UNE APRÈS-MIDI AU THÉÂTRE DE VERDURE DE LONGWOOD GARDENS

ONE AFTERNOON AT LONGWOOD GARDENS' GREEN OPEN AIR THEATER

Pierre du Pont en 1930 à Longwood

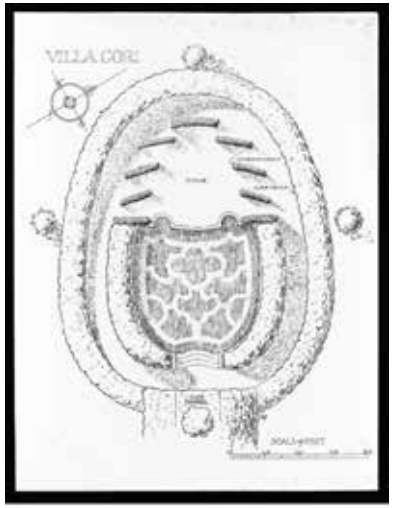
Marie-Caroline Thuillier - Avril 2023

Jardin d'exception situé dans l'état américain de Pennsylvanie entre New York et Washington, Longwood Gardens offre sur 80 hectares un concentré d'histoire de l'art des jardins européens, transposé sur le sol américain au début du XXe siècle : compositions formelles inspirées des grands jardins de l'époque classique, espaces paysagers traités dans un esprit naturel sur le modèle des jardins "à l'anglaise", comprenant sentiers sinueux, percées visuelles sur la vallée de Brandywine, espaces boisés et prairies ouvertes...

Parmi tous les éléments remarquables de ce site aménagé par Pierre S. du Pont, homme d'affaires et philanthrope, à partir de 1907, se trouve un théâtre de verdure dont nous avons fait la découverte à l'occasion de la préparation de l'ouvrage *Théâtres de verdure* en 2015. C'est ce dernier qui a conduit nos pas jusqu'ici et à vrai dire nous n'allions pas être déçu des kilomètres parcourus...

En cette magnifique et chaude journée d'avril, Longwood est peuplé de nombreux visiteurs, mais nous avons l'immense chance de bénéficier d'une visite privée : Colvin Randall, spécialiste de l'histoire du domaine est notre guide pour cette découverte du théâtre de verdure. Niché dans une alcôve verdoyante, il ne nous faut parcourir que quelques mètres depuis l'entrée du domaine pour le rejoindre. Ce qui nous frappe immédiatement en le découvrant c'est son parfait état de conservation et d'entretien : des coulisses de verdure minutieusement taillées, en passant par la scène, le tracé des allées du parterre, ou la pelouse molletonneuse qui invite à se prélasser, pas de doute ce théâtre de verdure aménagé en 1913 est bichonné par ses gestionnaires !

Sa conception, inspirée du théâtre de verdure de la villa Gori en Italie, découvert par Pierre du Pont à l'occasion de l'un des ses voyages en Europe, présente les caractéristiques des modèles classiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Il comprend une scène de forme trapézoïdale minérale bordée de coulisses végétales parfaitement taillées. Le fond de scène est constitué d'une grille s'ouvrant sur un escalier donnant accès à un second espace scénique surélevé. Les possibilités de mise en scène sont ainsi variées.



