

2 APRIL 2021 (OXFORD)

22 NOV. 2021 (INHA)

RUINEN

Poétique et politique
de la ruine au
cinéma et au théâtre
depuis 1945

Poetics, Politics and
the Ruin in Cinema
and Theatre since
1945

RESUME SUMMARY

L'antiquité a été largement mobilisée en Europe dans l'entre-deux guerres — le classique servant la cause d'un « retour à l'ordre » de plus en plus perçu comme nécessaire après les hérésies avant-gardistes — et elle a été au cœur, grâce à des manipulations inédites orchestrées par le pouvoir, des idéologies fasciste et nazie qui ont mené au désastre de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. L'objet premier de ce colloque est d'étudier la manière dont les processus artistiques et les œuvres théâtrales et cinématographiques européennes enregistrent les répercussions historiques et artistiques de ce traumatisme, dans la manière dont elles réinventent l'antiquité, et plus précisément dans la manière dont elles en travaillent les ruines, tant poétiquement que politiquement. Le colloque s'inscrit donc à la fois dans le champ des études de réception de l'antiquité et des études théâtrales et cinématographiques, mais aimerait également pouvoir dialoguer avec l'archéologie, la philosophie esthétique, les sciences politiques, l'anthropologie, la théorie des médias. Le cadre chronologique va de 1945 à nos jours, car l'on retrouve évidemment des traces de ce processus bien au-delà de l'immédiat après-guerre dans les œuvres et les démarches des artistes européens qui recourent à l'antique pour questionner le contemporain, et cela au rythme des événements politiques, économiques et sociaux.

References to Greco-Roman antiquity in Europe between the two World Wars were abundant: first the 'Classical' served the idea of 'a return to order' considered by some as necessary after the heresies of the pre-War avant-garde; it then went on to be manipulated by both Fascist and Nazi ideologies. This conference explores how, by reinventing antiquity through working with ruins both politically and poetically, artistic processes as well as works of theatre and cinema record the historical and artistic consequences of this trauma in Europe. While this research is initially rooted in classical reception and theatre and cinema studies, the conference intends to enter into dialogue with other fields including archaeology, aesthetics, political sciences, anthropology, and media theory. The aim is to study these processes from 1945 to the present where these traces continue to be detectable in the works of artists in Europe.

UNIVERSITY OF OXFORD (2 april 2021, via zoom)

9.00-9.30 (HEURE DE LONDRES LONDON TIME) : **INTRODUCTION** INTRODUCTION

9.30-10.45 : **HISTOIRE ET MYTHE** HISTORY AND MYTH

Modération Respondent: Laura Marcus, University of Oxford, New College, Goldsmith's Professor of English literature

- Werner Schroeter et l'interprétation des ruines (Pierre Eugène, Université de Picardie Jules Verne, Études cinématographiques)
- Theatre amongst the ruins: The poetics and politics of South African adaptations (Mark Fleishman, University of Cape Town, Theatre and Performance Studies)

10.45-11.00 : **PAUSE BREAK**

11.00-12:15 : **DÉCOR ET PAYSAGE** SETTING AND LANDSCAPE

Modération Respondent: Justine McConnell, King's College London, Comparative Literature, Classical Reception

- The Ruin as an emblem for Contemporary European Theatre: Milo Rau's Orestes in Mosul (Nicole Haitzinger and Johanna Hörmann, University of Salzburg, Dance Studies)
- Antigone à ciel ouvert (Cléo Carastro, EHESS, Anthropologie religieuse et histoire culturelle de la Grèce ancienne)

12.15-1.15 : **DÉJEUNER** LUNCH

1.15-2.45 : **GUERRE ET VIOLENCE** WAR AND VIOLENCE

Modération Respondent: Tiphaine Karsenti, Université Paris Nanterre, Études théâtrales

- Material and immaterial ruin: ta'zieh and Greek tragedy (Yassaman Khajehi, Université Clermont Auvergne, Études théâtrales)
- Tony Harrison and the Unflinching Gaze (Agata Handley, University of Lodz, Literature Studies)
- War in Fragments (Estelle Baudou, University of Oxford, Theatre Studies, Classical Reception; Giovanna Di Martino, University College London, Classics)

2.45-3.00 : **PAUSE BREAK**

3.00-4.00 : **PLÉNIÈRE** PLENARY

Modération Respondent: Pantelis Michelakis, University of Bristol, Classical Reception

INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART - INHA (22 novembre 2021)
2 RUE VIVIENNE, 75002 PARIS – SALLE VASARI (1ER ÉTAGE / 1ST FLOOR)

ID RÉUNION ZOOM ZOOM MEETING ID : 843 7042 7722 - CODE : RUIN

9.15-9.30 (HEURE FRANÇAISE PARIS TIME) : **ACCUEIL DES PARTICIPANTS** WELCOME

9.30-9.45 : **INTRODUCTION**

9.45-11.15: **CORPS ET LISIBILITÉ** BODY AND LISIBILITY

Modération Respondent: Barbara Le Maître, Université Paris Nanterre, Études cinématographiques

