

FORMATION

Juin 2018 : Habilitation à Diriger les Recherches, Université de Lorraine, École doctorale Fernand Braudel, avec le parrainage de Roxane Martin. Jury : Mme Isabelle Moindrot (présidente), MM. Jean-Claude Yon, Roland Huesca, Mmes Sylvie Chalaye, Roxane Martin et Chantal Meyer-Plantureux.

2009 : MCF titulaire, département Théâtre, Université Paris 8.

2000 : Docteur de l'Université Paris 8 en Esthétique, Sciences et Technologie des Arts ; thèse soutenue en mai 2000 sur « L'évolution du concept de théâtre populaire à travers l'itinéraire de Firmin Gémier ». Thèse dirigée par Jean-Marie Thomasseau. Jury : M. Jean Verrier (président), MM. Philippe Rouyer, Louis Montillet, Jean-Pierre Sarrazac, Jean-Marie Thomasseau.

1994 : D.E.A. Communication, arts, spectacles, Université Bordeaux III.

1993 : Maîtrise de Lettres Modernes, Université de Reims.

1992 : Licence de Lettres Modernes, Université de Reims.

1991 : DEUG de Lettres Modernes, Université de Reims et C.P.G.E., Lycée Jean Jaurès de Reims.

ENSEIGNEMENT

2002-2006 : Chargée de cours, département Théâtre, Université Paris 8. Cours de L3.

2006-2008 : A.T.E.R., département Théâtre, Université Paris 8. Cours de L3 et de L1.

2008-2009 : Enseignante contractuelle, département Théâtre, Université Paris 8. Cours de L3, L1 et séminaire de méthodologie en Master.

Depuis 2009 : MCF titulaire, département Théâtre, Université Paris 8. Séminaires de Master, cours de L1, L2 et L3, portant sur l'histoire du spectacle vivant, des XIXe et XXe siècles, en particulier sur l'histoire de la mise en scène, les formes de démocratisation du spectacle, les rapports entre spectacle et altérité, l'histoire des formes dites « mineures » du spectacle, comme le cirque ou le music-hall, les théâtres à côté, les théâtres populaires ou les groupes féminins.

Encadrement de recherches pour les mémoires de Master (une quinzaine par an, Master 1 et Master 2 confondus).

Encadrement doctoral :

- Laurent Chantrelle, « Les enjeux et les évolutions du théâtre pour enfants sous la IIIe République », en préparation depuis novembre 2012, Université Paris 8.
- co-direction, avec Martial Poirson, de la thèse de Sarah Marchais, « La fictionnalisation du spectateur : enjeux de l'expérimentation des fictions et protocoles d'implication du spectateur dans le théâtre contemporain », en préparation depuis novembre 2015, Université Paris 8.

- Direction de la thèse de Sooyeon Hong, « Bertolt Brecht et Robert Lepage : sous l'influence de la politique, de l'Orient et des médias », en préparation depuis novembre 2018, Université Paris 8.
- Direction de la thèse d'Erwann Le Gueut, « Le cabaret-théâtre Chez Agnès Capri, une expérience de théâtre total, modèle pour le cabaret d'après-guerre, 1938-1958 », inscription en septembre 2019, Université Paris 8.
- 2014 : tutorat de stage de recherches doctorales pour Ceres Vittori, Universidade estadual de Londrina (Brésil).

Jury de thèse :

Wilfried Bosch, *Faire de la science en faisant du théâtre : une approche de la modification comportementale en art dramatique*, 27 novembre 2017, Université Paris 8 ; thèse dirigée par Katia Légeret et Philippe Tancelin.

Hanna Lasserre, *Processus et création d'une contre-narration*, 18 juin 2019, Université Paris 8 ; thèse dirigée par Jean-François Dusigne.

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

Depuis 2017 : Enseignante référente des relations internationales au département Théâtre de l'Université Paris 8.

Présidente du conseil de perfectionnement de l'UFR Arts de l'Université Paris 8.

Membre des comités de suivi de thèses.

Depuis 2015 : Enseignante référente pour les cours mutualisés de L1 au sein de l'UFR Arts de l'Université Paris 8.

Membre de la commission pédagogique de l'UFR Arts de l'Université Paris 8.

Membre du comité consultatif du département Théâtre de l'Université Paris 8.

Depuis 2013 : responsable de la convention pédagogique entre le département Théâtre de l'Université Paris 8 et l'Académie Fratellini.

2010-2016 : Responsable de la Licence Arts du spectacle-Théâtre, au département Théâtre de l'Université Paris 8.