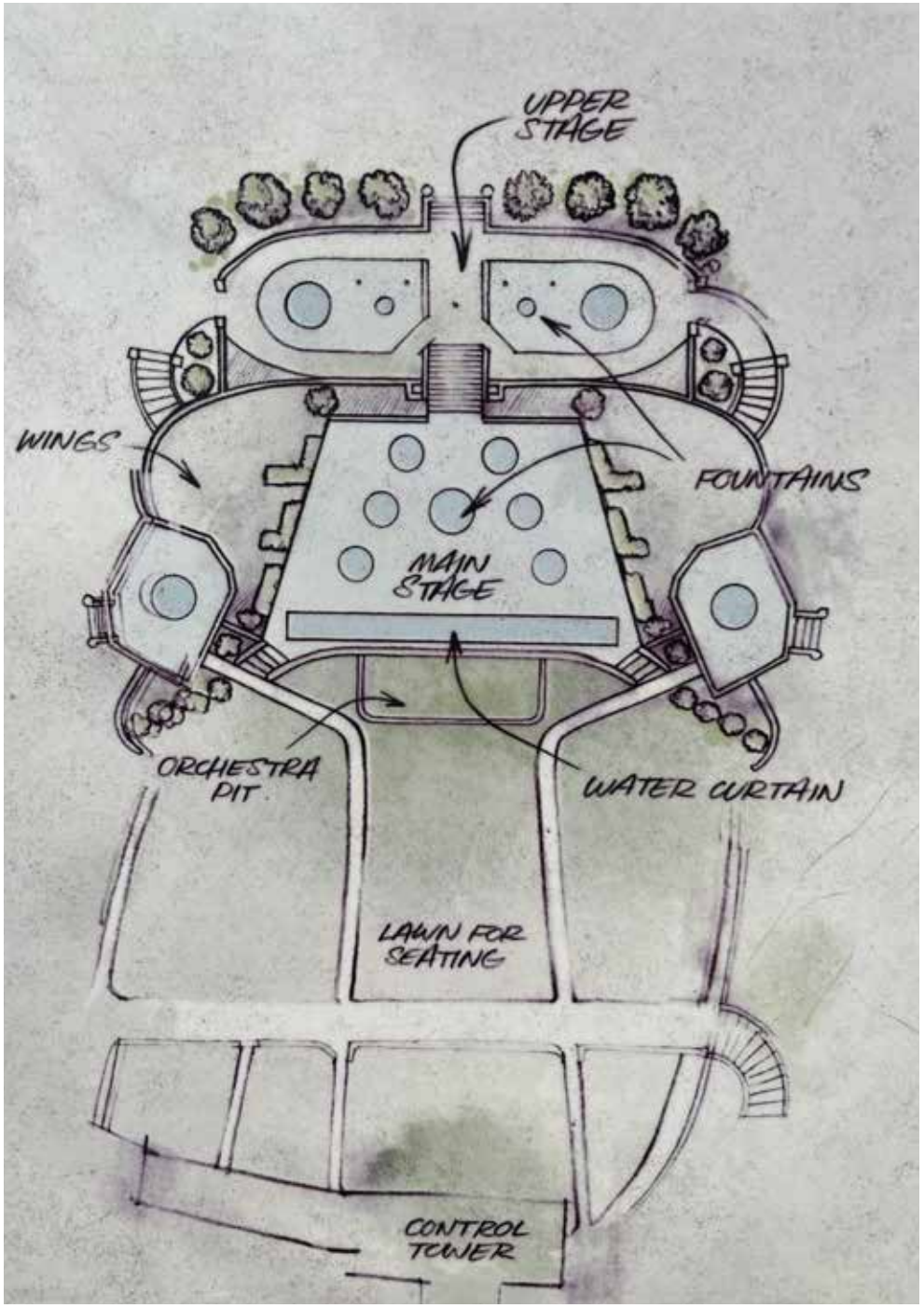
Théâtre de verdure de la Villa Gori (Sienne), non signé, non daté, Massachusetts Historical Society.

The Chester County Concert Band, 2001

An exceptional garden located in the American state of Pennsylvania, between New York and Washington, Longwood Gardens 80 hectares offer a syntesis of the history of the art of European gardens, transposed to American soil at the beginning of the 20th century: formal compositions inspired by the great European classical gardens, landscaped areas treated in a natural spirit on the model of «English» gardens, including winding paths, visual openings onto the Brandywine valley, wooded areas and open meadows.

Among the remarkable features of this site, laid out by businessman and philanthropist Pierre S. du Pont from 1907 onwards, is a green open air theatar, which we discovered during the preparation of the book *Théâtres de Verdure* in 2015. It was this book that led us here, and to tell the truth, we weren't going to be disappointed by the miles we covered...

