

CONFERENCE AND SPECTACLE

PROJECTING PATHOS

THE MAGIC LANTERN AND EMOTIONS

B-magic and the Centre de recherche en Cinéma et Arts du spectacle (ULB) present a conference (ENG-FR) which will explore the role of emotions in magic lantern performances. This event will bring together internationally renowned scholars working in the field of media archaeology: **André Gaudreault** (UdeMontréal), **Germain Lacasse** (UdeMontréal), **Giusy Pisano** (Ecole nationale supérieure Louis-Lumière), **Valentine Robert** (UdeLausanne), and **Céline Ruivo** (UCLouvain)

At 20.30 an exceptional magic lantern and early film spectacle (FR) will be held in collaboration with CRCCMS (Université de Montréal), PCOM (UCLouvain), Anne Gourdet-Marès (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé) and Caroline Le Forestier

More information and registration via:

www.b-magic.eu or **SCAN ME**

4 MAY 2022

ROYAL FILM ARCHIVE OF BELGIUM - CINEMATEK
9 RUE BARON HORTA, 1000 BRUSSELS

fnls
LA LIBERTÉ DE CHERCHER

CINEMATEK

ULB

CIASP
Centre de
recherche en
Cinéma et Arts
du Spectacle

UCL
Université
catholique
de Louvain

COMU
Centre de
recherche en
Cinéma et Arts
du Spectacle

Département d'histoire de l'art
et d'études cinématographiques
Université
de Montréal

SCRILQ
CENTRE DE RECHERCHE
INTERUNIVERSITAIRE
SUR LA LITTÉRATURE ET LA
CULTURE QUÉBÉCOISES

CINÉMATOGRAPHIQUES
& MÉDIATIQUES STUDIES

Programme B-magic preconference

Projecting Pathos: Emotions and the Magic Lantern

Wednesday 4 May 2022

Royal Film Archive of Belgium – CINEMATEK

9 Rue Baron Horta, 1000 Brussels

- 14:00-14:10 Introduction by Prof. **Dominique Nasta** (ULB) (ENG)
- 14:10-14:40 Prof. **Valentine Robert** (UNILausanne) - *Passions in Projection, Passions by Projection* (ENG)
- 14:40-15:00 Prof. Em. **Germain Lacasse** (Université de Montréal) - *Didactic Emotions : Pathos and Hyperbole in Catholic Illustrated Lectures in Québec* (ENG)
- 15:00-15:20 Q&A
- 15:20-15:50 *Coffee break*
- 15:50-16:10 Prof. **Giusy Pisano** (Ecole nationale supérieure Louis-Lumière) - *Reproduire les mouvements de l'âme* (FR)
- 16:10-16:30 Dr. **Céline Ruivo** (UCL) - *The simulacrum of color in luminous projections or the representation of the "picturesque" in color* (ENG)
- 16:30-16:50 Prof. **André Gaudreault** (Université de Montréal) - *Reconstitution historique, mon beau souci...* (FR)
- 16:50-17:10 Q&A
- 17:10-17:20 Concluding remarks by Prof. Em. **Philippe Marion** (UCLouvain) and Prof. **Sébastien Févry** (UCLouvain) (FR-ENG)
- 18:30-20:00 *Diner at Bozar's Café Victor, 23 Rue Ravenstein, 1000 Bruxelles (speakers and B-magic)*

20:30-21:45 **Grand evening spectacle** at the Royal Belgian Film Archive - CINEMATEK:

An extraordinary magic lantern and early film reconstitution conceived by André Gaudreault, after an original idea of Dominique Nasta and Bart Moens. With André Gaudreault in the role of Georges Gauvreau and Germain Lacasse in the role of Viscount Henry de Grandsaignes d'Hauterives. Text: Germain Lacasse, in collaboration with André Gaudreault. Projectionist: Anne Gourdet-Marès. Sound artist: Caroline Le Forestier. Piano: Philippe Marion. Direction by Céline Ruivo, assisted by Thomas Rapenne. Overall coordination by Dominique Nasta and Bart Moens, assisted by Robin Cauche, Marie-Ève Hamel and Adeline Werry.

