

CALL FOR PAPERS

Puppet Theatre: In the Beginning were Puppets
An Interdisciplinary Conference held at Salzburg University
in Collaboration with the Salzburg Marionette Theatre
30-31 January 2020

Puppets are a universal phenomenon that appears in all cultures. Varying in size from the miniscule to the colossal, puppetry is of an enormous diversity: from rounded (the string puppet or the marionette, the rod-puppet, the hand- or glove-puppet, the finger-puppet) to flat (the shadow-show, the toy or paper theatre); from 'living' marionettes and bodies fastened to performers, to 'held' puppets (Japanese Bunraku theatre), puppets come in all shapes and sizes. Performances involving puppets are no less variegated: spanning art forms as diverse as folk theatre and élite entertainment, one only needs to recall eighteenth-century operas penned for puppets; Gordon Craig's non-naturalistic refashioning of the actor as a mechanically operated 'Über-marionette' in turn-of-the-20th-century theatre; Modernist, avant-garde transformations of dancers and actors into puppets in experimental Bauhaus (Oskar Schlemmer's triadic ballet) and Dadaist performances; giant rod-puppets put to use by the radical political protest street-performances of The Bread and Puppet Theatre in New York in the 1960s; or Maurice Maeterlinck's symbolist dramas for marionettes and Alfred Jarry's proto-absurdist *Ubu Roi* (1888) for puppets, to name only a few examples.

Often wrongly classified in the Western world as puerile trifles, children's entertainment or educational tools, puppets are, in point of fact, enthralling - aesthetically, historically, philosophically and politically. As insensate, immobile figures mastered by human control to resemble animate beings, puppets are a welcome projection screen for human concerns and delusions, and are, indeed, often conceived as *more* than human. The earliest philosophical writings on puppets date back to Plato's conception of humans in terms of string-puppets; and the origin of puppets can veritably be traced back to ancient religious practice, ceremonial magic and animistic ritual, revealing the cultic function of puppets to the very day (e.g. Balinese Shadow Theatre).

Despite the high topicality of puppet theatre, there is a relative dearth of secondary literature thereon. This is unwarranted because research on puppet theatre is vital to exploring key theatrical parameters. Probably contemporaneous with the beginnings of theatre, puppets unclose essential qualities of theatre not least because of their semiophoric significance, i.e. "the relationship between the material and the immaterial in the theatrical event, both in terms of the action on stage as well as in their *Genetic* and *Paratheatrical* components".¹ In a city like Salzburg, a salient site for puppet theatre, given its tradition of the 'Salzburg Hanswurst' back to the late seventeenth century and its internationally acclaimed string-puppet opera productions of the Salzburg *Marionette Theatre*, in 2016 included in the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage, this conference aims to chart the status quo of research on puppet theatre and foster interdisciplinary engagement with puppets in World Theatre.

¹ Cf. "Sabine Coelsch-Foisner, "Das Paratheatrale, das Genetische und das Semiophorische – ein Forschungsprogramm zur wissenschaftlich-künstlerischen Erschließung theatraler Produktionen / The Paratheatrical, the Genetic and the Semiophoric – A Research Programme for a Practice-Led Study of Theatrical Productions", in Sabine Coelsch-Foisner und Timo Heimerdinger, ed., *Theatralisierung/Theatricalisation* (Wissenschaft und Kunst 30: Kulturelle Dynamiken / Cultural Dynamics; Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2016), pp. 1-26.

To this end, we invite papers from a wide academic field as well as practitioners addressing topics such as:

- the ethics and aesthetics of puppet theatre
- the role and variety of puppets in performance
- historical, anthropological, theological, political and intercultural perspectives
- the practice of puppet theatre
- case studies exploring individual puppet theatre traditions and productions

If you are interested in presenting a paper, please submit your proposal (400 words) and a CV (250 words) to ATELIER_GESPRAECH@sbg.ac.at by **15 July 2019**. General participants are, of course, also welcome.

Organised by Professor Dr. Sabine Coelsch-Foisner and Dr. Christopher Herzog

University of Salzburg
Department of English and American Studies
Erzabt-Klotzstraße 1 (Unipark Nonntal)
5020 Salzburg
AUSTRIA

PLUS Kultur – Empowerment through Culture
<http://www.sbg-plus-kultur.at>

Doctorate School Cultural Production Dynamics
www.uni-salzburg.at/Cultural_Production_Dynamics

Salzburg Marionette Theatre
<https://www.marionetten.at>

CALL FOR PAPERS

Figurentheater: Am Anfang waren Puppen**Interdisziplinäre Tagung an der Universität Salzburg in Kooperation mit
dem Salzburger Marionettentheater****30.-31. Jänner 2020**