Responsable des équivalences et dérogations, enseignante référente Campus France pour la Licence Arts du spectacle-Théâtre, Université Paris 8.

2010-2014 : Responsable des stages (L1, L2, L3, M1, M2) au département Théâtre de l'Université Paris 8.

Depuis 2010 : Enseignante référente V.A.E. pour la Licence Arts du spectacle-Théâtre de l'Université Paris 8.

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES

- Membre du comité scientifique pour le colloque « Entre logos et engagement. Les théâtres d'Albert Camus et de Jean-Paul Sartre », organisé par Vincenzo Mazza (novembre 2020)
- Organisation d'une journée de jeunes chercheur.e.s avec Raphaëlle Doyon, « Les œuvres des femmes dans les arts vivants : enjeux historiques et contemporains », Université Paris 8, juin 2019.
- Membre du comité scientifique pour le colloque « Observer le théâtre. Pour une nouvelle épistémologie des spectacles », organisé par Sandrine Dubouilh et Pierre Katuszewski, Université Bordeaux-Montaigne, 16-18 novembre 2016.
- Membre du comité scientifique d'édition pour *La Représentation du Loser*, actes du colloque organisé par Carole Edwards, Texas Tech University, Lubbock (USA), 2-4 mars 2016.
- Conseiller historique pour le documentaire *Million Dollar American Princesses. Beautiful and doomed*, sur Clara Ward, Smithsonian Channel, Finestripe Productions, Glasgow, 2015.
- Membre du comité scientifique des journées de jeunes chercheurs en ethnoscénologie, « Érotisme et sexualité dans les arts du spectacle vivant », MSH Paris Nord, 23-24 octobre 2014.
- Organisation d'un colloque international avec Isabelle Moindrot, « L'altérité dans le spectacle, le spectacle de l'altérité. De la Révolution française à la veille du premier conflit mondial », 23-25 mai 2013.
- Organisation d'une journée de doctorants, « L'altérité dans le spectacle, le spectacle de l'altérité », Université Paris 8, mai 2012.
- Organisation d'une journée de doctorants, « Le théâtre « populaire » et la démocratisation du spectacle », Université Paris 8, mai 2010.
- 2009-2010 : Responsable de l'axe Historiographie des pratiques scéniques, au sein de l'EA 1573, Université Paris 8.

PARTICIPATIONS À DES PROJETS COLLECTIFS

2019-2021 : Participation au projet « La marge heureuse », avec Julien Daillère (docteur de l'Université de Cergy-Pontoise et artiste) et l'Université des Arts de Târgu Mures (Roumanie) : ateliers, workshops, conférences et publication d'un ouvrage (2020-2021).

Participation au projet *Permutations*, porté par Clyde Chabot et La Communauté inavouable (2020-2021).

Participation au projet « Musique et Cirque », Chaire ICima, CNAC, Université de Reims-Champagne-Ardenne et à la journée d'études « Quelles musiques pour la piste ? Musique au cirque du XVIIIe siècle à nos jours », CNAC, Châlons-en-Champagne, 19 février 2020.

Conférence invitée au colloque *Images, colonisation, domination sur les corps – Chercheurs et artistes face à 25 images coloniales et créations artistiques*, ACHAC, Conservatoire national des Arts et Métiers, 3 décembre 2019.

Communication au colloque « Spectatrices ! Les femmes au spectacle de l'Antiquité à nos jours », organisé par Véronique Lochert et Marie Bouhaïk-Gironès, Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, 26-28 septembre 2019.

2018-2020 : collaboration au projet d'édition des œuvres complètes de Victorien Sardou, mené par Isabelle Moindrot (édition critique de deux comédies).

Collaboration à la Semaine des Arts de l'UFR Arts (Université Paris 8), projet mené avec la metteuse en scène et autrice Clyde Chabot, Archives nationales, 26 mars 2018.

Participation à la journée d'études « Musique et Cirque », organisée par Stéphan Etcharry, Université de Reims, 3 décembre 2018.

Depuis 2017 : collaboration au projet « Genre, création artistique et matrimoine », porté par Hélène Foucher-Zarmanian (CNRS-LEGS) et Hélène Marquié (Université Paris 8-LEGS) – projet UPL (Université Paris Lumière).

Participation aux séminaires inter-axes de l'EA 1573 (INHA).

2016 : modération de la session « En piste : regards sociologiques sur les arts circassiens », pour les journées d'études « Couples en création dans les arts de la scène et au-delà (XXe-XXIe siècles », organisées par Erica Magris et Giulia Filacanapa, MSH-Paris Nord, 2-3 juin 2016.