Abstracts and bios (*versions françaises plus bas*)

Passions in Projection, Passions by Projection

Valentine Robert

This talk will study how magic lantern performances, from the end of the 19th until early 20th Century, explored, enhanced, or transformed the emotional impact of preexisting images. I will particularly focus on religious illustrated lectures, in which most of the slides replicated famous paintings. The various ways in which illustrated sermons reshaped the pictures and their contemplation will be examined with respect to the emotional impact of each component, such as: collective reception (sometimes in churches themselves), magnification in (semi)darkness, luminescent immateriality, size enlargement, flamboyant coloring, narrative sequencing, vocal dramatization, immersive musical accompaniment, interactive singing and cinematic supplements.

Moreover, these religious projections were openly seeking to “stir the soul”¹ of the audience. The most conscious and reflexive discourses about the emotional impact of slides-shows seem indeed to appear in this realm, where the balance between “instruction” and “amusement” were as much discussed as the avowed purpose of conversion, conceived in direct connection with emotion. In between “voir”, “savoir” and “croire” (seeing, knowing and believing, the Trinitarian ideal of religious illustrated predications demonstrated by Isabelle Saint-Martin), I will try to reinstate the feeling, or: “émouvoir”.

Valentine Robert is Senior Lecturer and Chair of the department of Cinema Studies at the University of Lausanne. Her research focuses on the interplay between films and other arts/medias, especially painting, theater, photography, dance, lantern slides. She was the curator of “Tableaux Vivants,” an early films and paintings program featured at the Pordenone Film Festival 2017, which toured in Bonn, Munich, Helsinki, Lausanne, Barcelona, Paris. She contributed to exhibitions at the Musée d’Orsay, the Fine Arts Museum of San Francisco, the National Gallery of Canada, the Los Angeles County Museum of Arts, the George Eastman Museum. She is co-editor of *Corporeality in Early Cinema* (IUP, 2018), *Le film sur l’art* (PUR, 2015), *Jésus en représentations* (Infolio, 2011) and the author of *L’origine picturale du cinéma* (AFRHC, to be published in 2023).

Didactic Emotions : Pathos and Hyperbole in Catholic Illustrated Lectures in Québec

Germain Lacasse

The influence of the Catholic clergy in Quebec is a proven and already well-documented historical fact. The history of the Church in Quebec is very diversified, and it shows how this institution demonized certain media while favoring others. However, its use of magic lanterns has never been studied, even though the Church was probably its main use for a century. This presentation will show how illustrated lectures were part of the persuasive mediatic arsenal of religious organizations and it will analyze the abundant use of pathos and hyperbole in projections related to the various historical disciplines: religious history, national history, art history, etc.

¹ Chicago Projecting Co’s Entertainers Supplies Catalogue, n°120, 1907, p. 337, “The Passion Play”

Germain Lacasse is retired associate professor of the Department of Art History and Film Studies, at the University of Montreal. As specialist in early cinema and Quebec cinema, he devoted his early research to the comparative history of the film lecturer in different countries. His subsequent studies and publications were long devoted to the historical and theoretical relationships between cinema and oral tradition, in films or around them. Since 2005, he is a member of CRILCQ (the Center for Interuniversity Research on Literature and Culture of Quebec) where he studies the contribution of cinema to the emergence of artistic culture in Quebec. Since his retirement in 2016, he has been working on a history of the magic lantern and the illustrated lecture in Quebec. His main publications are: *Histoires de scopes* (1989); *Le bonimenteur de vues animées* (2001) and *Le diable en ville. Alexandre Silvio et l'émergence de la modernité populaire au Québec* (2012).

Reproducing the movements of the soul

Giusy Pisano

Since the second half of the 19th century, the subjects staged on glass slides accompanied the expansion movement of the magic lantern, a device that amused, instructed, informed, denounced. Namely, it proposed the same multiple uses of the press, tales, and illustrated novels. If the complexity of lantern narratives led to a major codification of “external” influences, like music and oral or written pedagogical commentaries, nonetheless the composition between text and image was similar to that of book engravings.

