

CLASSIQUES
GARNIER

« Contributors and summaries », *European Drama and Performance Studies*, n° 5, 2015 – 2, *Consuming Female Performers (1850s-1950s)*, p. 373-383

DOI : [10.15122/isbn.978-2-8124-4842-3.p.0373](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-8124-4842-3.p.0373)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2015. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

CONTRIBUTORS AND SUMMARIES

Clara SADOUN-ÉDOUARD, « *Claudine au café-concert. Claudine Lamour de Camille Lemonnier (1892), roman de la dévoration sur scène* »

Clara Sadoun-Édouard did her PhD on the newspaper *La Vie parisienne*, *Between Press, Mondanity and Literature* (in press) and is currently working on Belgium *fin-de-siècle* (naturalism and decadence).

Clara Sadoun-Édouard est l'auteure d'une thèse consacrée à la revue La Vie parisienne entre presse, mondanité et littérature (parution prochaine), et travaille actuellement sur la fin-de-siècle en Belgique (naturalisme et décadence).

This article examines *Claudine Lamour*, a roman à clef between naturalism and decadence. It is based on Yvette Guilbert and was published in 1892 by Camille Lemonnier (1844-1913). The novelist uses the singer as the archetype of the fin-de-siècle's actress: her body is associated with an erotic of violence and danger and it drives her to be, both idol and victim of the société du spectacle, at the time of its birth.

Cet article étudie Claudine Lamour (1892) de l'écrivain belge Camille Lemonnier (1844-1913) qui propose un portrait d'Yvette Guilbert pris entre naturalisme et décadence. L'auteur fait du corps de la chanteuse l'archétype du corps de l'actrice fin de siècle : doué d'un érotisme de la violence et du danger, il est à la fois idole et victime de la société du spectacle naissante.

Edlira MANDIS and Nina ROLLAND, “Variety theatre and theatre of variations. Performance, Female Body and Music in Émile Zola's *Nana*, (1880), Kate Chopin's *The Awakening* (1899) and Arthur Schnitzler's *Fräulein Else* (1924)”

Edlira Mandis is a PhD researcher in French at University of Kent. Her research examines negative representations of the maternal in contemporary French theory and literature from a Kleinian psychoanalytical perspective.

Edlira Mandis prépare un doctorat en français à l'université du Kent. Ses recherches portent sur les représentations négatives du maternel dans la théorie et la littérature françaises contemporaines d'après une perspective psycho-analytique Kleinienne.

Nina Rolland is a PhD student in Comparative Literature at the University of Kent and at the University of Paris Sorbonne Nouvelle. Her research interests centre on the relations between music and literature during the nineteenth century and more particularly the representation of women musicians in French, English and German novels.

Nina Rolland prépare un doctorat en littérature comparée à l'université du Kent et de Paris Sorbonne Nouvelle. Ses recherches portent sur les relations entre musique et littérature au XIXe siècle et plus particulièrement la représentation des femmes musiciennes dans les romans français, anglais et allemands.

This article aims to analyse the spectacle of the female body in musical performance through a psychoanalytical lens. The protagonists of the novels above will be approached as actresses who use the stage to re-enact the passivity of their social condition in order to transgress it. Reading Freud's notion of compulsion repetition, it is argued that such performances create possibilities of 'variation' and 'variety' both on, and most importantly, off stage.

Cet article analyse le spectacle du corps féminin en représentation musicale, à travers une perspective psychanalytique. Les trois protagonistes des romans sont considérés comme des actrices qui utilisent la scène pour re-jouer la passivité de leur condition sociale afin de mieux la transgresser. Interprétant la notion freudienne de répétition-compulsion nous montrons comment de telles représentations créent des possibilités de « variation » et de « variété », à la fois sur scène et hors-scène.

Corinne FRANÇOIS-DENÈVE, « Corps en spectacle, et en papier »

Corinne François-Denève did a PhD on actress novels in European literature between 1880 and 1916. She is Senior Lecturer at the University of Versailles Saint-Quentin. She just published, for the *Avant-Scène Théâtre* journal, a translation of two Swedish nineteenth-century plays by Anne Charlotte Leffler and Victoria Benedictsson (Paris, 2015).