- Quelle scénographie pour le cinéma moderne ? (S. Daney) L'envers du décor (Italie, France, Allemagne) (Anne-Violaine Houcke, Université Paris Nanterre, Études cinématographiques)
- Quelqu'un a-t-il déjà entendu soupire des pierres ? (W. Herzog). Du corps à la ruine (et retour) (Jeremy Hamers et Lison Josten, Université de Liège, Études cinématographiques)
- Among the Ruins of Words. Active/Passive reception of ancient myths in theatre (Małgorzata Budzowska, University of Lodz, Theatre Studies, Classical Reception)

11.15-11.45 : **PAUSE BREAK**

11.45-13.00 : **REPRISE ET RÉPÉTITION** REMAKING AND REPETITION

Modération Respondent: Estelle Baudou, University of Oxford, APGRD, Theatre Studies

- Singing Ruins: cinema and musical iterability in Philip Glass' *Orphée* (1993) (Zoë Jennings, University of Oxford, Classics)
- *Le Mépris* : un Solde de l'Olympe ? (Marc Cerisuelo, Université Gustave Eiffel, Études cinématographiques, Esthétique)

13.00-14.30 : **DÉJEUNER** LUNCH

14.30-16.00 : **NATURE ET ANTHROPOCÈNE** NATURE AND ANTHROPOCENE

Modération Respondent: Clare Finburgh-Delijani, Goldsmiths University of London, Theatre Studies

- De la ruine comme métamorphose cinématographique de la vanité : *Robinson in Ruins*, à la recherche d'une image « naturelle » (Marianne de Cambiaire, Université d'Aix-Marseille, Études cinématographiques)
- La ruine antique comme véhicule d'un renouvellement descriptif de la figuration du paysage au cinéma (Pollet, Huillet et Straub, Robbe-Grillet) (Lucas Lei, Université Paris Nanterre, Études cinématographiques)
- Au temps de la mise en ruine des écosystèmes, de nouvelles dramaturgies pour le théâtre antique ? (Quentin Rioual, Université Paris Nanterre, Études théâtrales)

16.00-16.30 : **PAUSE BREAK**

16.30-17.00 : **PLÉNIÈRE** PLENARY

Modération Respondent: Fiona Macintosh, University of Oxford, APGRD, Classical Reception

2 APRIL 2021 (OXFORD)

22 NOV. 2021 (INHA)

RUANERUN

ORGANISATRICES ORGANISERS

Anne-Violaine Houcke, HAR (Histoire des Arts et des Représentations), Université Paris Nanterre

Estelle Baudou, APGRD (Archive of Performances of Greek and Roman Drama), University of Oxford

COMITE SCIENTIFIQUE SCIENTIFIC COMMITTEE

Estelle Baudou (University of Oxford) Anne-Violaine Houcke (University of Paris Nanterre)

Barbara Le Maître (University of Paris Nanterre) Fiona Macintosh (University of Oxford)

*La 2e journée (22/11) se déroule en hybride (sur place à l'INHA ou en ligne sur zoom).

The 2nd day (22/11) will happen both in person (INHA) and on line (zoom).

L'antiquité a été largement mobilisée en Europe dans l'entre-deux guerres — le classique servant la cause d'un « retour à l'ordre » de plus en plus perçu comme nécessaire après les hérésies avant-gardistes — et elle a été au cœur, grâce à des manipulations inédites orchestrées par le pouvoir, des idéologies fasciste et nazie qui ont mené au désastre de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. L'objet premier de ce colloque est d'étudier la manière dont les processus artistiques et les œuvres théâtrales et cinématographiques européennes enregistrent les répercussions historiques et artistiques de ce traumatisme, dans la manière dont elles réinventent l'antiquité, et plus précisément dans la manière dont elles travaillent les ruines, tant poétiquement que politiquement. Le colloque s'inscrit donc à la fois dans le champ des études de réception de l'antiquité et des études théâtrales et cinématographiques, mais aimerait également pouvoir dialoguer avec l'archéologie, la philosophie esthétique, les sciences politiques, l'anthropologie, la théorie des médias. Le cadre chronologique va de 1945 à nos jours, car l'on retrouve évidemment des traces de ce processus bien au-delà de l'immédiat après-guerre dans les œuvres et les démarches des artistes européens qui recourent à l'antique pour questionner le contemporain, et cela au rythme des événements politiques, économiques et sociaux.

References to Greco-Roman antiquity in Europe between the two World Wars were abundant: first the 'Classical' served the idea of 'a return to order' considered by some as necessary after the heresies of the pre-War avant-garde; it then went on to be manipulated by both Fascist and Nazi ideologies. This conference explores how, by reinventing antiquity through working with ruins both politically and poetically, artistic processes as well as works of theatre and cinema record the historical and artistic consequences of this trauma in Europe. While this research is initially rooted in classical reception and theatre and cinema studies, the conference intends to enter into dialogue with other fields including archaeology, aesthetics, political sciences, anthropology, and media theory. The aim is to study these processes from 1945 to the present where these traces continue to be detectable in the works of artists in Europe.