Artists indeed looked for temperaments and feelings through lines, colors and the juxtaposition of visual elements, both for vignettes and slides. In order to give an exterior form to the interior, they dealt with manuals and treatises on the grammar of emotions and temperaments, thus taking up the physiognomic tradition – from Aristotle to Della Porta, De Vinci, Le Brun, Lavater, Camper – and the new proposals of Bell, Delestre, Töpffer, Moreau, Duchenne de Boulogne.

Giusy Pisano is Director of Research at the ENS Louis-Lumière and university Professor. Her research interests focus on the history and aesthetics of cinema, the relations between sound and images, media archaeology and the history of media techniques. She is researcher at the IRCAV and Director of Research at the University of Sorbonne Nouvelle, in Paris. She also directs the collection “Images et Sons” of the PUS university press, where also the remarkable volume *Une archéologie du cinéma sonore* (CNRS, 2004) appeared.

Among the volumes that she has co-edited there are : *Le triomphe de la scène intermédiaire* (PUM, 2017), *Machines. Magie. Médias* (PUS/Cerisy, 2018), *Stéréoscopie et illusion* (2018), *Le Panorama, un art trompeur* (PUS, 2019), *Dispositifs et scènes sonores : du corps (médiatisé) à l'atmosphère* (PUM, 2019), *Magie numérique* (2020). She also edited the volume *Des ciné-goûters aux séances pour les cinéphiles. Les cinémas des Instituts français et des Alliances françaises* (PUS, 2021) and co-edited the volume *Aaton : le cinéma réinventé*, in collaboration with G. Mouellic (Cahier ENS Louis-Lumière, n° 14, mai 2021).

The simulacrum of color in luminous projections or the representation of the “picturesque” in color

Céline Ruivo

At the end of the 19th century, the diversity of practices for coloring photographic plates can serve different purposes: brush application, tinting, toning. At first glance, colors only seem to adorn a black and white world and yet they carry within them a whole referential world, especially in artistic photography which conveys a form of “the picturesque” at that time. According to Susan Stewart : “The terrifying and giganticized nature of the sublime is domesticated into the orderly and cultivated nature of the picturesque”. Some of the projected photographs are influenced, among other things, by Japonism, conveyed by the proliferation of Japanese prints. They can be subdivided into two genres: Ukiyo-e (images of the floating world) or Fûkeiga (landscape views). Synchronically the emulsions of the glass plates evolve towards more instantaneousness and make it possible to represent "the moment" and the ephemeral so dear to the genre of Ukiyo-e. But translating the moment into color becomes an issue for photographers and color practices serve different expressive modalities. This presentation will evoke the representation of the picturesque in luminous projections, where color certainly expresses a search for harmony, but it will above all structure the script of the projections of photographers-travelers in order to modulate emotions and maybe to create a visual language.

Céline Ruivo is a post-doc researcher at the Catholic University of Louvain (UCLouvain, Belgium) as part of the Belgian interuniversity and interdisciplinary project EOS B-magic. Director of the film collections at the Cinémathèque française for eight years from 2011 to 2020, she also holds a doctorate in Performing Arts at Paris III Sorbonne nouvelle, devoted to Technicolor. For two years now, she is also a freelance programmer for the Athens Avant Garde Film Festival.

Historical reconstitution, my beautiful concern...

André Gaudreault

Anyone who bends to the exercise of historical reconstitution, cannot do otherwise than come up against a series of blockages which are basically only aporias. In fact, as we have already claimed in other occasions, the incompatibility between the cultural paradigm of the present of the historian and that of the past that he or she would like to « reconstruct », is immeasurable. Any reconstitution is necessarily partial in both senses: namely incomplete, and always biased. Since every reconstitution in an interpretation.

So, it shall be also for the live shows of fixed images, projected through magic lanterns and commented by a presenter; and so, it shall be for the animated cinematographic views that will conclude this workshop, preliminary to the international conference B-Magic. This indeed will propose to the audience a « semio-aesthetic » event, which will differ from its ideal model, and which will not really be able to reconstruct the aesthetic emotion of the origins, simply because the first luminous projections – contemporary to what we have called « kine-attractography » – are in a relation of total foreignness to the light projections that have been developed within the institutional cinema. Exactly like the spectatorship of that era is irreducibly foreign to nowadays spectatorship. It is not a question of deceiving oneself, but of playing a game: that of reconstitution, in its great relativity, and of taking pleasure in it, because we learn things in doing so...