Corinne François-Denève est l'auteure d'une thèse sur les actrices ans les romans européens entre 1880 et 1916. Elle est maître de conférences à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Elle vient de publier, à l'Avant-Scène théâtre, deux traductions de pièces suédoises du XIXe siècle qui ont pour thème l'actrice : La Comédienne, d'Anne Charlotte Leffler et La Juliette de Roméo de Victoria Benedictsson (Paris, 2015).

In the late nineteenth century and early twentieth century, the body of the actress became prominent. Female performers displayed themselves on stage all around Europe. Yet, this body as entertainment also gave rise to a *body* of texts. We look at some “novels on actresses”, written in French, English or German, to see how the body of the actress is dealt with.

La fin du XIXe siècle et le début du XXe furent marqués par l’assomption du corps de l’actrice. La femme de spectacle s’exhibe en effet à l’envi sur les scènes européennes. Or ce corps en spectacle donna également naissance, dans le même temps, à un corpus de textes. En parcourant un certain nombre de romans de l’actrice du domaine germanique, anglo-saxon et français, nous examinons donc la façon dont est mis en texte le corps de l’actrice.

Julien BOTELLA, « Faire œuvre de soie. Anatomie de la “danse serpentine” de Loïe Fuller »

Julien Botella is agrégé (French literature and language). His PhD in Theatre Studies is supervised by Arnaud Ryckner at the Institut de Recherches en Études Théâtrales, at the University of Sorbonne Nouvelle – Paris 3 and examines the concept of the diaphanous in modern and contemporary drama.

Julien Botella est agrégé de lettres modernes et prépare une thèse de doctorat en études théâtrales sous la direction d’Arnaud Ryckner à l’Institut de Recherches en Études Théâtrales de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Ses recherches portent sur le diaphane dans le drame moderne et contemporain.

This study looks at the “serpentine dance”, the first dance performed by Loïe Fuller at the Folies-Bergère in November 1892. We assess and question from a technical, pragmatic and symbolic viewpoint the *apparatus* used by Fuller in the “serpentine” to understand the way in which the dancer was anchored in the socio-cultural field of the late nineteenth century.

Cet article examine la « danse serpentine », la première des danses que Loïe Fuller donne aux Folies-Bergère en novembre 1892. L’examen du dispositif mobilisé par Loïe Fuller dans la « serpentine » est ici interrogé au niveau technique, pragmatique et symbolique afin de mieux comprendre l’ancrage de la danseuse dans le champ socio-culturel de cette fin de XIXe siècle.

Hélène LAPLACE-CLAVERIE, « Métamorphoses du corps dansant sur les scènes parisiennes. Du ballet romantique à la *Revue nègre* »

Hélène Laplace-Claverie is Professor of French Literature at the University of Pau. Her research focuses on performing arts in nineteenth- and twentieth-century France. Her main publications include: *Écrire pour la danse. Les livrets de ballet de Théophile Gautier à Jean Cocteau* (Paris, 2001); *Modernes féeries. Le théâtre français du XXe siècle entre réenchantement et désenchantement* (Paris, 2007).

Hélène Laplace-Claverie est professeur de littérature française à l'université de Pau. Ses travaux portent sur les arts du spectacle en France aux XIXe et XXe siècles. Ses principales publications sont : Écrire pour la danse. Les livrets de ballet de Théophile Gautier à Jean Cocteau (Paris, 2001) ; Modernes féeries. Le théâtre français du XXe siècle entre réenchantement et désenchantement (Paris, 2007).

Female dancers are performers whose profession does not aim at delivering lines or singing but staging their body through movement. It is the reason why the dancers' image was for a long time associated with the prostitute. However, examining the way in which famous dancers such as Marie Taglioni, Loïe Fuller, Isadora Duncan, and Josephine Baker were described suggests that "the dancing woman" remained a stereotype of woman as seductress.

La danseuse est une artiste de la scène dont le métier n'est ni de jouer des textes, ni de chanter, mais d'exhiber un corps s'exprimant à l'aide du seul mouvement. C'est l'une des raisons pour lesquelles son image a longtemps été associée à celle de la courtisane. Mais les discours associés à ces grandes figures de l'art chorégraphique que furent Marie Taglioni, Loïe Fuller, Isadora Duncan et Joséphine Baker, montrent que la « femme qui danse » est irréductible au stéréotype de la séductrice.

