

Of thresholds and crossroads: the multiple geographies of the *tableau vivant*

De umbrales e intersecciones: las múltiples geografías del *tableau vivant*

Universitat de València 14-15 October 2026

BOOK OF ABSTRACTS

Tableau vivant como dramaturgia visual e interdisciplina en el videoclip contemporáneo

Ana Sedeño-Valdellos (Universidad de Málaga)

El videoclip musical como formato de realización interdisciplinar de la contemporaneidad recoge influencias y herencias de todo tipo de formatos audiovisuales tanto de ficción narrativa mainstream como relacionados con las vanguardias y las fuerzas más innovadoras. En el intermedio entre ellas, el videoclip utiliza un lenguaje visual que fusiona música, imagen, moda, y en muchos casos, aspectos teatrales o cinematográficos en forma de una dramaturgia visual, tan elaborada que permite toda una construcción discursiva a la medida de los agentes culturales. Ello lo convierte en un medio de búsqueda y representación de identidad con el que se construye la relación con las audiencias fans, a la vez que se crean metanarrativas de las personas musicales. En su específica dramaturgia visual basada en lo conceptual, lo intertextual y lo transmedia, el *tableau vivant* es un dispositivo donde se refuerza lo performativo del cuerpo y la narrativa abierta y simbólica de la música popular. A través de ellos, el artista musical se reapropia de los relatos y visualidades anteriores y se produce una ampliación de los lenguajes artísticos y culturales, al servicio de la industria musical.

La sombra cobra vida: reescenificar el origen de la pintura en la era de la imagen industrial

Marta de Sevilla García (Universidad Autónoma de Madrid)

Entre las historias legendarias sobre el mundo de las artes, pocas han alcanzado una recepción tan persistente como la que recoge Plinio el Viejo, interpretada con el tiempo como el mito fundacional de la pintura: una joven corintia, ante la partida inminente de su amante, delineó

sobre un muro la sombra que este proyectaba, para atrapar su imagen y conservar así su recuerdo (Plin. Nat. 35. 57). Este gesto inaugural —atravesado por la pérdida, la memoria y el afecto— habla de la relación entre presencia y ausencia, cuerpo e imagen, así como de la cercanía o la distancia que separa original y copia, todas ellas cuestiones presentes también en la noción de *tableau vivant*.

Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, el relato de la joven corintia cobra vida de nuevo y se convierte en un motivo habitual para conectar con la Antigüedad en el marco del neoclasicismo. Sin embargo, distintos artistas y medios van más allá y recurren a la reescenificación de este episodio fácilmente reconocible para interrogar las transformaciones de su propio presente. Un ejemplo claro es el del pintor Johann Eleazar Schenau con su obra *L'Origine de la Peinture: une famille dessinant des ombres chinoises* (1770), donde vincula el relato a la práctica contemporánea de los retratos de siluetas. También la revista *La Silhouette* (1829) remite en la estampa de su portada a la joven corintia para reivindicar nuevas formas de intervención de la imagen en la esfera pública. Finalmente, el fotógrafo Oscar Rejlander concibe *The First Negative* (1857), convirtiendo el episodio en un *tableau vivant* fotográfico que desplaza el supuesto origen de la pintura hacia las posibilidades de este nuevo medio de reproducción.

La presente comunicación busca analizar cómo estos ejemplos, desde tres medios plásticos y tres geografías diferentes —Francia, Alemania y Reino Unido—, dejan de concebir la reinterpretación de la historia de Plinio como una ventana al pasado o como la reproducción de un episodio histórico y reterritorializan el relato en el contexto de las nuevas técnicas y formas de producción y circulación de la imagen. La inversión del género de los personajes, el componente lúdico que atraviesa las representaciones, la corporalidad y la identidad de quienes posan, así como el cuestionamiento de la veracidad del propio momento reinterpretado, son algunos de los aspectos que se explorarán a través de una historia que interroga las fronteras cambiantes entre vida e imagen.

Theorising the Multiple Geographies of Nineteenth-century *Tableaux Vivants*

Laura Monrós-Gaspar (Universitat de València)

Nineteenth-century London was an effervescent hub of leisure and entertainment where *tableaux vivants* featured prominently in theatrical pieces, high-class home entertainments and as autonomous stage shows. Exemplifying women's outstanding contribution to nineteenth-

century entertainment industry, many *tableaux vivants* troupes were led by women managers, who participated in the distribution of the visual aesthetics of the century. The aim of this paper is to read the mid-nineteenth-century *tableaux* phenomenon through the metaphorical concept ‘multiple geographies’ to understand the development of the industry on the London stages. For this purpose, I take as case study archival research for Madam Warton’s *tableaux* in London’s Leicester Square.