2015 : présidence de séance « L'apostrophe du sujet » au colloque international « Développement de l'être-ensemble dans les arts performatifs contemporains », organisé par Éliane Beaufiles, Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, 8-10 décembre 2015.

Participation à la rencontre « La recherche en cirque : quels dispositifs pour les créateurs en arts et en sciences ? », organisée par le laboratoire RIRRA 21 de l'Université Paul Valéry, Académie Fratellini, 12 juin 2015.

Communication « Du trottoir au promenoir, des salons au plateau : itinéraires féminins au music-hall », colloque international *Images et imaginaires de la prostitution au XIXe siècle*, Musée d'Orsay, 5-6 novembre 2015, publié en vidéo sur le site du Musée.

2013 : communication « Exo/Ero-tisme au music-hall français : les figures d'Habib Benglia et Feral Benga », au colloque international « Black Portraiture(s), représentations du corps noir en Occident », organisé par Harvard University et New York University, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 17-20 janvier 2013.

Depuis 2000 : membre de l'EA 1573 (axe Histoire). Participation au séminaire « Histoire du spectateur XIXe-XXIe siècles », mené par Isabelle Moindrot depuis 2014.

Publications

OUVRAGES PERSONNELS

Un Théâtre à côté : la Grimace. De la Belle Époque aux Années folles, à paraître, septembre 2020, Librairie Otrante.

Étranges artistes sur la scène des Folies-Bergère (1871-1936), Saint-Denis, PUV, coll. « Théâtres du monde », 2015.

Démocratisation du spectacle et idéal républicain, Paris, L'Harmattan, coll. « Univers théâtral », 2012.

Histoire des artistes noirs du spectacle français. Une démocratisation multiculturaliste, Paris, L'Harmattan, coll. « Univers théâtral », 2012.

Firmin Gémier, le démocrate du théâtre, Montpellier, L'Entretemps, coll. « Champ théâtral », 2008.

DIRECTION D'OUVRAGE COLLECTIF

L'Altérité en spectacle 1789-1918, Nathalie Coutelet et Isabelle Moindrot (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le spectaculaire », 2015.

CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS

« Les pantomimes nautiques du Nouveau-Cirque », dans Roberto Illiano, Centro Studi Opera Omnia Boccherini, *Performing Arts and Technical Issues*, Brepols, à paraître 2021.

« Sur scène et hors scène : les spectatrices des réseaux artistiques féminins au début du XXe siècle », dans Véronique Lochert, Marie Bouhaïk-Gironès (dir.), *Spectatrices ! Les femmes au spectacle de l'Antiquité à nos jours*, à paraître (2021).

« L'émergence d'une critique de cirque et de music-hall (fin XIXe-début XXe siècle) », dans Sandrine Dubouilh et Pierre Katuszowski (dir.), *Observer le théâtre. Pour une nouvelle épistémologie des spectacles*, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, à paraître (2020).

« Un couple dans un théâtre à côté : Fernand Bastide et Madeleine Linval au cœur de la Grimace », dans Giulia Filacanapa et Erica Magris (dir.), *Couples en création*, Montpellier, Éditions Deuxième Époque, à paraître (2020).

« Fantômes et érotisation de l'altérité dans le spectacle colonial », dans Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Sylvie Chalaye *et al.* (dir.), *Sexualités, identités et corps colonisés*, Paris, CNRS Éditions, 2019.

« Les traumatismes physiques et moraux de la Grande Guerre dans les pièces de Philippe Fauré-Frémiet », *La Mémoire de la blessure au théâtre. Mise en fiction et interrogation de la Renaissance au XXIe siècle*, Isabelle Ligier-Degauque et Anne Teulade (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le spectaculaire », 2018.

« Femmes herculéennes au music-hall », *Genre et arts vivants*, Raphaëlle Doyon et Pierre Katuszewski (dir.), *Horizons/Théâtre*, n° 10-11, juillet 2018.

« La rénovation scénique de Firmin Gémier », *Théâtre et Peuple, de Louis-Sébastien Mercier à Firmin Gémier*, Olivier Bara (dir.), Paris, Classiques Garnier, coll. « Études théâtrales », 2017.

« Des “bras en l'air” aux “mains dans les poches” : transformations du jeu mélodramatique chez Firmin Gémier », *Le Jeu de l'acteur de mélodrame*, Roxane Martin (dir.), *Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 274, avril-juin 2017, p. 101-110.

« Éros, héros du music-hall, de la Belle Époque aux Années folles », *Érotisme et sexualité dans les arts du spectacle*, Pierre Philippe-Meden (dir.), Lavarune, L'Entretemps, coll. « Les anthropophages », 2015, p. 43-54.