Catherine AUTHIER, « La culture du corps au café-concert. Eugénie Buffet, reine des pierreuses »

Catherine Authier studied at the École du Louvre and has a PhD in History. She teaches on history and history of art at the École d'Art et de Culture in Paris. She is currently working on two books to be published by Armand Colin, focusing on the development of the Diva representation and on the history of courtesans in the nineteenth century.

Catherine Authier est docteur en histoire, diplômée de l'École du Louvre. Elle enseigne l'histoire et l'histoire de l'art à l'École d'art et de culture à Paris. Elle prépare deux ouvrages chez Armand Colin, portant sur la construction de la figure de la diva et sur l'histoire des courtisanes au XIXe siècle.

Drawing on Buffet's memoirs and song repertoire, as well as press cuttings and iconographical sources (Lautrec, Steinlen, Métivet), this article attempts to understand how this unusual artist constructed her image, her style, and subsequently an international career, going on to become one of the most popular figures of the Belle Époque.

Cet article tente de comprendre, à partir des mémoires d'Eugénie Buffet, de son répertoire de chansons d'auteur, de revues de presse ou des sources iconographiques qui la représentent (Lautrec, Steinlen, Métivet), comment l'artiste Eugénie Buffet a construit son image, son style et sa carrière internationale en devenant l'une des figures les plus populaires de la Belle Époque.

Allison NEAL, "Mashers and Murderers. Music hall male impersonators and their depiction in Neo-Victorian fiction"

Allison Neal is a Research Associate at the University of Hull, UK. Her research examines Neo-Victorian Literature and Gender History. She has published 'Hysteria, Hypnotism, the Spirits, and Pornography: *Fin-de-Siècle* cultural Discourses in the Decadent Rachilde' in *French History* 3 (Oxford, 2012).

Allison Neal est chercheur à l'université de Hull (Grande Bretagne). Ses recherches portent sur la littérature néo-victorienne et le genre. Elle a publié « Hysteria, Hypnotism, the Spirits, and Pornography : Fin-de-Siècle cultural Discourses in the Decadent Rachilde » dans la revue French History (Oxford, 2012, n° 3).

The most famous male impersonator at the turn of the century was Vesta Tilley. However, some of her predecessors and contemporaries have been much overlooked. Performers such as Hetty King, Millie Hylton and Bessie Bonehill aided in establishing the 'masher' as a 'must see' act for all patrons of the music hall. This article details and examines these performers and their acts to understand the appeal and influence they had on their audiences.

La plus célèbre imitatrice fut, au tournant du siècle, Vesta Tilley. Cependant, certains de ses prédecesseurs et contemporains restent peu étudiés. Des femmes de spectacle comme Hetty King, Millie Hylton et Bessie Bonehill concoururent à populariser le masher, un sketch incontournable pour tous les directeurs de music-hall. Cet article examine en détails ces artistes et ces sketchs de façon à comprendre l'intérêt et l'influence qu'ils avaient pour et sur le public.

Rachel SHTEIR, "All the ladies vanish. Notes on women, early film, and the birth of modern sexuality"

Rachel Shteur is Associate Professor at the Theatre School at DePaul University. She has published: *Striptease: The Untold History of the Girlie Show* (Oxford, 2004), *Gypsy: the Art of the Tease* (New Haven, 2009), and *The Steal: A Cultural History of Shoplifting* (London, 2011).

Rachel Shteur est Associate Professor à l'école de théâtre de l'Université DePaul. Elle a publié: The Untold History of the Girlie Show (Oxford, 2004), Gypsy : the Art of the Tease (New Haven, 2009), et The Steal : A Cultural History of Shoplifting (Londres, 2011).

This article examines the misogyny, sadism, and fetishism of nineteenth-century magic. It further examines how, after a wave of feminist scholarship in the 1970s, scholars have been reluctant to confront magic's essential anti-womanism head-on.

Cet article étudie la misogynie, le sadisme et le fétichisme de la magie au XIXe siècle. Il examine, en outre, comment, après la vague de féminisme des années 1970 dans les milieux universitaires, la critique s'est montrée peu enclue à s'attaquer de front au caractère fondamentalement « anti-femme » de la magie.