On this beautiful, warm April day, Longwood is crowded with visitors, but we're extremely lucky to have a private tour : Colvin Randall a specialist in the history of the estate is our guide for this discovery of the green open air theater. Nestled in a green alcove, it's only a few meters from the entrance to the estate.
What strikes us immediately on discovering it is its perfect state of preservation and upkeep: from the meticulously trimmed green backdrops, to the stage, the layout of the parterre paths or the soft lawn that invites you to bask, there's no doubt that this green theater, built in 1913, has been pampered by its caretakers ! Its design, inspired by the green open air theater at Villa Gori in Italy, discovered by Pierre du Pont on one of his European travels, has the characteristics of classical models from the 17th and 18th centuries. For example, it features a trapezoidal mineral stage bordered by perfectly carved vegetal backdrops. The backdrop consists of a wrought-iron gate opening onto a staircase providing access to a second, raised stage area. The staging possibilities are manyfold.



Repères sur les allées du parterre

Fosse d'orchestre

Accès vers l'arrière-scène

Régie du théâtre

Le plateau est par ailleurs doté d'un ingénieux système hydraulique qui transforme en clin d'œil ce théâtre de verdure en théâtre d'eau. En contrebas de la scène, se trouve la fosse d'orchestre dissimulée par une petite balustrade. Côté spectateurs, pas de gradins, mais un parterre au léger dénivelé, quadrillé par un système d'allées avec repères au sol, comme dans les théâtres traditionnels. Des chaises y sont disposées lors des spectacles.
La régie est installée dans un joli bâtiment s'apparentant presque à une petite fabrique de jardin. Elle est encadrée de deux préaux disposés symétriquement et ornés de glycine, faisant office de loges pour les visiteurs prestigieux.
A cette période de l'année, le théâtre de verdure n'a pas encore débuté sa saison de spectacles. Nous avons néanmoins la chance d'assister à une petite mise en route test des fontaines. Sur un fond musical, le ballet des fontaines (présenté normalement tous les après-midi aux visiteurs) commence alors, nous évoquant immédiatement les gravures du célèbre Théâtre d'Eau de Versailles, aujourd'hui disparu. Du Pont possédait en effet une gravure du Théâtre d'Eau présentée actuellement dans la Maison Peirce du Pont située dans le domaine.

Le Théâtre d'Eau de Versailles par Jean Cotelle, 1688.

The stage is also equipped with an ingenious hydraulic system that transforms this green theater into a water theater in the blink of an eye. Below the stage is the orchestra pit, concealed by a small balustrade. On the spectator's side, there are no tiers, but a gently sloping parterre where chairs are placed during performances, criss-crossed by a system of concrete walkways with floor markers, as in traditional theaters.

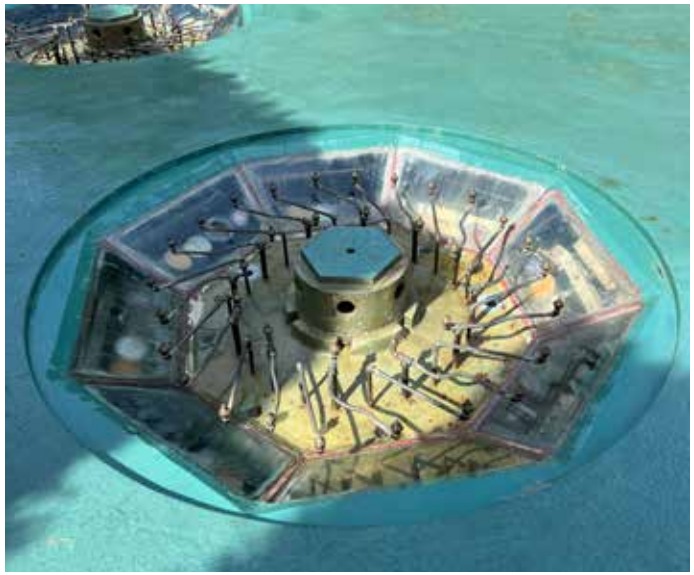
The stage control room is housed in an attractive building, almost like a small garden factory, with two symmetrically arranged seating areas for special guests on either side of the building, adorned with wisteria. At this time of year, the green open air theater has not yet begun its season of shows. Nevertheless, we're lucky enough to witness a short test run of the fountains. With a musical backdrop, the ballet of the fountains (normally presented to visitors every afternoon) begins, immediately reminding us of the engravings of the famous Théâtre d'Eau de Versailles, now defunct. Indeed, Du Pont owned an engraving of the original Versailles Theatre d'Eau which is displayed in the heritage exhibit in the Peirce du Pont House on the property

