

Appel à articles – n°13 Printemps 2021 Revue *Genre en séries : cinéma, télévision, médias*

Genre et comédie : stars, performances, personnages

Coordination du numéro :

Gwénaëlle Le Gras (Bordeaux Montaigne) et Jules Sandeau (Paul Valéry-Montpellier)

Ce numéro abordera la comédie dans une perspective genrée – et plus largement socio-culturelle – en se focalisant sur les acteurs/trices qui se sont illustré.e.s au cinéma et à la télévision dans un registre comique.

L'immense popularité de certaines stars comiques contraste avec la rareté des travaux qui leur sont consacrés. Hormis quelques exceptions qui concernent presque toujours des vedettes comiques masculines également (re)connues comme cinéastes et auteurs (Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati, etc.), elles continuent de susciter un moindre intérêt que leurs homologues privilégiant un registre plus « sérieux », et les performances comiques sont souvent occultées des filmographies d'interprètes rattaché.e.s principalement à d'autres genres¹. Ce statut de parent pauvre de la recherche universitaire sur les acteurs/trices, fait écho au peu de reconnaissance critique dont jouissent ces stars qui n'obtiennent que très rarement des récompenses dans le cadre de festivals de cinéma ou de cérémonies comme les Oscars ou les Césars. En mettant à l'honneur ces performances souvent délaissées (notamment en raison de l'association de la comédie au goût populaire et « vulgaire »²), ce numéro veut contribuer à souligner leur richesse et leur complexité, ainsi que l'hétérogénéité des interprètes qui se distinguent dans ce registre traversant cinéma de genre et cinéma d'auteur. En d'autres termes, il s'agira de prendre les stars comiques au sérieux.

Étudier ces acteurs/trices dans une perspective genrée permettra notamment d'éclairer la manière dont leurs performances travaillent les normes dominantes de féminité et de masculinité, ainsi que les nuances entre stéréotypes, contre-stéréotypes et anti-stéréotypes (Macé³). Du fait de sa prédilection pour les personnages de marginaux, d'excentriques ou de « raté.e.s », la comédie semble un genre cinématographique particulièrement propice à la mise en scène d'écarts aux normes de genre. Mais l'humour peut aussi bien contribuer à déstabiliser qu'à réaffirmer ces dernières. À l'intérieur de dispositifs comiques souvent ambivalents, les comédien.ne.s jouent un rôle décisif dans la perturbation et/ou la consolidation de ces normes et des rapports de domination qui leur sont liés. L'articulation des enjeux de genre avec les enjeux de race,

¹ Voir à ce sujet Ginette Vincendeau, « Brigitte Bardot, ou le « problème » de la comédie au féminin », *CiNéMAS*, vol. 22, n° 2-3, « Genre/Gender », Printemps 2012, p. 13-34.

² Pierre Bourdieu, *La Distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.

³ Éric Macé, « Des 'minorités visibles' aux néostéréotypes », *Journal des anthropologues*, Hors série, 2007, p. 69-87 ; Éric Macé, « Rions des stéréotypes », *Poli*, n° 2, 2010, p. 17-25.

d'ethnicité, de classe, de sexualité, de génération, etc. renforce la complexité idéologique des performances comiques, dont l'ambivalence permet des lectures multiples, comme le confirme l'étude de la réception des stars et de leurs performances. Celles-ci se font souvent l'expression de types sociaux et régionaux (cf. Moine⁴, Le Gras⁵ ou Vincendeau⁶) associant fortement identités de genre et identités nationales. Par ailleurs, le registre comique a longtemps été l'apanage des acteurs (format des duos masculins récurrents dans les comédies populaires françaises par exemple), ce qui invite à s'intéresser aux exceptions féminines passées autant qu'à l'émergence plus récente d'un comique féminin, favorisée par un plus grand nombre de réalisatrices et d'humoristes femmes⁷ notamment. Rares restent en effet les études qui explorent cette tradition comique féminine à la manière de celle de Kathleen Rowe⁸ sur la figure socialement, sexuellement et parfois physiquement transgressive de la « *unruly woman* », qui renoue souvent avec la dimension carnavalesque analysée par Bakhtine⁹.

Genre en séries propose ainsi de rassembler des articles portant sur des acteurs/trices qui traversent ou animent le(s) registre(s) comique(s), dans une variété de périodes historiques et d'espaces nationaux, afin de contribuer à l'analyse socio-culturelle de leur image et de leur jeu dans un numéro à la croisée des *star studies* et des études actorales. Il s'agira à la fois de revenir sur des stars ayant déjà fait l'objet de travaux importants afin d'explorer plus spécifiquement la dimension genrée de leur *persona* et de leurs performances, mais également de mettre au centre de l'analyse des acteurs/trices peu étudié.e.s, voire ignoré.e.s. En effet, ce sont principalement des comiques hollywoodiens qui ont jusqu'ici retenu la majeure partie de l'attention, au détriment de stars d'autres industries – par exemple française, indienne, hong-kongaise. D'un point de vue méthodologique, le numéro encourage les contributions articulant analyse de la *persona* de la star et de son travail expressif, ainsi que celles explorant les effets des circulations transmédiatiques, transnationales ou transgénériques des acteurs/trices de comédie.