André Gaudreault is Professor at the Department of History of Art and film studies of the University of Montreal and holder of the Canada Research Chair in Film and Media Studies.

He is also the founder of the CinéMédias lab, where he directs, besides the TECHNÈS partnership, also the research Programme on the archeology and the genealogy of film editing /editing (PRAGM/e) and the research Group on the the advent and the formation of media identities (GRAFIM). He is especially interested in the emergence of film editing, in the phenomenon of the retransmission of operas in film theatres, in technological innovations considered from an “archaeological” perspective and in the impact of digital technology on the media universe. He notably wrote or co-wrote the following texts : Du littéraire au filmique (1988 et 1999), Cinéma et attraction (2008), La fin du cinéma? (with Philippe Marion, 2013), Le récit cinématographique (with François Jost, 1990 and 2017) and De l’assemblage au montage cinématographique : instauration et standardisation d’une pratique (with Laurent Le Forestier, forthcoming in 2022).

Résumés et bios

Passions dans la Projection, Passions par la Projection

Valentine Robert

Cette présentation étudiera la manière dont les spectacles de lanterne magique, de la fin du 19ème au début du 20ème siècle, ont exploré, amélioré ou transformé l'impact émotionnel d'images préexistantes. Je me concentrerai particulièrement sur les conférences illustrées religieuses dans lesquelles la plupart des diapositives reproduisaient des peintures célèbres. Les diverses manières dont les sermons illustrés ont remodelé les images et leur contemplation seront examinées en fonction de l'impact émotionnel de leurs différentes composantes comme : la réception collective (parfois dans les églises mêmes), la magnification dans la (semi-)obscurité, l'immatérialité luminescente, l'agrandissement, la coloration flamboyante, le séquençage narratif, la dramatisation vocale, l'accompagnement musical immersif, le chant interactif et les suppléments cinématographiques.

De plus, ces projections religieuses cherchaient ouvertement à « remuer l'âme » du public. Les discours les plus conscients et les plus réfléchis sur l'impact émotionnel des projections de plaques semblent en effet apparaître dans ce domaine où l'équilibre entre « instruction » et « amusement » était autant discuté que le but avoué de conversion, conçu en lien direct avec l'émotion. Entre « voir », « savoir » et « croire » (voir, savoir et croire, l'idéal trinitaire des prédications religieuses illustrées démontré par Isabelle Saint-Martin), j'essaierai de réintégrer le sentiment, ou... « émouvoir ».

Valentine Robert est maîtresse de conférences et chaire du département d'études cinématographiques de l'Université de Lausanne. Ses recherches portent sur l'interaction entre les films et les autres arts/médias, en particulier la peinture, le théâtre, la photographie, la danse et les plaques de lanterne. Elle a été la commissaire de « Tableaux Vivants », un programme composé de films des premiers temps et de peintures présenté au Pordenone Film Festival de 2017, qui a tourné à Bonn, Munich, Helsinki, Lausanne, Barcelone et Paris. Elle a contribué à des expositions au Musée d'Orsay, au Fine Arts Museum of San Francisco, au Musée des beaux-arts du Canada, au Los Angeles County Museum of Arts et au George

Eastman Museum. Elle est coéditrice de *Corporeality in Early Cinema* (IUP, 2018), *Le film sur l'art* (PUR, 2015), *Jésus en représentations* (Infolio, 2011) et l'auteur de *L'origine picturale du cinéma* (AFRHC, à paraître en 2023).

L'émotion didactique : pathos et hyperbole dans les conférences illustrées catholiques au Québec

Germain Lacasse

L'emprise du clergé catholique au Québec est un fait historique avéré et déjà fort documenté. L'histoire de l'Église du Québec est fort diversifiée et montre comment cette institution diabolisa certains médias et en favorisa d'autres. Son utilisation de la lanterne magique n'a pourtant jamais été étudiée même si elle en fut probablement la principale utilisatrice pendant un siècle. La conférence montrera comment la conférence illustrée fit partie de l'arsenal médiatique persuasif des organisations religieuses, et analysera l'utilisation abondante du pathos et de l'hyperbole dans les projections liées aux diverses disciplines historiques : histoire religieuse, histoire nationale, histoire de l'art, etc.