Klaus VAN DEN BERG, "Performing in the foggy mist. Marlene Dietrich's image transfers"

Klaus Van den Berg received his Ph.D. from Indiana University. His research centers on visual culture and the dramaturgy of space. He is currently working on a book that will examine Walter Benjamin's concept of *Bildraum* (image-space) as a foundational concept for the theory and practice of twentieth-century performance.

Klaus Van den Berg a obtenu son doctorat à l'université de l'Indiana. Ses recherches portent sur la culture visuelle et la dramaturgie de l'espace. Il prépare actuellement un ouvrage examinant le concept Bildraum (image-espace) de Walter Benjamin qui est l'un des fondements de la théorie et la pratique théâtrale du XXe siècle.

This article shows, through an examination of the historical voyage of Dietrich's stage performances launched in variety shows and cabarets how theatrical space and performance unfolded in the cinematic space and how the cabaret as a modern cultural site enables Dietrich to expand her space of performance cinematically by instrumentalizing the decayed aura of her own theatrical performance.

Cet article examine, à travers l'exemple des mises en scène successives de Dietrich dans des Variety shows et cabarets, la manière dont l'espace théâtral et la « performance » apparaissent dans l'espace cinématographique et comment le cabaret, locus culturel moderne, permet à Dietrich d'étendre son propre espace de représentation cinématographique en instrumentalisant l'image ternie de sa propre théâtralité.

Jacqueline RAZGONNIKOFF, « De la comédienne au mannequin. Icônes de la mode à la Comédie-Française »

Jacqueline Razgonnikoff is an historian of theatre and more particularly of performance. She has published many articles in the Comédie-Française's publications, proceedings of conferences, exhibition catalogues and primary texts from manuscripts. Her last book is entitled *Comédie-Française, la salle Richelieu de 1799 à nos jours* (Paris, 2013).

Jacqueline Razgonnikoff est historienne du théâtre et plus particulièrement de la pratique théâtrale. Elle a publié de nombreux articles dans les publications de la Comédie-Française et actes de Colloques spécialisés, catalogues d'expositions et textes originaux publiés d'après manuscrits. Son dernier ouvrage s'intitule Comédie-Française, la salle Richelieu de 1799 à nos jours (Paris, 2013).

In naturalistic literature the eroticised beauty of actresses made of them models of elegance. 'High life' fashion took hold of those whose duty was to 'display themselves'. 'Advertising' developed first in theatre *revues*, then in theatre programmes and actresses presented themselves as beauty advisors. With the increasing popularity of cinema in the early twentieth century and the establishment of international touring, Comédie-Française actresses remained, up until the 1960s, ambassadors for French *haute couture*.

La beauté érotisée dans la littérature naturaliste érige l'actrice en modèle d'élégance. La mode « high life » s'empare de celles qui ont le devoir de « paraître ». La « réclame » s'installe dans les revues de théâtre, puis dans les programmes. Les actrices donnent des conseils de beauté. Avec les progrès du cinéma et la réalisation de tournées internationales, les actrices de la Comédie-Française restent, jusque dans les années 1960, les ambassadrices de la haute couture française.

Véronique POUILLARD-MALIKS, "Contracts between fashion and the stage (1920-1950)"

Véronique Pouillard specializes in transatlantic history, the history of consumption, business and fashion. She has published: *La Publicité en Belgique, 1850-1975. Des*

courtiers aux agences internationales (2005), *C'est du belge. Dit is Belgisch. The History of Advertising in Belgium* (2004) and *Hirsch & Cie, Brux elles, 1869-1962* (2000).

Véronique Pouillard est spécialiste d'*histoire transatlantique, d'histoire de la consommation, des entreprises et de la mode*. Elle a publié : *La Publicité en Belgique, 1850-1975. Des courtiers aux agences internationales* (2005), *C'est du belge. Dit is Belgisch. The History of Advertising in Belgium* (2004) and *Hirsch & Cie, Bruxelles, 1869-1962* (2000).

This article examines the contracts between the fashion industry and the performing arts during the first half of the 20th century in France and in the United States. It shows the limits that were met by haute couture in its attempts to export and adapt to Broadway and Hollywood. The hegemony of Paris on fashion developed along the way in a rivalry between Paris, New York, and Los Angeles.