« Chocolat : du Nouveau-Cirque aux Folies-Bergère, tribulations d'un clown noir », *Les Arts de la scène à l'épreuve de l'histoire. Les objets et les méthodes de l'historiographie des spectacles produits sur la scène française (1635-1906)*, Roxane Martin, Marina Nordera (dir.), Paris, Honoré Champion, coll. « Colloques, congrès et conférences – Littérature comparée », 2011, p. 223-238.

« La place du théâtre populaire dans la pensée d'Octave Mirbeau », *Octave Mirbeau, passions et anathèmes*, Laure Himy-Piéri, Gérard Poulouin (dir.), Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, p. 103-116.

ARTICLES PUBLIÉS

« “Le cadavre est à terre et l'idée est debout” : le souffle communard sur la scène contemporaine », *Cahiers d'Histoire*, à paraître, 2021.

« Au royaume des sens : le music-hall à grand spectacle des années vingt », *Le Magazine littéraire*, à paraître, 2020.

« Faire de sa vie une œuvre d'art : réel et fiction dans les mémoires des grandes courtisanes », *Magasin du XIXe siècle*, 2919.

« Les bonnes mœurs et la scène (1891-1914) », *Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 269, janvier-mars 2016, p. 107-118.

« Les Folies-Bergère : une pornographie “select” », *Romantisme*, n° 163, mars 2014, p. 111-124.

« L'esprit communard dans *La Saignée*, de Lucien Descaves et Fernand Nozière (1913) », *Théâtre(s) politique(s)*, n° 1, mars 2013 (en ligne).

« Théâtre populaire, théâtre prolétarien : les frères ennemis ? », *Horizons/Théâtre*, n° 1, mars-septembre 2012.

« Le tirailleur sénégalais : héros populaire et outil de propagande coloniale », *Eidolon*, n° 98, 1er trimestre 2012.

« Feral Benga, de la danse nègre à la chorégraphie africaine », *Cahiers d'Études Africaines*, n° 205, 1er trimestre 2012.

« Union des arts et spectacle total : les tentations symbolistes et spectaculaires », *Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 251, 3e trimestre 2011.

« Chocolat : une figure de l'altérité sur la piste », *Cahiers de l'idiotie*, n° 3, 2011 (Montréal, revue en ligne).

« La pensée libertaire de Lucien Descaves : *la Clairière*, un exemple de théâtre social », *Cahiers naturalistes*, n° 84, septembre 2010.

« Le *Quatorze Juillet* de Romain Rolland », *Théâtre/Public*, n° 195, 1er trimestre 2010.

« Habib Benglia, le “nègrerotique” du spectacle français », *Revue Genre, Sexualité et Société*, n° 1, juillet 2009 (revue en ligne).

- « La musique dans la peau... du personnage noir », *Présence Africaine*, n° 179-180, 1er et 2e semestres 2009.
- « Le corps noir selon Gémier », *L'Ethnographie*, n° 4, avril 2009.
- « La place de Shakespeare dans la rénovation théâtrale de Firmin Gémier », *Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 238, 2e trimestre 2008.
- « Habib Benglia et le cinéma colonial », *Cahiers d'Études Africaines*, n° 191, 3e trimestre 2008.
- « Habib Benglia, idole noire du music-hall », *Revue Africaine*, n° 3, 2008.
- « Le théâtre populaire de la Coopération des Idées », *Cahiers Octave Mirbeau*, n° 15, mars 2008.
- « Le rire et l'effroi : la réconciliation grand-guignolesque », *Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 232, octobre-décembre 2006.
- « Firmin Gémier auteur », *Théâtre/Public*, n° 175, octobre-décembre 2004.
- « Habib Benglia : quand le Noir entre en scène », *Présence Africaine*, nouvelle série bilingue n° 170, 2e semestre 2004.
- « Octave Mirbeau, propagandiste du théâtre populaire », *Cahiers Octave Mirbeau*, n° 11, 2004.
- « Les manuscrits de mise en scène de Firmin Gémier », *Théâtre*, n° 5, 2004.
- « Du théâtre au cinéma, des planches à la caméra : les incursions de Firmin Gémier dans le septième art », *1895*, n° 43, juin 2004.
- « Un pionnier du théâtre international : Firmin Gémier », *Théâtre*, n° 4, 2002.
- « L'évolution du concept de théâtre populaire à travers l'itinéraire de Firmin Gémier », *Théâtre*, n° 3, 2001.
- « L'aventure du Théâtre National Ambulant de Firmin Gémier », *Les Cahiers du théâtre démontable*, n° 2, juillet 2001.