UNIVERSITY OF OXFORD (2 april 2021, via zoom)

9.00-9.30 (HEURE DE LONDRES LONDON TIME) : INTRODUCTION INTRODUCTION

9.30-10.45 : HISTOIRE ET MYTHE HISTORY AND MYTH

Modération Respondent: Laura Marcus, University of Oxford, New College, Goldsmith's Professor of English literature

- Werner Schroeter et l'interprétation des ruines (Pierre Eugène, Université de Picardie Jules Verne, Études cinématographiques)
- Theatre amongst the ruins: The poetics and politics of South African adaptations (Mark Fleishman, University of Cape Town, Theatre and Performance Studies)

10.45-11.00 : PAUSE BREAK

11.00-12:15 : DÉCOR ET PAYSAGE SETTING AND LANDSCAPE

Modération Respondent: Justine McConnell, King's College London, Comparative Literature, Classical Reception

- The Ruin as an emblem for Contemporary European Theatre: Milo Rau's Orestes in Mosul (Nicole Haitzinger and Johanna Hömann, University of Salzburg, Dance Studies)
- Antigone à ciel ouvert (Cléo Carastro, EHESS, Anthropologie religieuse et histoire culturelle de la Grèce ancienne)

12.15-1.15 : DÉJEUNER LUNCH

1.15-2.45 : GUERRE ET VIOLENCE WAR AND VIOLENCE

Modération Respondent: Tiphaine Karsenti, Université Paris Nanterre, Études théâtrales

- Material and immaterial ruin: ta'zieh and Greek tragedy (Yassaman Khajehi, Université Clermont Auvergne, Études théâtrales)
- Tony Harrison and the Unflinching Gaze (Agata Handley, University of Lodz, Literature Studies)
- War in Fragments (Estelle Baudou, University of Oxford, Theatre Studies, Classical Reception; Giovanna Di Martino, University College London, Classics)

2.45-3.00 : PAUSE BREAK

3.00-4.00 : PLÉNIÈRE PLENARY

Modération Respondent: Pantelis Michelakis, University of Bristol, Classical Reception

INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART - INHA (22 novembre 2021)

2 RUE VIVIENNE, 75002 PARIS — SALLE VASARI (1ER ÉTAGE / 1ST FLOOR)

ID RÉUNION ZOOM ZOOM MEETING ID : 843 7042 7722 - CODE : RUIN

9.15-9.30 (HEURE FRANÇAISE PARIS TIME) : ACCUEIL DES PARTICIPANTS WELCOME

9.30-9.45 : INTRODUCTION

9.45-11.15: CORPS ET LISIBILITÉ BODY AND LISIBILITY

Modération Respondent: Barbara Le Maître, Université Paris Nanterre, Études cinématographiques

- Quelle scénographie pour le cinéma moderne ? (S. Daney) L'envers du décor (Italie, France, Allemagne) (Anne-Violaine Houcke, Université Paris Nanterre, Études cinématographiques)
- Quelqu'un a-t-il déjà entendu soupire des pierres ? (W. Herzog). Du corps à la ruine (et retour) (Jeremy Hamers et Lison Jousten, Université de Liège, Études cinématographiques)
- Among the Ruins of Words. Active/Passive reception of ancient myths in theatre (Małgorzata Budzowska, University of Lodz, Theatre Studies, Classical Reception)

11.15-11.45 : PAUSE BREAK

11.45-13.00 : REPRISE ET RÉPÉTITION REMAKING AND REPETITION

Modération Respondent: Estelle Baudou, University of Oxford, APGRD, Theatre Studies

- Singing Ruins: cinema and musical iterability in Philip Glass' *Orphée* (1993) (Zoë Jennings, University of Oxford, Classics)
- *Le Mépris* : un Solde de l'Olympe ? (Marc Cerisuelo, Université Gustave Eiffel, Études cinématographiques, Esthétique)

13.00-14.30 : DÉJEUNER LUNCH

14.30-16.00 : NATURE ET ANTHROPOCÈNE NATURE AND ANTHROPOCENE

Modération Respondent: Clare Finburgh-Delijani, Goldsmiths University of London, Theatre Studies

- De la ruine comme métamorphose cinématographique de la vanité : *Robinson in Ruins*, à la recherche d'une image « naturelle » (Marianne de Cambiaire, Université d'Aix-Marseille, Études cinématographiques)
- La ruine antique comme véhicule d'un renouvellement descriptif de la figuration du paysage au cinéma (Pollet, Huillet et Straub, Robbe-Grillet) (Lucas Lei, Université Paris Nanterre, Études cinématographiques)
- Au temps de la mise en ruine des écosystèmes, de nouvelles dramaturgies pour le théâtre antique ? (Quentin Rioual, Université Paris Nanterre, Études théâtrales)

16.00-16.30 : PAUSE BREAK

16.30-17.00 : PLÉNIÈRE PLENARY

Modération Respondent: Fiona Macintosh, University of Oxford, APGRD, Classical Reception