Cet article étudie les contrats entre les industries de la mode et les arts de la scène pendant la première moitié du vingtième siècle, en France et aux États-Unis et montre quelles ont été les limites rencontrées par la haute couture dans ses tentatives d'exportation et d'adaptation vers Broadway et Hollywood. L'hégémonie de Paris en matière de modes se construit à travers une rivalité avec New York et Los Angeles.

Michelle TOLINI FINAMORE, “Venus in Finery. The courtesan of the silent screen”

Michelle Tolini Finamore is curator at the Museum of Fine Arts, Boston. She has published *Hollywood Before Glamour: Fashion in American Silent Film* (Basingstoke, 2013) and *Jewelry by Artists: In the Studio, 1940-2000* (Boston, 2010).

Michelle Tolini Finamore est conservateur au Museum of Fine Arts de Boston. Elle est l'auteure d'Hollywood Before Glamour : Fashion in American Silent Film (Basingstoke, 2013) et de Jewelry by Artists: In the Studio, 1940-2000 (Boston, 2010).

Literature, theater, and early cinema are fascinated with the courtesan who not only seduced *with* her finery, she was seduced *by* finery, and was thus the ultimate consumer of high fashion. The appealing frisson of the “kept” woman is explored in four early films. The films use Édouard Manet’s famous, and scandalous, painting *Olympia* as an iconic *mise en scène* of the courtesan.

La littérature, le théâtre, et le cinéma à ses débuts sont fascinés par la courtisane qui ne séduit pas seulement grâce à sa parure vestimentaire mais qui se voit elle aussi séduite par les parures, se révélant par là même une consommatrice de mode invétérée. Nous explorons

ici la manière dont la femme entretenue suscita le grand frisson auprès du public, en nous fondant sur quatre films. Ceux-ci s'inspirent de l'œuvre la plus célèbre et la plus scandaleuse d'Édouard Manet, Olympia, emblématique de la mise en scène de la courtisane.

Stéphanie WOOLER, “Performing cliché: Sarah Bernhardt and stereotypes of celebrity”

Stephanie Wooler received her PhD in Romance Languages and Literatures from Harvard University in 2012. Her doctoral dissertation is entitled “Performance Anxiety: Hysteria and the Actress in French Literature 1880-1910.”

Stephanie Wooler a obtenu en 2012 un doctorat en langues romanes et littérature à l'université de Harvard. Sa thèse s'intitule «Performance Anxiety : Hysteria and the Actress in French Literature 1880-1910».

This article examines Sarah Bernhardt as France’s first modern celebrity. Reading Bernhardt’s 1907 autobiography *Ma double vie* in the context of a burgeoning celebrity culture in nineteenth-century France, it focuses in particular on the notion of cliché in order to examine the ways in which the discourse of celebrity sought to categorise Bernhardt.

Cet article étudie Sarah Bernhardt comme étant la première célébrité de la France moderne. Il examine l'autobiographie de l'actrice, Ma double vie, prenant en considération l'émergence du culte des célébrités en France au dix-neuvième siècle. La notion de cliché permet d'examiner la manière dont le discours sur la célébrité cherchait à classifier Bernhardt.

Gabriel P. WEISBERG, “Consuming Jane Avril. The mystery of celebrity culture in the symbolist age”

Gabriel P. Weisberg is Professor of Art History at the University of Minnesota. He has curated and organized international exhibitions notably with the Van Gogh Museum (Amsterdam). He is the editor of *Montmartre and the Making of Mass Culture* (New Brunswick, 2001).

Gabriel P. Weisberg est Professeur d'histoire de l'art à l'université du Minnesota. Il a été commissaire d'expositions internationales, notamment pour le Musée Van Gogh à Amsterdam. Il a dirigé Montmartre and the Making of Mass Culture (New Brunswick, 2001).

This essay assesses the importance of Jane Avril to the Symbolists and examines in particular Jane Avril’s significance as a muse of the Symbolist

playwright Édouard Dujardin. It reveals the multitudinous ways in which her character, personal life and dress captivated men consumed by her physical and intellectual beauty.