Germain Lacasse est professeur retraité et associé du Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Spécialiste du cinéma des premiers temps et du cinéma québécois, il a consacré ses premières recherches à l'histoire comparée du bonimenteur de films dans différents pays. Ses études et publications ultérieures furent longtemps consacrées aux rapports historiques et théoriques entre le cinéma et la tradition orale, dans les films ou autour d'eux. Il est aussi associé depuis 2005 au CRILCQ (Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture du Québec) avec lequel il étudie la contribution du cinéma dans l'émergence de la culture artistique au Québec. Depuis sa retraite en 2016, il prépare une histoire de la lanterne magique et de la conférence illustrée au Québec. Ses principales publications sont *Histoires de scopes* (1989) *Le bonimenteur de vues animées* (2001) et *Le diable en ville. Alexandre Silvio et l'émergence de la modernité populaire au Québec* (2012).

Reproduire les mouvements de l'âme

Giusy Pisano

À partir de la seconde moitié du 19ème siècle, les sujets mis en scène par les plaques de verre accompagnent le mouvement d'expansion de la lanterne magique : elle amuse, instruit, informe, dénonce. Des usages multiples portés également par la presse, les contes et les romans illustrés. Si la complexité des récits lanternistes a engendré une codification majeure des concours « extérieurs », comme la musique, le commentaire pédagogique oral ou écrit, la mise en forme entre texte et image s'apparente à celle du livre-gravure. Les artistes recherchent les tempéraments, les sentiments par les traits, les couleurs, la juxtaposition d'éléments visuels tant pour la vignette que pour la plaque. Afin de donner une forme extérieure à l'intérieur, ils se sont saisis des manuels et traités de la grammaire des émotions et des tempéraments reprenant ainsi la tradition physiognomonique - d'Aristote en passant par Della Porta, De Vinci, Le Brun, Lavater, Camper - et des nouvelles propositions de Bell, Delestre, Töpffer, Moreau, Duchenne de Boulogne.

Directrice de la Recherche à l'ENS Louis-Lumière, professeure des Universités, les axes de recherche de **Giusy Pisano** portent sur l'histoire et l'esthétique du cinéma, les relations sons et images, l'archéologie des médias, l'histoire des techniques. Chercheuse à l'IRCAV et directrice de recherche à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, elle dirige la collection "Images et Sons" aux PUS. Elle a notamment fait paraître *Une archéologie du cinéma sonore* (CNRS, 2004). Parmi les volumes co-dirigés : *Le triomphe de la scène intermédiaire* (PUM, 2017), *Machines. Magie. Médias* (PUS/Cerisy, 2018), *Stéréoscopie et illusion* (2018), *Le Panorama, un art trompeur* (PUS, 2019), *Dispositifs et scènes sonores : du corps (médiatisé) à l'atmosphère* (PUM, 2019), *Magie numérique* (2020) et dirigé *Des ciné-goûters aux séances pour les cinéphiles. Les cinémas des Instituts français et des Alliances françaises* (PUS, 2021), *Aaton : le cinéma réinventé*, codirection avec G. Mouellic, Cahier ENS Louis-Lumière, n° 14, mai 2021.

Le simulacre de la couleur dans les projections lumineuses ou la représentation du « pittoresque » en couleur

Céline Ruivo

A la fin du 19ème siècle, la diversité des pratiques de coloration des plaques photographiques servent différents usages: application au pinceau, teintage, virage. Au premier abord les couleurs ne semblent qu'ornementer un monde en noir et blanc et pourtant elles portent en elles tout un monde référentiel, notamment dans la photographie artistique qui véhicule une forme de pittoresque en ce temps-là. Selon Susan Stewart: « La nature terrifiante et gigantesque du sublime est domestiquée dans la nature ordonnée et cultivée du pittoresque ». Certaines photographies projetées se nourrissent notamment du japonisme, véhiculé par la prolifération des estampes japonaises. On peut les subdiviser en deux genres : les Ukiyo-e (images du monde flottant) ou bien les Fûkeiga (vues de paysages). Synchroniquement les émulsions des plaques de verre évoluent vers plus d'instantanéité et permettent de représenter « l'instant » et l'éphémère si cher au genre du Ukiyo-e. Or traduire l'instant en couleur devient un enjeu pour les photographes et les pratiques de coloration servent différentes modalités expressives. Cette présentation évoquera les représentations du pittoresque en projection lumineuse, où la couleur exprime certes une recherche d'harmonie, mais elle va surtout contribuer à scénariser les projections des photographes-voyageurs afin de moduler les émotions mais peut-être aussi afin de créer un langage visuel.

