** ; les questions de **transmédialité** et d'**hybridités artistiques**.

4. Peinture et **technologies numériques**. La peinture « **numérisée** » On s'intéressera :

- à l'a-venir de la peinture, à la nouvelle génération d'artistes qui mêlent différentes **approches technologiques** à l'univers traditionnel de la peinture : héritage culturel et modernité, frontières entre l'art traditionnel et l'**art numérique** ; aux **technologies numériques** comme medium artistique pour réinviter et sublimer l'acte de création (scénographie, mise en scène, jeu de l'acteur etc.)

7. Liste des participants ayant confirmé leur présence :

Participants « locaux » (chercheurs et acteurs culturels) :

-Marianne **BEAUVICHE**, ICTT, MCF, Avignon Université, section n°12

-David **BRUNEL**, Ecole des Nouvelles Images, Avignon, et **CRISES EA 4424**, Université Paul Valéry Montpellier3,

-Jean-Paul **CAMPILLO**, PRAG-Docteur, ICTT, Avignon Université, section n°14

-Yannick **ESTÈVE**, PR, LIA, Avignon Université, section n°27

Frédéric **GIMELLO**, PR, LARA-SEPPIA, Avignon Université, section n°71

-Alain **LÉONESI**, artiste-chercheur à l'Ecole Supérieur d'Art d'Avignon (ESAA)

-Géraldine **MONIER**, Parcours de l'Art, Festival de l'Art contemporain

- Stéphane **QUINTIN**, directeur du Musée d'Art Contemporain Collection Lambert, Avignon

-Jean- Baptiste **RAZE**, Conservateur à la Maison Jean Vilar

-Lucille **URBANI**, plasticienne, doctorante recherche-crédation, Musée d'Art Contemporain, Collection Lambert

-Quentan' **VIANNET**, poète-performer, Le Figuier Pourpre-Maison de la Poésie d'Avignon

-Participants « nationaux » :

Gilles **DEL VECCHIO**, PR, **ECCLA** (Etudes du Contemporain, Langues, Arts), Université de **Saint - Etienne Jean Monnet**, section n°14

-Jean-Françoise **JEGO**, MCF, **NREV – Image Numérique et Réalité Virtuelle du laboratoire Arts des Images et Art Contemporain, Paris 8**, section n°18 et 27

-Marion **LECORRE CARRASCO**, PR, **ILCEA**, Université de **Grenoble**, section n°14

-Nuria **RODRÍGUEZ LÁZARO**, PR, **AMERIBER** (Amérique Latine, Pays Ibériques EA 3656), Université de Bordeaux Montaigne, , section n°14

Partenaires « internationaux » (chercheurs et acteurs culturels)

-Carlos **ALADRO**, dramaturge et metteur en scène, **Compagnie de théâtre Teatro en Tránsito, Madrid**

-Fredericks **De ARMAS**, PR, Université de **Chicago**, Departments of Romance Languages and Literatures, Comparative Literature, and the College

-Lorena **DELGADO**, Conservatrice au **Musée Lope de Vega** et Responsable des **Musées de la sous-direction Générale des Beaux-Arts, Madrid**

-Juan Manuel **ESCUADERO**, PR, Université de **La Rioja Campus d'Excellence IBERUS, GRISO** et **TESORO -TEMT** (Teatro Español desde la Modernidad Temprana)

-Blanca **OTEIZA**, PR, Université de **Navarra, GRISO** (Grupo de Investigación Siglo de Oro)

-Victoriano **RONCERO**, PR, Université de **New York**, **IDEA** (Instituto de Estudios Auriseculares)

-Christoph, **STROSETZKI**, PR, Université de **Münster, WWU-Romanisches Seminar**

8. Budget total de l'action/budget demandé :

+ Co-financement(s) éventuel(s) :

-Budget total de l'action : 4500 euros

-Budget demandé à AGORANTIC : 1500 euros

-Budget obtenu : 3000 euros : 1000 euros Institut CPSN et 2000 euros ICTT

Je tiens à votre disposition le budget détaillé en cas de besoin.

9. Programme provisoire :

Les sessions de ce colloque qui se tiendront en **deux journées**, s'articuleront autour des quatre axes proposés (ci-dessus). Afin de converger vers un mode de réflexion pluridisciplinaire, **chercheurs, poètes, plasticiens et praticiens de la scène** porteront un regard croisé sur ce renouveau du dialogue des arts.

Ce temps d'échange privilégié prendra la forme de « **sessions de communications** » (une conférence plénière + 4 intervenants le matin) mais aussi de **tables rondes** (sessions de l'après-midi) qui offriront aux étudiants de licence et de master Théâtre § Ecritures la possibilité de se confronter aux partages d'expérience de ces professionnels. M. Alain Léonesi, artiste chercheur à l'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon, ainsi que les étudiants d'AV présenteront le projet « maquettes de décor » autour de la pièce de théâtre *Ubu Roi* réalisé dans le cadre de l'UEO (S2) « pratiques artistiques et

plastiques ». Ce projet artistique et pédagogique pourra être exposé au sein de la Villa Créative (dossier déposé en ligne). Dans le cadre de ces tables rondes, interviendront également M. Stéphane Quintin, directeur du Musée d'Art contemporain Collection Lambert ; Mme Lucille Urbani, plasticienne au Musée d'Art contemporain Collection Lambert ; M. Carlos Aladro, dramaturge et metteur en scène espagnol de la Compagnie théâtrale Teatro en Tránsito (Madrid) ; Mme Lorena Delgado, Conservatrice au Musée Lope de Vega et Responsable des Musées de la sous-direction Générale des Beaux-Arts de Madrid ; Mme Géraldine Monier, chargée de la coordination au sein du Parcours de l'Art-Festival Avignon ; M. Jean-Baptiste Raze, Conservateur à la Maison Jean Vilar, et le poète-performer Viannet Quentan' du Figuier Pourpre-Maison de la Poésie d'Avignon.

Le formulaire renseigné est à transmettre à : fr-aporantic@univ-avignon.fr sous la forme ACRONYME_AnimFR_2025

Les demandes seront examinées au fil de l'eau jusqu'au 14 Novembre 2025.