“Cuadros vivos” en los salones de la España de mediados del XIX

Mariángeles Pérez-Martín (Universitat de València)

Durante el siglo XIX en los salones y teatros españoles abundó un tipo de espectáculo que fascinó a la sociedad; los llamados cuadros vivos, adaptación hispana de los *tableau vivant*, recorrieron la geografía española. Los salones madrileños como el de Trinidad Stolz hombres y mujeres de la nobleza representaban en vivo algunas de las pinturas más famosas de la época. A través de las imágenes conservadas, vemos que incluso a principios del siglo XX se mantuvo el gusto por estos espectáculos incluso en desfiles de carnaval, como la representación de la pintura de Goya, *La gallina ciega*, en el Paseo de Gracia de Barcelona. La prensa de la época recoge numerosas representaciones, como el espectáculo celebrado en mayo de 1849 en el que se representó en los salones Orientales de Madrid una exposición de cuadros vivos que, aunque durante un breve periodo de tiempo, cosechó el entusiasta aplauso del público con el famoso cuadro de *La balsa de la Medusa*.

Textualising Mimoplastics: *Tableaux Vivants* in Literature

Cristina Santaemilia (Universitat de València)

Intensely intermedial, *tableaux vivants* involve the various arts and have been represented in different media. The nineteenth century’s vogue for mimoplastics, in fact, owes much to a novel – Johann Wolfgang von Goethe’s *Elective Affinities* (1809). And texts have since then continued to include *tableaux vivants* to different ends and effects, from the Victorian to the neo-Victorian, from *Jane Eyre* (1847) to *The French Lieutenant’s Woman* (1969). This paper presents a gallery of literary extracts from the nineteenth to the twenty-first century in order to

map the textual (after)life of mimoplastics, ever migrating across time and media. These insets reveal the *tableau vivant*'s potential to reflect on representation and mediality, as well as the affordances and limitations of the literary text in relation to other semiotic systems. With varying degrees of literalness and self-awareness, the modern and contemporary works I survey create a "tableau vivant-Effekt" (Brandl-Risi 293) to comment mainly on artistic temporality, perception, and the presence of other forms of media representation in the text. The *tableau vivant* emerges as a topos and a locus where geographies, temporalities, senses, and media converge to enrich our experience of the world.

Spectralising the Past: Intertextual Hauntings in Cindy Sherman's *Tableaux Vivants* Núria Molines-Galarza (Universitat de València)

Focusing on Cindy Sherman's *tableaux vivants*, particularly on her *History Portraits* series (1989-90), I examine her work as a hauntological engagement with the past that resists nostalgia and opens a different kind of conversation with its ghosts. Rather than mourning a lost origin, Sherman stages the past through intertextuality, parodic self-citation, inhabiting and refashioning its iconic images from within, challenging received notions of authorship, medium, and the single, unified geography from which art history has traditionally been told. Her work, I argue, opens alternative directions for hauntology itself. While critics such as Fisher, Coverley or Shaw have largely read hauntology as the incessant return of the past — a culture unable to imagine anything new, held captive by its own ghosts and locked into cycles of intertextuality and pastiche— this paper contends that hauntology admits other, less nostalgic possibilities. As Sherman's *tableaux vivants* and her *herstory* of art shows, intertextuality can serve as a tool for revisiting a history that is far from settled, haunted by the ghosts of alternative possibilities. I conclude that her strategy turns haunting into a feminist, revisionist practice rather than a nostalgic one, attentive to the multiple geographies — as much as the multiple temporalities — that traverse visual cultures. Her portraits raise the following question: Is Sherman's work haunted by the past, or is she haunting the past herself?

Remediating the *Tableau Vivant* in the Contemporary British Music Scene: The Last Dinner Party's Lyric Videos for their Second Album, *From The Pyre* (2025)

Marta Calatayud (Universitat de València)

This paper examines the lyric videos The Last Dinner Party uploaded for their second album, *From the Pyre* (2025), in light of the concept of the '*tableau vivant*'. Drawing from the idea that a *tableau vivant* can be defined as any staging of stillness, whether it makes a direct reference to a painting or not (Robert, 2025), these video-montages can be interpreted as such. A first part of the paper examines how, through the simple montage and lack of complex filmmaking techniques, the band establishes a link between the lyric videos and the *tableau vivant* as an old form of popular entertainment. Then, a second part analyses the function of these *tableaux*. Considering the potential of *tableaux vivants* to showcase diverse forms of female identity and "subvert the status quo" (Chapman, 1992; Elbert, 2002), special attention is paid to whether the *tableaux* in the lyric videos stage contemporary discourses on gender. In short, this paper seeks to observe if these videos can be defined as a "remediation" (Bolter and Grusin, 1999) of traditional *tableaux vivants* that, like the theatrical form, have the potential to discuss ideas through the staging of multiple geographies.

Entre la historia y la literatura: *Tableaux Vivants. Diez cuadros vivientes*

Javier Navarro Navarro (Universitat de València)

La comunicación se centra en la antología de relatos "*Tableaux Vivants. Diez cuadros vivientes*" (Valencia, Editorial Contrabando, 2015). Se analiza de qué manera influyó en su génesis la imagen del "Tableau Vivant" y cómo se relaciona esta con el conjunto de cuentos del volumen para convertirse en metáfora e hilo inspirador de los mismos. Asimismo, se otorga aquí una especial atención al relato homónimo que cierra el libro y se reflexiona sobre cómo puede vincularse ahí esta idea del Tableau Vivant con la memoria y la historia.