Cet article évalue l'importance accordée par les Symbolistes à Jane Avril et examine son influence en tant que muse du symboliste Édouard Dujardin. Il révèle comment le caractère, la vie personnelle et les costumes de celle-ci captivèrent de diverses manières des hommes bouleversés par sa beauté à la fois physique et intellectuelle.

Marlis SCHWEITZER, “Death and the chorus girl. Royalty, scandal, and the gaiety girl suicide”

Marlis Schweitzer is an Associate Professor in the Department of Theatre at York University. She has published *When Broadway Was the Runway: Theater, Fashion, and American Culture* (Philadelphia, 2009) and *Transatlantic Broadway: The Infrastructural Politics of Global Performance* (Basingstoke, 2015).

Marlis Schweitzer est Associate Professor au département de théâtre de l'université de York. Elle a publié When Broadway Was the Runway : Theater, Fashion, and American Culture (Philadelphie, 2009) et Transatlantic Broadway : The Infrastructural Politics of Global Performance (Basingstoke, 2015).

This essay analyzes the 1891 suicide of Gaiety Girl Lydia Manton, who died in her luxury apartment after drinking a bottle of carbolic acid. Her death, and subsequent rumors about her liaisons with prominent men, including Prince Albert Victor, became fodder for newspapers. The press exposed the ugly underbelly of Victorian society, even as it continued to feed the public's appetite for young, chorus girl bodies.

Cet article analyse le suicide de la Gaiety Girl Lydia Manton en 1891, qui décéda dans son appartement cossu après avoir bu une bouteille de phénol. Sa mort, qui fut suivie par des rumeurs sur de prétendues liaisons avec des hommes importants, notamment le Prince Albert Victor, défraya la chronique dans les journaux anglais. La presse montra les dessous peu reluisants de la société victorienne tout en continuant à aiguiser l'appétit du public pour les jeunes danseuses de revue.

Jean-Claude YON, « La dignité de l'actrice. La Légion d'honneur de Julia Bartet (1905) »

Jean-Claude Yon is Professor of Modern History at the University of Versailles Saint-Quentin since 2012. He has published many works on nineteenth-century Parisian entertainments including *Histoire culturelle de la France au XIXe siècle* (Paris, 2010), *Le Second Empire, politique, société, culture* (Paris, 2012), *Une Histoire du théâtre à Paris de la Révolution à la Grande Guerre* (Paris, 2012).

Jean-Claude Yon est Professeur d'histoire contemporaine à l'université de Versailles Saint-Quentin depuis 2012. Il a publié de nombreux ouvrages sur les spectacles à Paris au XIXe siècle dont Histoire culturelle de la France au XIXe siècle (Paris, 2010), Le Second Empire, politique, société, culture (Paris, 2012) Une Histoire du théâtre à Paris de la Révolution à la Grande Guerre (Paris, 2012).

On 22^d July 1905, Julia Bartet (1854-1941), “doyenne” of the Comédie-Française troupe, was made Knight of the *Légion d'Honneur*. The “Divine” was the first actress to be awarded such a distinction for her artistic activity. By assessing the debate surrounding this controversial nomination and by examining in particular the rivalry between Julia Bartet and Sarah Bernhardt (not awarded such honour until 1914), this article gives a better understanding of the actresses’ status in the days of the Belle Époque.

Le 22 juillet 1905, Julia Bartet (1854-1941), doyenne de la Comédie-Française, est nommée chevalier de la Légion d'honneur. La « Divine » est ainsi la première comédienne à être décorée pour son activité artistique. Par l'étude détaillée de la polémique qui a entouré cette nomination, et en examinant en particulier la rivalité entre Julia Bartet et Sarah Bernhardt (décorée, elle, en 1914 seulement), cet article contribue à mieux appréhender le statut de la comédienne à la Belle Époque.

Gabriel Weisberg, “The Divan Japonais. Popular culture in a fin-de-siècle performance space”

This appendix shows the importance of Le Divan Japonais where Jane Avril was seen amidst the splendour of the Japanese mania dominating Paris in works by Toulouse Lautrec.

Cet appendice montre l'importance du Divan Japonais où Jane Avril s'illustra au moment même où la vague du japonisme frappa Paris et marqua les œuvres de Toulouse-Lautrec.