Une spectatrice enthousiaste

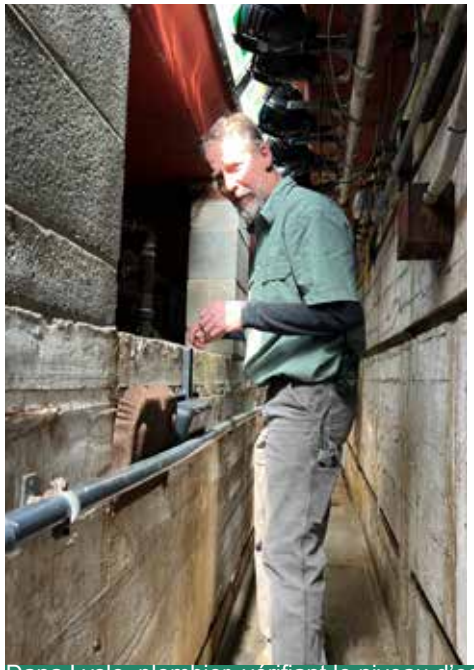
Les jets créant un rideau d'eau sur la rampe de scène

Vue sur la scène depuis les coulisses de verdure

Couvercles pour recouvrir les jets de la scène lors des représentations

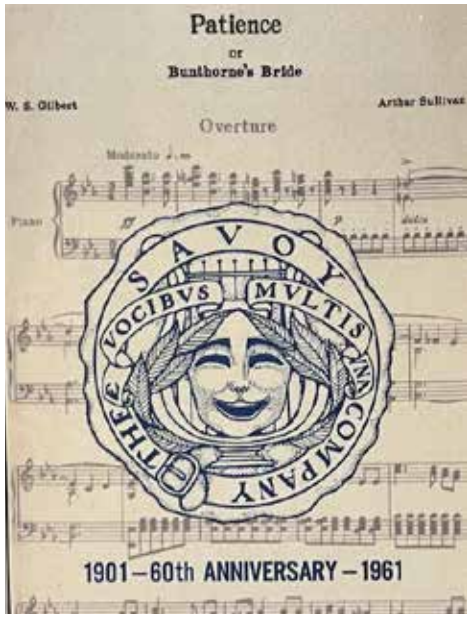


Jets sur le plateau scénique



Dana Lysle, plombier, vérifiant le niveau d'eau du réservoir souterrain contenant 9 500 litres d'eau recirculant en circuit fermé lorsque les fontaines jouent.

La troupe The Brandywiners Ltd en 1957 dans Kismet



Après l'exploration de la partie aérienne du théâtre, nous attend celle de ses parties invisibles, dissimulées sous la scène. Et quelle n'a pas été notre surprise en les découvrant : impossible d'imaginer depuis l'extérieur de telles infrastructures ! Semblant tout droit sorties d'un théâtre de Broadway, les loges des artistes, parfaitement équipées, ont conservé l'atmosphère surannée de la période de leur aménagement en 1927. Elles ont été conçues pour pouvoir accueillir des productions de plus de 100 personnes. On y devine l'ébullition qui devait y régner avant les spectacles.

Quant au local technique dédié aux fontaines, il est également impressionnant. Lors des spectacles, quinze pompes, permettent de propulser 7570 litres d'eau par minute à travers 750 jets. Un système d'éclairage permet par ailleurs de créer des effets de couleurs illuminant les jeux d'eau.

After exploring the aerial part of the theater, we moved on to the invisible parts, hidden beneath the stage. And what a surprise it was to discover them: impossible to imagine such infrastructure from the outside! Seemingly straight out of a Broadway theater, the perfectly equipped dressing rooms have retained the old-fashioned atmosphere of the period in which they were built in 1927. They have been designed to accommodate productions of over 100 people. You can imagine the hustle and bustle that must have prevailed before the shows.

The technical room dedicated to the fountains is equally impressive. During shows, fifteen pumps propel 7570 liters of water per minute through 750 jets. A lighting system creates color effects that illuminate the water displays.

The Amercian Ballet Theater sur la scène du théâtre de Longwood, 1962.