La mirada dirigida

Christine Cloux

De estatua viviente hacia la obra de danza *OPUS*.

Un cuerpo de mujer representando las estatuas clásicas y, en este caso con el rostro cubierto.

Un cuerpo anónimo que se mueve a ciegas de una postura a otra sobre un pedestal.

Una mujer-estatua condicionada para no desbordar ni salir del pedestal donde la han colocado.

Esta mujer que expresa con su carne, con su piel y que se ofrece a la mirada del público, tomando diferentes posturas que se enlazan lentamente en forma de coreografía.

Una bailarina que interpreta la condición del cuerpo objeto.

La sinopsis de la *OPUS* dice: *Opus es una obra escultórica en movimiento que incide en lo esencialmente "femenino". Se presenta como una imagen, como un icono del femenino. Es una obra para ser mirada. Un pedestal que focaliza. Una obra que insiste en su existencia. Una obra para pensar. Pero sobre todo es una belleza sobre la que reflexionar.*

Yo soy la bailarina de *OPUS* encima del pedestal. No veo nada. Esta obra exige mucha precisión de ejecución y técnica para controlar el equilibrio y el espacio reducido. No tengo margen de error en esta coreografía que me marca el camino hacia las direcciones y las posturas. Interpreto con el cuerpo desnudo. Solo puedo transmitir emoción con mi carne y con mi piel, la expresión de la cara tapada por la peluca. Bailando *OPUS*, me siento encerrada, aislada y sola. La belleza en *OPUS*, si la hay, la decide el público y también como quiere mirarla.

Habitar la imagen: cuerpo, mito y creación

Yoshua Cienfuegos

El proceso de investigación y creación desarrollado en torno a *Madame*, pieza de Yoshua Cienfuegos integrada en el espectáculo *Ellas, bailando en femenino*, parte de la investigación histórico-artística de Laura Monrós-Gaspar (UV) Universidad de Valencia, centrada en los Tableaux Vivants y, especialmente, en la figura de Madame Warton.

El estudio de estas prácticas performativas decimonónicas permite analizar las relaciones entre cuerpo, representación, teatralidad y construcción social de la feminidad. La singularidad de Warton, vinculada a la representación escultórica del cuerpo femenino y a una actitud transgresora frente a las convenciones sociales de su tiempo, constituye uno de los ejes conceptuales de la propuesta.

El proyecto examina el proceso metodológico mediante el cual una investigación documental e histórica se transforma en materia de investigación-creación, atendiendo a la transferencia entre archivo, interpretación y práctica escénica. Asimismo, aborda el cuerpo como dispositivo de exploración y producción de significado, y sus formas contemporáneas de representación en escena.

Finalmente, se analiza el diálogo interdisciplinar entre investigación histórica, creación coreográfica y composición musical contemporánea como estrategia para generar una relectura crítica y actual del imaginario representacional del cuerpo femenino, tomando como referencia figuras como la Ariadna de Dannecker y cuestionando los estereotipos asociados.

La utilización del *tableau vivant* como herramienta de narración en la dramaturgia escénica contemporánea

Eva Zapico Jiménez

La dramaturgia visual contemporánea se caracteriza por la ruptura del sistema de narración convencional en favor de un desplazamiento hacia formas de narrar que requieren de un descryptado de significantes por parte del espectador. El uso del *tableau vivant* como recurso escénico se remonta a, prácticamente, los orígenes de la representación, pero su utilización como elemento de distanciamiento crítico o de ruptura radical de la expectativa dramática adquiere una importancia determinante en el siglo XX con creadores como Bertolt Brecht o Tadeusz Kantor. Con objetivos diferentes, ambos dramaturgos utilizan el *tableau vivant* para dislocar la narración y provocar que el ojo del que mira abandone la comodidad contemplativa para ir más allá de lo que el relato ha colocado en primera línea. En el caso de Brecht, con la revelación de las estructuras de poder que articulan las relaciones sociales; en el caso de Kantor, con la transformación de la escena en un cementerio existencial donde los intérpretes, congelados en la acción, se encuentran en un espacio liminal entre la vida y la muerte.

Hoy en día, el *tableau vivant* es una herramienta recurrente en la construcción escénica. Podemos encontrar interesantes ejemplos en las coreografías de Sasha Waltz o en las creaciones de Romeo Castellucci y Dimitris Papaionnau, siendo este último un claro representante del uso del *tableau vivant*, y del tiempo de construcción del mismo, como una herramienta visual central en su lenguaje escénico.

CONVENORS: Laura Monrós-Gaspar (Laura.Monros@uv.es), Cristina Santaemilia (Cristina.Santaemilia@uv.es)

ORGANISING COMMITTEE: Laura Monrós-Gaspar (UV), Cristina Santaemilia (UV), Victoria Puchal Terol (VIU), Sarai Ramos Cedres (VIU), María Gaviña Costero (UV), Marta Calatayud (UV)

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Departamento de
Filología Inglesa y Alemana

GVA-CIAICO/2024/76