⁴ Raphaëlle Moine, « Genre, *gender* et acteurs de seconds rôles : Pauline Carton, Saturnin Fabre et la comédie populaire des années 1930 », *Genres et acteurs du cinéma français 1930-1960*, Gwénaëlle Le Gras, Delphine Chedaleux (dir.), presses universitaires de Rennes, 2012, p. 157-171 ; Raphaëlle Moine, « Contemporary French Comedy as Social Laboratory », in *A Companion to Contemporary French Cinema*, sous la direction d'Alistair Fox, Michel Marie, Raphaëlle Moine, Hilary Radner, Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, 2015, p. 233-255 ; Raphaëlle Moine, « Stereotypes of Class, Ethnicity and Gender in Contemporary French Popular Comedy: From *Bienvenue chez les Ch'tis* (2008) and *Intouchables* (2011) to *Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?* (2014) », *Studies in French Cinema*, vol. 18, n° 1, janvier 2018, p. 36-51.

⁵ Gwénaëlle Le Gras, « Bourvil ou le tempo rubato paysan d'immédiat après-guerre », *Théorème*, Presses Sorbonne Nouvelle, tome « Voyez comme on chante ! Films musicaux et cinéphilies populaires en France (1945-1958) », revue n° 20, 2014, p. 67-74 ; Gwénaëlle Le Gras, « Bourvil ou les enjeux socioculturels du comique paysan de l'immédiat après-guerre », *Humoresques*, tome « Le Rire du pauvre », n° 40, 2014, p. 87-98.

⁶ Ginette Vincendeau, « Fernandel : de l'innocent du village à « Monsieur tout le monde », *Genres et acteurs du cinéma français 1930-1960*, Gwénaëlle Le Gras, Delphine Chedaleux (dir.), presses universitaires de Rennes, 2012, p. 133-155.

⁷ Nelly Quemener, *Le Pouvoir de l'humour. Politiques des représentations dans les médias en France*, Paris, Armand Colin, coll. Médiacultures, 2014.

⁸ Kathleen Rowe, *The Unruly Woman: Gender and the Genres of Laughter*, Austin, University of Texas Press, 1995.

⁹ Mikhaïl Bakhtine, *François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance*. Paris, Gallimard, 1970.

Les contributions pourront notamment étudier :

- La dimension genrée de la *persona* d'une star de la comédie, en la replaçant dans son contexte socio-historique de production et de réception, en la comparant à celle d'autres stars, en articulant cette analyse à celle d'autres dimensions socio-culturelles de l'image de la star (race, sexualité, classe, etc.).
- La dimension genrée du travail expressif d'un.e acteur/trice comique : analyse stylistique des performances (gestes, postures, voix, etc.) dans une perspective genrée, étude de l'évolution du jeu d'un.e acteur/rice, de son rapport à certaines traditions actorales de la comédie, de ses performances chantées et dansées dans le cas d'un.e actrice/teur de comédie musicale, etc.
- La réception d'un.e acteur/trice de comédie dans une perspective genrée (et plus largement socio-culturelle).
- Les tensions éventuelles entre la construction narrative et esthétique d'un personnage (scénario, dialogues, mise en scène, costumes, etc.) et le sens produit par l'interprétation de l'acteur/trice (le rôle de la *persona* de la star, de son jeu, etc.).
- L'usage parodique, second degré ou réflexif de la *persona* d'une star (la série *Dix pour cent*, Alain Delon dans *Astérix aux Jeux Olympiques*)
- La circulation transmédiatique d'un.e acteur/trice de comédie (cinéma, télévision, théâtre, radio, etc.) et ses effets sur la dimension genrée de son image. (François Morel, Jamel Debbouze)
- La circulation d'une star entre la comédie et d'autres genres cinématographiques. Quels sont par exemple les enjeux genrés des performances comiques de stars associées à d'autres genres cinématographiques (Greta Garbo avec *Ninotchka* et *Two-Faced Woman*, Arnold Schwarzenegger avec *Twins*, *Kindergarten Cop* et *Junior*, une partie du casting du *Grand Bain* ou Jeanne Moreau avec *Le Miraculé*, Alec Baldwin, star de cinéma, qui renoue avec le succès en vieillissant dans une série comique *30 Rock*, Gwyneth Paltrow dans *Glee*) ?
- Les effets de la circulation transnationale d'une star comique sur la dimension genrée de sa *persona* et de son jeu (par exemple Maurice Chevalier entre l'Europe et les États-Unis, Jackie Chan entre Hong Kong et les États-Unis, etc.), ou la manière dont la dimension genrée de la *persona* d'une star peut faciliter ou limiter sa circulation transnationale et/ou son succès dans d'autres pays.