Puppen sind ein universales Phänomen, welches alle Kulturen durchzieht. Dabei ist Puppenspiel enorm vielfältig und nimmt die unterschiedlichsten Formen an: in den verschiedensten Größen, von winzig klein bis riesengroß, begegnen uns Puppen als rundliche (Gliederpuppe, Marionette, Stabpuppe, Handpuppe, Fingerpuppe) wie flache Figuren (Schattenspiel, Papier- oder Zeitungstheater). Ebenso treten sie uns in Sonderformen entgegen, in welchen Puppen und Darsteller Mischwesen bilden (lebende Marionetten, 'gehaltene' Puppen – z.B. das japanische Figurentheater Bunraku). Aufführungsformate, die Puppen miteinbeziehen, sind keineswegs weniger vielfältig. Man denke nur an Opern des 18. Jahrhunderts, welche speziell für Puppen komponiert wurden; Gordon Craigs non-naturalistische Umgestaltung des Schauspielers als mechanisch bediente 'Übermarionette' im Theater der Jahrhundertwende; modernistische, avantgardistische Verwandlungen von Tänzern und Schaustellern in Puppen in experimentellen Kunstprojekten des Bauhauses (Oskar Schlemmers *Triadisches Ballett*) und der Dadaisten; kolossale Stabpuppen, die im New York der 1960er Jahre von The Bread and Puppet Theatre für radikalpolitische Proteste und Straßentheater verwendet wurden; oder Maurice Maeterlincks symbolistische Dramen für Marionetten sowie Alfred Jarrys proto-absurder *Ubu Roi* (1888) für Puppen – um nur einige markante Beispiele zu nennen.

In unserer westlichen Kultur oftmals zu Unrecht als kindische Belanglosigkeit, Unterhaltung für Kinder oder pädagogisches Mittel abgetan, sind Puppen nicht nur ästhetisch, sondern auch philosophisch, historisch und politisch ein Faszinosum. Als leblose Figuren, welche durch menschlichen Willen und Kontrolle dazu gebracht werden, belebte Lebewesen zu simulieren, dienen Puppen seit jeher als Projektionsfläche für grundmenschliche Erfahrungen und Phantasien und werden in der Tat oftmals als *mehr* denn menschlich verstanden. Und tatsächlich reichen die frühesten philosophischen Schriften über Puppen bis zu Platons Vergleich des Menschen mit Drahtpuppen zurück. Auch lässt sich der Ursprung von Puppen auf heidnisch-religiöse Praktiken, rituelle Magie und animistische Zeremonien zurückverfolgen, was mitunter die kultische Funktion von Puppen bis in die Gegenwart hinein aufzeigt (z.B. Balinesisches Schattentheater).

Trotz seiner hohen Aktualität ist das Puppen- und Figurentheater vergleichsweise wenig erforscht. Dies ist umso erstaunlicher als es zentral für die Erschließung theatraler Parameter ist. Puppentheater ist wahrscheinlich so alt wie das Theater selbst und zeigt nicht zuletzt wegen des *semiophorischen*² Charakters von Puppen das Wesen von Theater auf. In einer Stadt wie Salzburg, die mit

ihrer Tradition des Salzburger Hanswurst zurück bis ins späte 17. Jahrhundert sowie den weltberühmten Opernproduktionen des Salzburger Marionettentheaters, 2016 von der UNESCO als Immaterielles

² Vgl. Sabine Coelsch-Foisner, "Das Paratheatrale, das Genetische und das Semiophorische – ein Forschungsprogramm zur wissenschaftlich-künstlerischen Erschließung theatraler Produktionen", in Sabine Coelsch-Foisner und Timo Heimerding (Hg.), *Theatralisierung* (Wissenschaft und Kunst 30: Kulturelle Dynamiken / Cultural Dynamics; Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2016), S. 1-26.

Kulturerbe ausgezeichnet, ein zentraler Standort für Puppentheater ist, will diese Tagung zur interdisziplinären Beschäftigung mit Puppen anregen und eine Bestimmung des Status quo in der Puppen- und Figurentheaterforschung leisten.

Wir laden Papers aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen sowie von Praktikern zu den nachstehenden Themen ein:

- Ethik und Ästhetik von Puppen- und Figurentheater
- die Rolle und Vielfalt von Puppen in Theater und Performanz
- historische, anthropologische, theologische politische und interkulturelle Perspektiven
- die Praxis des Puppentheaters
- Fallstudien zu Puppen in Theatertraditionen und Produktionen

Vortrags-Proposals (400 Wörter) mit CV (250 Wörter) werden bis zum **15. Juli 2019** an ATELIER_GESPRAECH@sbg.ac.at erbeten.

Organisation: Univ.-Prof. Dr. Sabine Coelsch-Foisner und Dr. Christopher Herzog

Universität Salzburg
Fachbereich Anglistik und Amerikanistik
Erzabt-Klotzstraße 1 (Unipark Nonntal)
5020 Salzburg
AUSTRIA

PLUS Kultur – Empowerment through Culture
<http://www.sbg-plus-kultur.at>

Doctorate School Cultural Production Dynamics
[www.uni-salzburg.at/Cultural Production Dynamics](http://www.uni-salzburg.at/Cultural_Production_Dynamics)

Salzburger Marionettentheater
<https://www.marionetten.at>