Côté spectacle, là encore Longwood n'a rien à envier à Broadway...
Depuis le premier spectacle donné dans le théâtre en 1914 jusqu'à aujourd'hui de grandes compagnies se sont produites sur cette scène :

-The Savoy Company : Il s'agit de la première compagnie théâtrale à se produire sur la scène du théâtre de verdure de Longwood en juin 1916 avec l'opérette *Patience* de Gilbert et Sullivan. La compagnie est ensuite de retour en 1923 avec *Pirates of Penzance*. Depuis, à l'exception d'une interruption entre 1942 et 1945, ainsi qu'en 2020-2021, à cause de la pandémie de Covid 19, cette production est donnée chaque été.

-The Brandywiners, Ltd : Cette compagnie entretient également une longue histoire avec le théâtre de verdure de Longwood. Elle se produit pour la première fois en 1932 et à part une interruption entre 1942 et 1945, et 2020-2021, elle fait partie de la programmation chaque été.

En dehors de ces deux compagnies historiques, citons d'autres grands ensembles qui se sont produits ponctuellement à Longwood Gardens tels : l'American Ballet Theater, le Kennett Symphony Orchestra, le Philadelphia Orchestra, etc.

When it comes to entertainment, Longwood has no reason to envy Broadway... From the first show in the theater in 1914 to the present day, major companies have performed on this stage :
The Savoy Company : It was the first theater company to appear on the Longwood green open air theater stage in June 1916 with Gilbert and Sullivan's operetta *Patience*. The company returned in 1923 with *Pirates of Penzance*. Since then, with the exception of an interruption between 1942 and 1945, and during the recent pandemic in 2020-2021, this production has been performed every summer.

The Brandywiners, Ltd : This company also has a long history with the Longwood green theatre, having first performed there in 1932 and, apart from a hiatus between 1942 and 1945, and during the recent pandemic in 2020-2021, is part of the program every summer.

In addition to these two historic companies, other major ensembles have performed from time to time, including the American Ballet Theater, the Kennett Symphony Orchestra and the Philadelphia Orchestra. The theater is open from early May to late September.

Longwood accueille un second théâtre de verdure conçu par l'architecte paysagiste anglais Kim Wilkie en 2010. Il est inspiré de grands parcs anglais comme Claremont House et Studley Royal Park.

Depuis ses origines, le théâtre de verdure de Longwood suit un parcours florissant qui fait figure de modèle, mais alors quelle est la clé de son succès ?

1) Il s'inscrit dans le modèle économique général du domaine. La direction des jardins de Longwood voit en effet le théâtre comme un véritable atout pour la renommée du site et sa mise en valeur globale. C'est pourquoi elle investit dans son entretien et sa programmation.

2) Une importante communication est mise en place autour de l'histoire du théâtre, via de nombreux panneaux d'informations, des visites organisées des coulisses, des publications, etc.

3) La programmation est riche et s'étale tout l'été : jeux d'eau (programmés à plusieurs reprises dans la journée), concerts, ballets, représentations théâtrales, il y en a pour tous les goûts.

Longwood's green open air theater is flourishing, but what's the key to its success?

1) It's part of the estate's overall business model. The management of Longwood Gardens sees the theater as a real asset to the site's reputation and overall development. This is why it invests in its upkeep and programming.

2) Extensive communication is organized around the history of the theater, with numerous information panels and organized backstage tours, publications, etc.

3) A rich program of events is offered throughout the summer: water play shows (scheduled several times during the day), concerts, ballets, theatrical performances - there's something for everyone.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE THÉÂTRE :

Colvin Randall, « The fountain of Longwood : Part Three, Learning by Doing », *Longwood Chimes,* N°292, Winter 2016, p.28-37.
Consultable en ligne à cette adresse : ***https://issuu.com/longwoodgardens/docs/longwood_chimes_292_winter2016_issu/2?e=2028518/33372151***

Colvin Randall, « A century of song and dance under the stars », *Longwood Chimes*, N°289, Summer 2014, p.31-37.
Consultable en ligne à cette adresse : ***https://issuu.com/longwoodgardens/docs/chimes_final_full_single_website/1?e=0/8380236***

Colvin Randall, Katie Mobley, Lynn Schuessler, *A Splash of Brilliance, The Fountains of Longwood Gardens,* 2018.