Les propositions (composées d'un résumé de 500 mots environ et d'une notice biographique) sont à envoyer aux adresses gwenlegras@wanadoo.fr et sandau.jules@gmail.com pour le **31 mai 2020**.

Une réponse sera donnée mi-juin et les articles devront être rendus pour le 15 septembre 2020. Ils seront ensuite soumis à une expertise en double aveugle pour une publication du numéro au printemps 2021.

Call for papers – *Genre en séries : cinéma, télévision, médias*, n°13, Spring 2021

Gender and comedy: stars, performances, characters

Issue editors:

Gwénaëlle Le Gras (Bordeaux Montaigne) and Jules Sandeau (Paul Valéry Montpellier 3)

This issue will address comedy from a gender and, more broadly, cultural perspective, focusing on the actors and actresses who have starred in comic films and television.

The immense popularity of some comedy stars is in stark contrast with the relatively few books and articles about them. There are some exceptions, almost always about male comic stars who are also renowned as filmmakers and auteurs (Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati, etc.), yet comic stars consistently attract less interest than their more “serious” counterparts. Comic performances are often left out of or ignored in filmographies of actors who specialize in other genres¹⁰. This « ugly duckling » status in the realm of academic research on actors and actresses echoes the lack of critical recognition these stars receive. They rarely win awards at film award ceremonies like the Oscars or the Césars. By paying attention to these often ignored performances (partly because comedy is associated with popular and “low” culture¹¹), this issue wishes to draw attention to their richness and complexity, as well as the heterogeneity of the actors and actresses who excel in a range that spans both genre and arthouse cinema. In other words, this issue will be about taking comic stars seriously.

Studying these actors and actresses from a gendered perspective will allow us to shed light on the way their performances define and redefine the dominant norms of masculinity and femininity. It will also allow us to clarify the nuances between stereotypes, counter-stereotypes and anti-stereotypes (Macé¹²). Because it often focuses on marginal, eccentric or “loser” characters, comedy seems to be particularly fertile ground for showing deviations from gender norms. However, humour can both contribute to destabilizing these norms or, on the contrary, strengthening them. Within an often ambivalent comical set-up, comedians play a key part in the disruption and/or the consolidation of these norms and the power relations that are inherently linked to them. Articulating gender issues with race, ethnicity, class, sexuality, generational issues etc. reinforces the ideological complexity of comedy performances, the ambivalence of

¹⁰ See Ginette Vincendeau, « Brigitte Bardot, ou le « problème » de la comédie au féminin », *CiNéMAS*, vol. 22, n° 2-3, « Genre/Gender », Spring 2012, p. 13-34.

¹¹ Pierre Bourdieu, *La Distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.

¹² Éric Macé, « Des ‘minorités visibles’ aux néostéréotypes », *Journal des anthropologues*, Hors série, 2007, p. 69-87 ; Éric Macé, “Rions des stéréotypes », *Poli*, n° 2, 2010, p. 17-25.

which allows for multiple readings, as is confirmed by reception studies of star performances. Comic performances are often the expression of social and regional types (cf Moine¹³, Le Gras¹⁴ or Vincendeau¹⁵) that strongly associate gender identities with national ones. Equally, comedy was for a long time dominated by actors (for example the male duos so frequent in popular French comedies). This leads us to focus on past female exceptions as well as the more recent emergence of the female comic, which has come about among other things because of a greater number of female directors and stand-up comics¹⁶. Studies that explore this tradition of female comedy, in the manner of Kathleen Rowe's¹⁷ work on the "unruly woman" (a figure that is socially, sexually and at times physically transgressive, and which often ties in to the carnivalesque dimension analyzed by Bakhtin¹⁸), remain rare.

Genre en Series wishes therefore to publish articles about actors and actresses that either star in or simply pass through the comedic range, in a variety of historical periods and national contexts, in order to contribute to the cultural analysis of their image and performance in an issue mixing both star studies and acting studies. We wish to revisit those stars having already been studied extensively in order to explore the gendered dimension of their persona and performances, but also to analyze those who have been marginalized, or even completely ignored. Indeed, most studies have focused on Hollywood comics or marginalized comics from other film industries, for example from France, India, or Hong-Kong. From a methodological stand-point, this issue wishes to encourage articles articulating the analysis of the star's persona with their expressive work. It also wishes to encourage articles exploring the transmedia, transnational or transgeneric paths of the comic actors and actresses.

Contributions may focus on the following:

¹³ Raphaëlle Moine, "Genre, *gender* et acteurs de seconds rôles : Pauline Carton, Saturnin Fabre et la comédie populaire des années 1930 », *Genres et acteurs du cinéma français 1930-1960*, Gwénaëlle Le Gras, Delphine Chedaleux (dir.), presses universitaires de Rennes, 2012, p. 157-171 ; Raphaëlle Moine, « Contemporary French Comedy as Social Laboratory », in *A Companion to Contemporary French Cinema*, supervised by Alistair Fox, Michel Marie, Raphaëlle Moine, Hilary Radner, Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, 2015, p. 233-255 ; Raphaëlle Moine, « Stereotypes of Class, Ethnicity and Gender in Contemporary French Popular Comedy: From *Bienvenue chez les Ch'tis* (2008) and *Intouchables* (2011) to *Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?* (2014) », *Studies in French Cinema*, vol. 18, n° 1, janvier 2018, p. 36-51.

¹⁴ Gwénaëlle Le Gras, « Bourvil ou le tempo rubato paysan d'immédiat après-guerre », *Théorème*, Presses Sorbonne Nouvelle, tome « Voyez comme on chante ! Films musicaux et cinéphilies populaires en France (1945-1958) », revue n° 20, 2014, p. 67-74 ; Gwénaëlle Le Gras, « Bourvil ou les enjeux socioculturels du comique paysan de l'immédiat après-guerre », *Humoresques*, tome « Le Rire du pauvre », n° 40, 2014, p. 87-98.

¹⁵ Ginette Vincendeau, « Fernandel : de l'innocent du village à « Monsieur tout le monde », *Genres et acteurs du cinéma français 1930-1960*, Gwénaëlle Le Gras, Delphine Chedaleux (dir.), presses universitaires de Rennes, 2012, p. 133-155.

¹⁶ Nelly Quemener, *Le Pouvoir de l'humour. Politiques des représentations dans les médias en France*, Paris, Armand Colin, coll. Médiacultures, 2014.

¹⁷ Kathleen Rowe, *The Unruly Woman: Gender and the Genres of Laughter*, Austin, University of Texas Press, 1995.

¹⁸ Mikhaïl Bakhtine, *François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance*. Paris, Gallimard, 1970.

- The gendered aspect of a comedy star's persona, by placing it in the socio-historic context of its production and reception, by comparing it to that of other stars, by articulating this analysis with other cultural aspects of the star's image (race, sexuality, class, etc.).
- The gendered aspect of a comedy actor or actress' expressive work: stylistic analysis of their performances (gestures, posture, voice, etc.) from a gender view-point, study of the evolution of an actor or actress's acting style, of their links with different comedy acting methods and traditions, of their singing and dancing performances if the actor/actress specializes in musical comedy, etc.
- The reception of a comedy actor/actress from a gender (and more widely cultural) perspective.
- The possible tensions between the narrative and esthetic construction of a character (story, dialogue, directing, costume, etc.) and the meaning produced by the actor's or actress's performance (the role of the star's persona, their acting, etc.).
- The parodic, ironic or reflexive use of a star's persona (the series *Dix pour Cent*, Alain Delon in *Asterix at the Olympic games*)
- The transmedia development of a comic actor or actress (cinema, television, theatre, radio, etc.) and its effects on the gendered dimension of their image (Francois Morel, Jamel Debbouze, etc.)
- The circulation of a star between comedy and other cinematographic genres. What is at stake, in terms of gender, in the comic performances of stars generally associated with different genres (Greta Garbo in *Ninotchka* and *Two-Faced Woman*, Arnold Schwarzenegger in *Twins*, *Kindergarten Cop* and *Junior*, part of the casting of *Le Grand Bain* or Jeanne Moreau in *Le Miraculé*, Alec Baldwin, cinema star, renewing with success as he gets older in the comedy series *30 Rock*, Gwyneth Paltrow in *Glee*)?
- The effects of transnational circulation of a comedy star on the gendered aspects of his/her persona and performance (for example Maurice Chevalier moving between Europe and the US, Jackie Chan between Hong-Kong and the US, etc.), or the way the gendered facet of a star's persona can help or restrict their transnational circulation and/or success in other countries.

Proposals (abstract of 500 words along with a short biography) are to be sent to gwenlegras@wanadoo.fr and sandeau.jules@gmail.com before **May 31, 2020**.

A response will be given mid-June, and the finished articles are to be submitted by September 15, 2020. They will then be subject to double-blind peer review. The issue will be published in spring 2021.