Celine Ruivo est potdoctorante à l'Université Catholique de Louvain (Belgique), dans le cadre du projet internuméraire et interdisciplinaire EOS B-Magic. Directrice des collections films à la Cinémathèque française durant huit ans, elle est aussi titulaire d'un doctorat en arts du spectacle qui porte sur le Technicolor. Elle est également programmatrice freelance depuis deux ans pour le festival d'avant garde d'Athènes.

Reconstitution historique, mon beau souci...

André Gaudreault

Quiconque se plie à l'exercice de la reconstitution historique ne peut faire autrement que de se heurter à une série de blocages qui ne sont au fond que des apories. En effet, comme on a pu le professer autrefois, l'incompatibilité entre le paradigme culturel du présent de l'historien ou de l'historienne et celui de la période du passé qu'il ou elle voudrait bien « reconstituer » est incommensurable. Toute reconstitution

est nécessairement partielle, et elle est toujours-déjà nécessairement partielle. Parce que toute reconstitution est interprétation. Toujours-déjà, là aussi. Ainsi en sera-t-il du spectacle bonimenté de vues fixes de lanterne magique et de vues cinématographiques animées qui clôturera cet atelier préalable au grand colloque B-Magic, qui soumettra à son public un événement « sémio-esthétique » d'un ordre qui différera de celui de son modèle idéal, et idéal, et qui ne pourra pas vraiment reconstituer l'émotion esthétique des premiers temps, tout simplement parce que les premières projections lumineuses contemporaines à ce l'on a pu appeler la « cinématographie-attraction » sont dans un rapport de totale extranéité avec les projections lumineuses qui se sont développées au sein du cinéma-institution. Tout comme l'instance spectatorielle de cette époque est irréductiblement étrangère avec ces « instances spectatorielles » en différé que nous sommes aujourd'hui. Ne pas se leurrer, mais jouer un jeu : celui de la reconstitution, dans sa grande relativité, et y prendre plaisir, parce qu'on y apprend des choses....

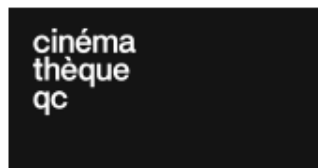
André Gaudreault est professeur au Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques. Il est le fondateur du Laboratoire CinéMédias, au sein duquel il dirige, outre le partenariat TECHNÈS, le Programme de recherche sur l'archéologie et la généalogie du montage/editing (PRAGM/e) et le Groupe de recherche sur l'avènement et la formation des identités médiatiques (GRAFIM). Il s'intéresse tout particulièrement à l'avènement du montage, au phénomène de la retransmission d'opéras en salles de cinéma, aux innovations technologiques envisagées dans une perspective « archéologique » et à l'impact du numérique sur l'univers médiatique. Il a notamment écrit ou coécrit *Du littéraire au filmique* (1988 et 1999), *Cinéma et attraction* (2008), *La fin du cinéma?* (avec Philippe Marion, 2013), *Le récit cinématographique* (avec François Jost, 1990 et 2017) et *De l'assemblage au montage cinématographique : instauration et standardisation d'une pratique* (avec Laurent Le Forestier, à paraître en 2022).

Département d'histoire de l'art
et d'études cinématographiques
Faculté des arts et des sciences

CINEMATEK

B-magic: The Magic Lantern and its Cultural Impact as a Visual Mass Medium in Belgium (1830-1940)' is an Excellence of Science project (EOS-contract 30802346, 2018-2023) supported by the Research Foundation Flanders (FWO) and the Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS.