

helene.marquie@univ-paris8.fr

Professeure 18ème section CNU

Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Département d'Études de genre
Laboratoire d'études de genre et sexualité LEGS, UMR 8238, Université de Paris 8, Université de Nanterre, CNRS
Associée au HAR Histoire des Arts et des Représentations - Université de Nanterre EA 4414

ORCID : [0000-0003-2313-299X](https://orcid.org/0000-0003-2313-299X)

Danseuse et chorégraphe de danse contemporaine.

Recherche	1
Parcours dans l'enseignement et la recherche	3
Publications	4
Responsabilités	12
Activités pédagogiques.....	13

Recherche

- Danse, arts vivants et genre.
- Histoire culturelle et esthétique de la danse XIXe-XXIe siècles.
- Corps, genre : constructions, représentations, discours, approches croisées entre arts vivants et études de genre.
- Analyse de productions chorégraphiques.
- Articulations entre esthétique(s), politique et idéologies.
- Processus de création, imaginaire.

Recherches actuelles

- Histoire culturelle et historiographie de la danse spectaculaire de 1871 à 1919 en France :
  - Modalités d'hybridation et de circulation entre formes académiques et formes nouvelles, entre danses sociales, ballet et danses dites « modernes », bals publics, théâtres et music-halls ou cafés-concerts. Modernités en présence.
  - Contours d'une profession émergente pour les femmes : maîtresse de ballet. Approche prosopographique et analyse des parcours d'un corpus d'une centaine de danseuses devenues maîtresses de ballet, et de leurs activités (chorégraphes, pédagogues, théoriciennes, historiennes ou syndicalistes).
  - Étude spécifique de certains établissements et de leurs productions chorégraphiques : Opéra-Comique, Apollo, Scala à Paris, Théâtre Graslin à Nantes, Grand Théâtre de Dijon, vie balnéaire aux Sables d'Olonne.
  - Conditions de vie et de travail des artistes de la danse, émergence des contestations sociales, premiers syndicats de la danse (1904-1905 et 1908)
  - Articulations entre réalités et représentations de la danse au XIXe siècle et dans son historiographie. Idéologies à l'œuvre dans l'historiographie de la danse.
- Analyse des rapports sociaux de sexe et des effets du genre dans la danse actuelle
  - Repérage des dispositifs de genre favorisant inégalités et discriminations.
  - Analyse de productions spectaculaires. Effets – positifs ou pervers – engendrés par la médiatisation de concepts et de théories du genre dans l'espace du spectacle vivant.
  - Représentations symboliques genrées des pratiques et des paramètres esthétiques, notamment au travers de l'analyse des discours de la postmodernité.

Participation à des réseaux et groupes de recherche

Actuellement :

Programme « Les femmes de l'Opéra-Comique », initié en 2019 par le Théâtre de l'Opéra-Comique et l'IREMus (Institut de recherche en Musicologie UMR 8223) : 4 colloques réalisés, un cinquième prévu en 2023. Deux ouvrages *Les Femmes de l'Opéra-Comique*, volumes 1 et 2, codirigés par Florence Launay, Raphaëlle Legrand et Hélène Marquié, à paraître aux Presses universitaires de Rennes. Un deuxième programme, « La danse à l'Opéra-Comique de la Foire à nos jours » débutera en 2022-2023, premier colloque en juin 2023.

Coconstruction avec le Conservatoire à rayonnement régional de Paris d'un projet large prévu sur l'année 2023-2024, incluant la reconstitution (musique, chant et danse) d'une opérette de 1910, basée sur la découverte de cahiers chorégraphiques, un séminaire ouvert, des actions pédagogiques, un colloque et une exposition.

Contribution au projet AVISA « Historiciser le harcèlement sexuel à travers l'Europe », (DYPAC Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, SLAM Université d'Évry, Centre Pierre Naville, MSH Paris Saclay, SAGEF, SIEFAR), et participation au montage d'un projet ANR.

Coporteuse avec Charlotte Foucher (CR CNRS LEGS) de l'axe « Genre, création artistique et matrimoine » au sein du projet « Genre et transmission – Pour une autre archéologie du genre » financé de 2016 à 2019 par la COMUE Université Paris Lumières.

Membre de l'ACD, Association des Chercheurs en Danse, depuis 2008.

Membre depuis 2008 de la SDN, Society of dix-neuviémistes, Royaume-Uni.

Membre depuis 2004 de l'atelier de recherche « La danse comme objet anthropologique », CNRS/Paris 1/EPHE/Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand 2 / Université de Nanterre.

Membre de Mnémosyne, Association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre.

Parcours dans l'enseignement et la recherche

Diplômes

- **Habilitation à diriger des recherches**, *Danse et genre : un espace de recherche à déployer*, Arts vivants, dominante danse, 2014, Université de Nice Sophia Antipolis. Garante Marina NORDERA. 3 volumes.

- *Danse et genre : épistémologie d'un espace de recherche* (mémoire de synthèse) <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01551613>

- *Histoire et esthétique de la danse de ballet au XIXe siècle - Quelques aspects au prisme du genre, féminisation du ballet et stigmatisation des danseurs.* <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01551635>

- *Représentations du genre dans la danse contemporaine au tournant du XXIe siècle (1995-2005 et 2005-2012).*

- **Doctorat** en esthétique, sciences et technologie des arts, spécialité danse, 2000, Université de Paris 8. Mention très honorable avec les félicitations du jury. 2 volumes, 960 p.

Métaphores surréalistes dans des imaginaires féminins. Quêtes, seuils et suspensions ; souffles du surréel au travers d'espaces picturaux et chorégraphiques.

Parcours dans les œuvres de Leonora Carrington, Leonor Fini, Dorothea Tanning, Martha Graham, Doris Humphrey et Carolyn Carlson.

- **DEA** de paléontologie, Laboratoire de Paléontologie des Vertébrés et de Paléontologie humaine, Université de Paris VI Pierre et Marie Curie.

- **Agrégation** et CAPES de **Sciences naturelles** (Sciences de la vie et de la terre).

- **École Normale Supérieure** de Fontenay-aux-Roses.

Parcours

➤ Professeure au département d'études de genre de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, profil « arts et genre », avril 2018 - actuel.

➤ 2010-2018 : Maîtresse de conférences au département d'études de genre de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.

➤ De 2008-2009 à 2010-2011. Vacataire chargée de cours en communication et expression, Licence professionnelle banque et assurances, IUT techniques de commercialisation, Université Paris Est Créteil.

➤ Université de Nice Sophia Antipolis, Arts du spectacle, danse. A.T.E.R. et P.R.A.G. 2003-2005.

➤ Université de Reims, Faculté de droit, master de Droit public et de science politique, volet professionnel, spécialité « Conseiller/e - Médiateur/e, genres et sexualités ». Chargée de cours de 2002-2006.

- Enseignement de la biologie à SUP-SANTÉ, Institut supérieur de préparation aux concours paramédicaux.
- Cours d'anatomie fonctionnelle et physiologie au centre de formation au Diplôme d'État pour l'enseignement de la danse du G.A.D.D.J.E.
- Enseignement de biologie et de géologie dans le secondaire

Publications

Ouvrages

- *Non, la danse n'est pas un truc de filles – Essai sur le genre en danse*, Toulouse, l'Attribut, 2016.
- *Métaphores surréalistes dans des imaginaires féminins. Quêtes, seuils et suspensions ; souffles du surréel au travers d'espaces picturaux et chorégraphiques. (Parcours dans les œuvres de Leonora Carrington, Leonor Fini, Dorothea Tanning, Martha Graham, Doris Humphrey et Carolyn Carlson)*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2002, 2 volumes.

Directions d'ouvrages collectifs

- DUHAUTPAS Frédéric, FOUCHER ZARMANIAN Charlotte, MARQUIÉ Hélène (dir.), *Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions et réseaux féminins et féministes*, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2022.
- BURCH Noël, MARQUIÉ Hélène (dir.), *Émancipation sexuelle ou contrainte des corps ?*, Paris, L'Harmattan, 2006.

Directions d'ouvrages collectifs en cours de publication

LAUNAY Florence, LEGRAND Raphaëlle, MARQUIÉ Hélène (dir.), *Les Femmes de l'Opéra-Comique 1*, Presses Universitaires de Rennes.

DUHAUTPAS Frédéric, MARQUIÉ Hélène (dir.), *Genre et musique*, Paris, l'Harmattan.

Direction de numéros de revues

- MARQUIÉ Hélène, PRÉHER Gérald (dir.), *La Vocation, Résonances* 15, 2016, Université de Paris 8.
- MARQUIÉ Hélène, Marina NORDERA (dir.), *Recherches en danse 3, Perspectives genrées sur les femmes dans l'histoire de la danse*, sur revues.org, janvier 2015, URL <https://journals.openedition.org/danse/837>.
- MARQUIÉ Hélène, PRÉHER Gérald (dir.), *Le Secret 2, Résonances* 14, 2013, Université de Paris 8.
- MARQUIÉ Hélène, PRÉHER Gérald (dir.), *Le Secret 1, Résonances* 13, 2012, Université de Paris 8.

Chapitres d'ouvrages collectifs

- « Élaborer et transmettre une culture de la danse : initiatives singulières et synergie collective (France 1871-1914) », in *Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions et réseaux féminins et féministes*, FOUCHER Charlotte, MARQUIÉ Hélène, DUHAUTPAS Frédéric (dir.), Presses universitaires de Paris Nanterre, 2022, pp. 135-155.
- “Exoticism and the Threat of Contagion: Danger or Therapy for Decadent Dance”, in *French Decadence in Global Context: Colonialism and Exoticism*, Jennifer YEE (ed.), Liverpool University Press, 2022, pp. 197-221.

- « Des dieux de la danse aux affreuses danseuses du sexe masculin : presse et féminisation symbolique de la danse », in *Masculin/Féminin dans la presse du XIXe siècle*, Christine PLANTÉ, Marie-Ève THERENTY (dir.), Presses universitaires de Lyon, 2022, pp. 181-197.
- « Lever de rideau sur le premier syndicat de danseuses en France (1904-1909) », in Elsa CHAARANI LESOURD, Laurence DENOZ, Sylvie THIÉBLEMONT-DOLLET (dir.), *Pleins feux sur les femmes (in)visibles*, Nancy, PUN - Éditions Universitaires de Lorraine, 2021, pp. 349-362.
- « Le genre dans la danse actuelle : des 'jeux de genre' aux questions sociales », in *Danse et politique : luttes, corporéités, performativités*, Anne PELLUS (dir.), Éditions universitaires de Dijon, 2021, pp. 147-160.
- « Genre et politique culturelle de Jack Lang », in *Les Années Lang. Dictionnaire critique des politiques culturelles, 1981-1993*, Vincent MARTIGNY, Laurent MARTIN, Emmanuel WALLON (dir.), Paris, La Documentation française, 2021, pp. 82-86.
- « 'Il y a un moment où il faut choisir d'exister'. Les labyrinthes de Marie Danielle Koechlin », in *Artistes Femmes : Les formes de l'engagement*, FORERO MENDOZA Sabine, PEYRAGA Pascale (dir.), Pau, PUPPA, « Espaces, Frontières, Métissages » 14, 2021, pp. 61-72.
- « Effervescence et expérimentations, une nouvelle vitalité de la danse en France à la fin du XIXe siècle », in *Nouvelle histoire de la danse en Occident. De la préhistoire à nos jours*, Laura CAPPELLE (dir.), Paris, Seuil, 2020, pp. 143-155.
- « Réflexions sur le dionysiaque dans la danse au tournant des XIXe et XXe siècles », in *Danse et dionysiaque. Histoire, héritages, métamorphoses*, Renaud BRET-VITTOZ, Élise VAN HAESBROECK, Nathalie VINCENT-ARNAUD (dir.), EUD, Éditions universitaires de Dijon, 2020, pp. 53-63.
- « Décadence, gender et genre chorégraphique - Aléas et paradoxes du discours nationaliste dans la danse à la fin du XIXe siècle », in *La Danse théâtrale en Europe. Identités, altérités, frontières*, Arianna Béatrice FABBRICATORE (dir.), Paris, Hermann, 2019, pp. 273-286.
- « Repenser le genre chez Judith Butler au prisme des arts vivants », in *Corps troublés. Approches esthétiques et politiques des arts et de la littérature*, Muriel PLANA, Frédéric SOUNAC (dir.), Éditions Universitaires de Dijon, « Sociétés », 2018, pp. 79-89.
- « Le genre/gender comme rituel : un nouveau genre dans la performance et danse contemporaine », in *Performing Rituals*, Bruno SIBONA (dir.), Louvain-la-Neuve, Éditions EME, « Esthétique et spiritualité », 2017, pp. 159-182.
- « Artistes et critiques : une co-construction du 'gender' en 'genre' chorégraphique légitimé dans les revues *Art press* et *Mouvement* (1995-2015) », in *Du genre dans la critique d'art / Gender in Art Criticism*, Marie BUSCATTO, Mary LEONTSINI, Delphine NAUDIER (dir.), Paris, Éditions des Archives contemporaines, 2017, pp. 47-61.
- « Arts du spectacle - Danse », Chapitre 6 in *La Différence des sexes – Questions scientifiques, pièges idéologiques*, Nicolas MATHEVON, Éliane VIENNOT (dir.), Paris, Belin, 2017, pp. 151-170.
- « Le philosophe, le psychanalyste, la danse et le féminin », in *Misogynie. Enjeux politiques et culturels*, Maurice DAUMAS, Nadia MEKOUAR-HERTZBERG (dir.), Pau, PUPPA Presses Universitaires de Pau et des Pays de l'Adour, 2016, pp. 101-115.
- « Le genre en danse, un concept pertinent et des effets pervers », in *Le Genre, effet de mode ou concept pertinent ?*, Nadia MÉKOUAR-HERTZBERG, Nadine LAPORTE, Florence MARIE (dir.), Bern, Peter Lang, 2016, pp. 147-160.
- « Corps dansant, sexe et genre », in *Mon corps a-t-il un sexe ?*, Evelyne PEYRE, Joëlle WIELS (dir.), Paris, La Découverte, « Recherches », 2015, pp. 160-170.
- « Une pratique chorégraphique : l'interdisciplinarité dans les études en danse », in *Enjeux et Positionnements de l'Interdisciplinarité – Positioning Interdisciplinarity*, Claudine ARMAND,

Vanessa Boulet, David TEN EYCK (dir.), Nancy, PUN – Éditions universitaires de Lorraine, 2014, pp. 35-52.

- « Déséquilibre des normes ? Stabilité du genre dans l'univers de Pina Bausch », in *Marges et territoires chorégraphiques de Pina Bausch*, Hélène CAMARADE, Marie-Lise PAOLI (dir.), Paris, L'Arche, 2013, pp.98-111.
- « Entrez dans la danse, créez de la danse ! - Maîtresses de ballet à la Belle Époque », in *La Belle Époque des femmes ? 1889-1914*, textes réunis par François LE GUENNEC et Nicolas-Henri ZMELTY, Paris, L'Harmattan, 2013, pp. 75-88.
- « Danses d'Ariane et quêtes de nouveaux sens : *Errand into the Maze* de Martha Graham », in *Le Minotaure*, Catherine d'HUMIÈRES, Rémy POIGNAULT (dir.), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2013, pp. 263-274.
- « Corps et mouvement : subvertir le genre par la danse », in *Women Matter / Femmes Matières – French and Francophone Women and the Material World*, Maggie ALLISON, Imogen LONG (Eds.), Peter Lang, 2013, pp. 5-19.
- « Du notateur à l'auteur : chorégraphe au XIXe siècle », in *Vivre de son art. Histoire du statut social de l'artiste XVe-XXIe siècle*, Agnès GRACEFFA (dir.), Paris, Hermann, coédition SmartFr, Bruxelles, 2012, pp. 77-88.
- « L'étincelle qui cherche la poudrière », in *Révolution, Art et Mutation – Autour de la révolution tunisienne*, Éliane CHIRON, Mohamed ZINELABIDINE (dir.) Les Éditions du CRAV / Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2012.
- « Des barricades de 1830 à la Révolte des femmes », in *Le Spectacle de l'histoire*, Stéphane HAFEMAYER, Benoît MARPEAU, Julie VERLAINE (dir.), Presses Universitaires de Rennes, 2012, pp. 129-142.
- « Corps intimes dans l'avant-garde chorégraphique », in *L'Intime, le privé, le public dans l'art contemporain*, Éliane CHIRON, Anaïs LELIÈVRE (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, « Arts plastiques » – 8, 2012, pp. 207-213.
- « Le genre, un outil épistémologique pour l'historiographie de la danse », in *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, 2011, pp. 211-222.
- « Sens kinesthésique et sens de l'humour : les sens de l'humour dans la danse des femmes », in *Création au féminin, Volume 4 : Les Humeurs de l'humour*, Marianne CAMUS (dir.), Éditions Universitaires de Dijon, 2010, pp. 223-233.
- « Dance and Feminism: Some Reflections on French and Anglo-Saxon Approaches », in *Comparative Patriarchy and American Institutions: The Language, Culture, and Politics of Liberalism*, Francis McCOLLUM FEELEY (dir.), Cambridge Scholars Publishing, 2010, pp. 254-273.
- « Prométhée est-il un héros dansant ? Contraintes et expressions du mythe dans la danse », in *Créatures et créateurs de Prométhée*, Claudine ARMAND, Pierre DEGOTT, Jean-Philippe HERBERLÉ (dir.), Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2010, pp. 301-318.
- « Danse et féminisme : réflexions sur les approches françaises et anglo-saxonnes », in *Le Patriarcat et les institutions américaines – Études comparées*, Francis McCOLLUM FEELEY (dir.), Grenoble, Presses Universitaires de Savoie, 2009, pp. 261-280.
- « À la recherche de l'animal qui danse, ou l'invention de nouveaux corps dansants », in *Notre animal intérieur et les théories de la créativité*, Daniel SIBONA (dir.), Paris, L'Harmattan, 2009, pp. 121-138.
- « *Dispositif trouble* : When what is said is not what is shown », in *Dance Discourses: Keywords for Methodologies in Dance Research*, Marina NORDERA, Susanne FRANCO (dir.), New York, London, Routledge, 2007, pp. 236-250.

- « Conquêtes et enjeux pour les femmes dans un territoire de paradoxes : la danse », in *Profession : créatrice. La place des femmes dans la création artistique*, Agnese FIDECARO, Stéphanie LACHAT (dir.), Antipodes, Lausanne (Suisse), 2007, pp. 147-169.
- « Pour sortir le corps d'un imaginaire androcentré : impasses et stratégies », in *Création au féminin – Volume 2 : Arts visuels*, Marianne CAMUS (dir.), Éditions Universitaires de Dijon, 2006, pp. 15-25.
- « Émancipation sexuelle ou contrainte des corps ? Introduction », in *Émancipation sexuelle ou contrainte des corps ?*, MARQUIÉ Hélène, BURCH Noël (dir.), L'Harmattan, Paris, 2006, pp. 9-23.
- « Sexualité et transgression : images de chorégraphes femmes en France », in *Émancipation sexuelle ou contrainte des corps ?*, MARQUIÉ Hélène, BURCH Noël (dir.), L'Harmattan, Paris, 2006, pp. 47-68.
- « Dispositif trouble : quando ciò si dice non è ciò che si mostra », in *I discorsi della danza. Parole chiave per una metodologia della ricerca*, Marina NORDERA, Susanne FRANCO (dir.), Turin (Italie), UTET Libreria, 2005 (UTET, 2007, 2e éd.), pp.283-300.
- « Danse et performance : quels corps aujourd'hui, pour quels combats ? », *Fureur et jubilation*, Bagdam Espace Édition, Toulouse, 2004, pp. 101-115.
- « Imaginaires et corps : perspectives et enjeux des recherches sur le genre et recherches féministes en danse », in *Le Genre comme catégorie d'analyse - Sociologie, histoire, littérature*, Dominique FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, Christine PLANTE, Michèle RIOT-SARCEY, Claude ZAIDMAN (dir.), L'Harmattan / RING, Paris, 2003, pp. 167-179.
- « Voie du corps et voix de femmes : du singulier à l'universel dans la danse de Martha Graham », in *Écritures de femmes et autobiographie 1*, Ginette CASTRO, Marie-Lise PAOLI (dir.), Créativité et Imaginaire des Femmes, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Pessac, 2001, pp. 247-263.
- « Les jeux de la nature dans la danse moderne/contemporaine », in *Femme et Nature 2*, Créativité et Imaginaire des Femmes, Ginette CASTRO, Marie-Lise PAOLI (Dir.), Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Talence, 1999, pp. 17-31.

Articles soumis et accepté pour des ouvrages collectifs à comité de lecture

- « Faire danser l'animal ou danser l'animal, traversée de questions esthétiques », in *Mondes animaux, Mondes artistiques*, Marie PELÉ, Marie RENOUÉ (dir.), Pau, PUPPA Presses Universitaires de Pau et des Pays de l'Adour, octobre 2022.
- « Une profession nouvelle pour les femmes : entrée en scène des maîtresses de ballet en France (1871-1919) », in *Femmes de spectacle d'hier à aujourd'hui*, FIX Florence, PONZETTO Valentina (dir.), Peter Lang, octobre 2022.
- « (Re)produire, (re)présenter et transmettre : corps féminins de la danse à la fin du XIXe siècle », in *Présences et représentations du corps des femmes dans la littérature et les arts : Reproduction, jouissance & pouvoir*, Florence FIX, Muriel PLANA (dir), EUD, Éditions universitaires de Dijon.
- « L'Opéra-Comique et ses maîtresses de ballet : une institution pionnière (1876-1930) », in *Les Femmes de l'Opéra-Comique*, LAUNAY Florence, LEGRAND Raphaëlle, MARQUIÉ Hélène (dir.), Presses Universitaires de Rennes.
- « Mariquita, une chorégraphe de la modernité à l'Opéra-Comique », in *Les Femmes de l'Opéra-Comique*, LAUNAY Florence, LEGRAND Raphaëlle, MARQUIÉ Hélène (dir.), Presses Universitaires de Rennes.
- « 40 ans de danse à la Scala, 1874-1914 », in *Les Mille et une nuits de la Scala*, Romain PIANA, Jean-Claude YON (dir.).
- « Stratégies, nécessités et hasards : être maîtresse de ballet à la fin du XIXe siècle. Mobilités et recompositions d'un champ artistique et social », in *Traversées : carrières, genre, circulations*, Marina NORDERA, Sarah ANDRIEU (dir.).

Articles de revues à comité de lecture

- « Danse et genre / genre et danse : déploiement d'un espace de recherches », *Résonances* 17 BOUTENBAT Hanane, GENTY Stéphanie (dir.), « Hommage à Claude Cohen-Safir », 2017-2020, pp. 233-248.
- « 'Le prestige de l'Opéra couvre tout'. Les coulisses de la danse à l'Opéra Garnier, 1875-1914 », *Histoire des coulisses, Revue d'Histoire du Théâtre*, 281, janv-mars 2019/1, pp. 73-86.
- « Études de genre et histoire culturelle de la danse : retour sur un dialogue récent en France », *L'Histoire culturelle au prisme des Studies*, Sophie CROISY, Lise GUILHAMON, François ROBINET, Brigitte ROLLET (dir.), *Diogène*, 258-259-260, 2017/2-3-4, 2019, pp. 60-70.
- « 'D'excellentes personnes assez obscures' - Lecture critique de l'histoire et de l'historiographie de la danse à la fin du XIXe siècle », *Genre et arts vivants*, Raphaëlle DOYON, Pierre KATUSZEWSKI (dir.), *Horizons/Théâtre* n° 10-11, juillet 2018, Presses Universitaires de Bordeaux, pp. 280-294.
- « Statut, esthétique et genre : trajet de la danse de ballet au travers du XVIIIe siècle français », *Le Monde français du dix-huitième siècle: Vol. 2 : Iss. 1*, Servanne WOODWARD (Ed.), mis en ligne le 25 juillet 2017, <http://ir.lib.uwo.ca/mfds-ecfw/vol2/iss1/3>
- avec Marina NORDERA, « Éditorial », *Perspectives genrées sur les femmes dans l'histoire de la danse*, Hélène MARQUIÉ, Marina NORDERA (dir.), *Recherches en danse* n° 3, mis en ligne le 01 janvier 2015, URL : <http://danse.revues.org/986>.
- « Enquête en cours sur Madame Stichel (1856-1942) : quelques pistes de réflexion », *Perspectives genrées sur les femmes dans l'histoire de la danse*, Hélène MARQUIÉ, Marina NORDERA (dir.), *Recherches en danse* n° 3, mis en ligne le 01 janvier 2015, URL : <http://danse.revues.org/974>.
- « Regard rétrospectif sur les études en danse en France », *Recherches en danse* n° 1, 2014, mis en ligne le 13 février 2014. URL : <http://danse.revues.org/619>.
- « Sources et fondements d'une essentialisation féminine de la danse », *Penser l'origine II*, Claude COHEN-SAFIR, Gerald PREHER (dir.), *Résonances*, n° 12 octobre 2011, pp. 65-83.
- « Jeux de genre(s) dans la danse contemporaine », *Les Rapports de sexes sont-ils solubles dans le genre ?* Annie BENVENISTE, Adelina MIRANDA (dir.), *Journal des Anthropologues* 124-125, 2011, pp. 287-309. <https://journals.openedition.org/jda/5853>
- « D'un univers à l'autre : le ballet romantique », *Trans(e)*, Christine MARCANDIER, Vincent VIVÈS (dir.), *Insignis* n° 1, Aix-en-Provence, mai 2010, pp. 75-90, <http://s2.e-monsite.com/2010/05/29/67533724insignis-numero-1-trans-e-complet-pdf.pdf>
- « 'On peut s'étonner de son succès vraiment considérable et persistant' », *La Reconnaissance, Résonances*, n° 10, octobre 2008, Paris, pp. 107-124.
- « Genre et danses : quelques problématiques », *Genre et identité - Épistémologie et méthodologie*, Yvonne GUICHARD-CLAUDIC (dir.), *Cahiers de l'ARS* n° 4, décembre 2007, pp. 123-141.
- « Asymétrie des genres et apories de la création : peut-on sortir d'un imaginaire androcentré ? », *Labrys - Études féministes* n°3, janvier/juin 2003, http://www.labrys.net.br/labrys3/web/fran/helene2.htm#_ftn1 « Assimetria de gêneros e aporias da criação: como sair de um imaginário androcêntrico?», Tradução : Tania Navarro Swain, <http://www.labrys.net.br/labrys3/web/bras/helene1.htm>.
- « Occuper l'espace, inventer l'espace... les espaces de la danse ont-ils un genre ? », *Les Femmes et l'espace, Résonances* n° 7 septembre 2003, Paris, pp. 205-223.
- « Recherche féministe et recherche en danse : les enjeux de corps créateurs », *Chronique Féministe* 83-85, septembre 2002 / février 2003, Université des femmes, Bruxelles (Belgique), pp. 91-96.

Article soumis et acceptés dans une revue à comité de lecture

- « Cours de chorégraphie et leçons de danse, pour les artistes, les gens du monde et les autres. Un nouvel enseignement de la danse en France avant la Première Guerre mondiale », *Danse et éducation*, Patrick GERMAIN-THOMAS, Joëlle VELLETT (dir.), *Recherches en danse* n° 11, 2022.
- « Tresser engagements esthétique et politique », *Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento* « *I'm not your (dead) latina* ». Ana Mendieta. *Survivances esthétiques et politiques*, CASTRO Idoli, KERFA Sonja (dir.).
- « Chorégrapheur du singulier au multiple : Entretien avec Véronique Frélaud », *Recherches en danse*.

Articles de revues généralistes et de médiation (sélection)

- « Le Lac des cygnes, modèle du genre ? », in *Le Lac des cygnes - Radhouane el Meddeb*, Strasbourg, Les programmes de l'Opéra national du Rhin, 2019, pp. 34-37.
- « Ce que le genre fait à la danse... et réciproquement », *Les Zindigné(e)s* n° 38, octobre 2016, pp. 22-25.
- « Engagements chorégraphiques : danse, féminisme et politique » et contribution au dossier « Danse et féminisme », *Clara Magazine* 11 n° 140, novembre/décembre 2013, pp. 11-19.
- « Danser animal », *Hétérograph*, Numéro 10 / Automne 2013, pp. 82-87.
- « Chorégraphe au XIXe siècle, en France : une période charnière », in *Synthèse Journées de réflexion*, Paris, Micadanses, 2012.
- « Corps, rôles et apparences », communication au colloque « Les normes de genre dans la création contemporaine : reproduction/déconstruction », Centre Pompidou, février 2010, *LesbiaMagazine* n° 305, octobre 2010, pp. 20-25.
- « Danser : un travail permanent, une visibilité intermittente », in *Synthèse Journées de réflexion* 2006, Micadanses, Paris, 2007, pp. 34-46.
- « Les femmes et la création chorégraphique en France : situation actuelle et mise en perspective », *Diplômées*, Revue de l'Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU), n° 207, décembre 2003, Paris, pp.193-199.
- « Mythes et utopies chez les 'femmes surréalistes' », *Lunes*, Hors série n°2 : *Femmes & Art au XXe siècle : le temps des défis*, Paris, 2000, pp. 51-75.

Autres textes disponibles sur Internet (sélection)

- « Barbara et Anne Sylvestre : un matrimoine », Université *Barbara - Anne Sylvestre : Deux femmes qui chantent*, organisée par le Hall de la Chanson, la Villette, 2017, Paris, <http://www.lehall.com/docs/Matrimoine.pdf>.
- « Chorégraphe au XIXe siècle, en France : une période charnière », intervention à la journées de réflexion, Micadanses, Paris, 19 octobre 2011, sur le site du syndicat Chorégraphes Associés, http://www.choregraphesassocies.org/base/IMG/pdf_comptereendu_helenemarquie.pdf
- « Des 'dieux de la danse' aux 'affreuses danseuses du sexe masculin' », intervention au colloque international *Masculin/Féminin dans la presse du XIXe siècle*, 24-26 novembre 2010, Lyon, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01429091>
- « Engagements chorégraphiques : danse, féminisme et politique », communication au colloque international *Femmes, création, politique*, Cerisy-La-Salle, 2 au 12 août 2008, <https://hal.archives-ouvertes.fr/ujm-00607658v1>
- « Femmes et danses : émancipations, conquêtes et résistances. Les enjeux de corps créateurs », Université de Liège (Belgique), Séminaire 2002, <http://www.ulg.ac.be/ferulg>.

Rapports

- *Évaluation du programme Contraception, Sexualité, Vulnérabilité (CSV) pour la triennale 2006-2008*. Rapport d'évaluation pour le Ministère de la santé et le Mouvement Français pour le Planning Familial, 2009, 156 pages dactylographiées.

Autres publications scientifiques

- Contribution (16 entrées) au *Dictionnaire universel des créatrices*, DIDIER Béatrice, CALLE-GRUBER Mireille, FOUQUE Antoinette (Dir.), Paris, des femmes, 2013.
- Collaboration à la rédaction du guide *La Danse*, coordonné par Colette CHARDON, édité par le CMB Médecine et santé au travail, 2010.
- *Technologies végétales – Recherche et innovations* (1990), et
- *Biotechnologies animales – Recherche et innovations* (1991), en collaboration avec Martine GEORGET, Jacqueline NIORE, Raditja ILAMI, livrets pédagogiques destinés aux enseignant·s, publiés par l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).

Comptes-rendus critiques de livres

- *Parisian Music-Hall Ballet, 1871-1913*, de Sarah GUTSCHE-MILLER, 2015, *Clio* 46|2017, *Danser*, pp. 270-273.
- *Danses noires – Blanche Amérique*, de Susan MANNING, 2009, *Nonfiction*, http://www.nonfiction.fr/article-2204-danses_noires_sur_fond_politique.htm
- *Violette Verdy*, de Dominique DELOUCHE et Florence POUDRU, 2009, *Nonfiction*, http://www.nonfiction.fr/article-2257-portrait_de_danseuse_dans_cadre_convvenu.htm
- *Dance is a weapon. NDG 1932-1955*, de Victoria P. GEDULD, 2008, *Nonfiction* http://www.nonfiction.fr/article-1056-quand_activisme_politique_et_innovations_choregraphiques_se_conjuguent.htm
- *Mémoires*, Serge de DIAGHILEV, 2008, *Nonfiction*, http://www.nonfiction.fr/article-1240-fragments_de_memoires.htm

Interventions dans des documentaires

- Intervention pour un documentaire sur le cabaret en France, réalisé par Eveline Bijlsma pour RTL 7 (Pays-Bas), juin 2022.
- Entretien pour *#MeToo dans la danse*, film de Lena Kupatz et Lina Schienke (2019), ZDF, ARTE diffusion, 52', diffusé le 11 mars 2020 sur ARTE.
- Vidéo *Du domaine des hommes à un « truc de filles », la drôle d'histoire de la danse*, programme éducatif Matilda.éducation. Partie 1 : <http://matilda.education/app/course/view.php?id=145> et Partie 2 : <http://matilda.education/app/course/view.php?id=144>.
- Entretien pour *Dorothea Tanning – La belle dormeuse aux abois*, film de Dominique et Julien FERRANDOU, production TFV, édition Aube Ellouët-Breton, 2014.

Médias – Entretiens - Presse

- Entretien pour le dossier « Danse », coordonné par Charline Cœuillas, *Le Monde des ados*, octobre 2022.
- Émission *Affinités culturelles* produite par Tewfik Hakem sur France-Culture, « Comment réécrire l'histoire de l'art de manière paritaire », diffusée le 11 juin 2022.
- Entretien avec Veneranda Paladino, *Dernières nouvelles d'Alsace*, pour le supplément de Pôle-Sud, Centre de développement chorégraphique national de Strasbourg, « Les femmes dans la danse

contemporaine et l'histoire », novembre 2021.

- *Slate*, entretien avec Hélène Paquet, « Pédocriminalité: l'enseignement artistique aura-t-il droit à son #MeToo ? », publié le 7 décembre 2021.
  - *Danse avec la plume*, entretien avec Amélie Bertrand, « Mariquita, Louise Stichel et Laure Fonta – Trois femmes chorégraphes oubliées du XIXe siècle », publié le 9 mars 2020.
  - *L'ADN*, « Le diktat est toujours le même : séduire », Entretien avec Arnaud Pagès, *Tendances. Secteurs clés décryptés 22*, *L'ADN.EU*, 2021, pp. 80-81.
  - *Ballroom*, entretien avec David Dibilio, revue *Ballroom* n° 22, été 2019, Dossier « Bon chic bon genre », « Entretien avec Hélène Marquié et Pol Pi ».
  - *Les Inrockuptibles*, *ChEEk Magazine*, entretien avec Clément Arbrun, « La pole dance est-elle une pratique féministe ? », publié le 4 juin 2019.
  - *Mouvement*, Entretien avec Léa Poiré pour le dossier « Enquête, harcèlement dans la danse », *Mouvement* 100, mars-avril 2019, pp. 30-35.
  - *ChEEk Magazine*, entretien avec Louise Rozès Moscovenko, « #MeToo sonnera-t-il la fin des pubs sexistes ? », publié le 8 août 2018.
  - Entretien avec Rana Moussaoui, AFP, Festival d'Avignon 2018.
  - *Stupéfiant*, France 2, documentation et interview avec Elisa Helain sur l'histoire des cabarets et du travestissement, 29 janvier 2018.
  - *La Scène*, entretien avec Tiphaine Leroy sur le harcèlement sexuel dans la culture, 2ème trimestre 2018.
  - *Libération*, entretien avec Ève Beauvallet, « Témoignages de femmes contre le chorégraphe Daniel Dobbels : sa pièce déprogrammée », 23 novembre 2017.
  - *Les Inrockuptibles*, entretien avec Vincent Bilem, « Sexisme dans le milieu du cosplay : les langues se délient », septembre 2017.
  - *Dull – Fashion/Irreverence*, entretien avec Jessica Leclercq, “Makeup for men: The end of hypermasculinity”, 2017.
  - *Mouvement* n° 86, novembre/décembre 2016, entretien avec Gérard Mayen, « La danse n'est pas un truc de filles », n° 86, pp. 86-88.
  - Émission, « Femmes libres », sur *Radio libertaire*, « Non, La danse n'est pas un truc de filles », 6 juillet 2016.
  - *RTL*, entretien avec Arièle Bonté, 23 août 2015, « *La Belle Saison* : 40 ans après, les combats du film qui restent d'actualité ».
  - *Studyrama*, « Rencontre avec Hélène Marquié : questions de genre à l'Université », 2 juillet 2015.
-

Responsabilités

1. Responsabilités institutionnelles et administratives

- **Responsable du département d'Études de genre**, 2022-2023.
  - **Chargée de mission « Égalité femmes-hommes »** à l'Université de Paris 8, janvier 2017 à novembre 2019.
  - Membre du Conseil académique de l'École universitaire de recherche ArTec (2018- actuel)
  - Conseil de laboratoire du LEGS (2015-2019)
  - Responsable du master « Études sur le genre », Université de Paris 8, septembre 2012 - juin 2017.
  - Membre des Comité de direction (représentant l'Université de Paris 8), Comité scientifique et du Conseil d'orientation de la Fédération de recherche Institut Émilie du Châtelet (IEC), Institut pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre en Île-de-France, 2006-2017.
  - Membre des comités de sélection en arts du spectacle (Université Toulouse Jean Jaurès 2022, 2017 ; Université de Strasbourg 2017), études de genre (Université de Paris 8 2021, 2014).
  - Membre du comité consultatif en études de genre à l'Université de Paris 8.
-

2. Expertises de projets, prix, jurys

- Experte HCERES (évaluation de la recherche). 2018 actuel.
- Expertises de projets et programmes de recherche internationaux : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), subvention *Savoir*. F.R.S.-FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS), agence de financement de la recherche pour la Belgique francophone.
- Audition en tant qu'experte par le HCE (Haut Conseil à l'Égalité), sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans le secteur culturel, 2017.
- Jury de 4 HDR, 1 présidence d'un jury, 1 prérapport, 1 rapport préliminaire.
- Membre de 19 jurys de thèse, présidence de 5 jurys, 12 prérapports.
- Jury d'agrégation externe d'arts plastiques (2020-2024).
- Jury pour le Certificat d'Aptitude (CA) de danse, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, 2020.
- Évaluation des projets et allocations doctorales et postdoctorales financés par ArTec depuis 2018.
- Expertises pour le: Prix de thèse du GIS Institut du genre, allocations doctorales et postdoctorales.
- Jury de 2006 à 2015 auprès de l'Institut Émilie du Châtelet pour les allocations doctorales et postdoctorales.
- Experte et comité scientifique de « Matilda.education », <http://www.matilda.education/> plateforme vidéo éducative dédiée à la thématique de l'égalité femmes-hommes, financée par le Ministère de

l'Éducation nationale. Membre du jury du concours vidéo pour les jeunes « Buzzons contre le sexisme » depuis 2013, organisé par Matilda.

- Mission d'évaluation pour le Ministère de la Santé du programme d'action Contraception, Sexualité, Vulnérabilité (CSV) du Planning Familial (2008-200).
-

3. Responsabilités éditoriales

- Comité scientifique et de rédaction de la revue *Recherches en danse* depuis 2012.
  - Comité de rédaction de la revue *Résonances* depuis 2008.
  - Expertises pour des revues à comité de lecture et Presses universitaires.
-

4. Autres responsabilités

- Conseil d'administration de l'ANEF, Association Nationale des Études Féministes depuis 2010-actuel.
  - Cofondatrice du syndicat Chorégraphes Associés en 2006, vice-présidente de 2007 à 2009, coprésidente en 2009-2010.
  - Membre du conseil d'administration de l'ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté) depuis 2010.
  - Membre du conseil d'administration de la Maison des Femmes de Paris (1999 à 2003).
-

Activités pédagogiques

1. Enseignements et formations

À l'Université Paris 8, enseignements portant sur « Le genre pour penser les arts », « Les représentations du genre », « Genre, histoires et historiographies des arts », « Art politique – Arts et engagements ».

Au préalable : Enseignements au sein du département arts du spectacle de l'Université de Nice, IUT université de Créteil, université de Reims. Enseignement dans le secondaire.

Interventions en écoles d'art.

Formations de professionnel·les et d'établissements scolaires, sur les thématiques de la danse, et du genre.

Conférences, débats et interventions tous publics.

Interventions avec le réseau « VSS Formation », réseau de formation et d'intervenant.es expert.es en matière de violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche, financé par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, fondé en 2018 par la Conférence Permanente des chargé.es de mission Égalité-Diversité de l'enseignement supérieur et de la recherche (CPED), l'Association nationale des Études Féministes (ANEF), le réseau des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche JuriSup.

---

2. Encadrements pédagogiques et scientifiques

Directions de thèses soutenues :

- Kevin BIDEAUX, 2016-2021, doctorat en Études de genre, spécialité Arts : *La Vie en rose. Petite histoire d'une couleur aux prises avec le genre*, thèse soutenue le 18 novembre 2021.

Directions de thèses en cours :

- Capucine SAMMANI, 2022, doctorat en Études de genre, spécialité Arts : « Rituels et ritualisation dans les performances féministes et queers de 1960 à nos jours ».
- Marie-Dominique GIL, 2017, doctorat en Études de genre, spécialité Arts : *La Cage, construction et déconstruction d'une identité visuelle, sociale et mentale des femmes*.
- Laurence SCHNITZLER, 2017, doctorat Arts du spectacle Université de Toulouse Jean Jaurès, codirection avec Muriel Plana, directrice principale : *Écrire et représenter le pouvoir genré et sexuel dans les violences domestiques*.
- Claudia SIMMA, 2018, doctorat Genre Université de Paris 8, codirection avec Marta Segarra (directrice principale, CNRS) : *Révolutions dans l'invisible. Sexuations à l'œuvre dans les arts du visible*.
- Ana BORDENAVE, 2018, doctorat en Études de genre, spécialité Arts, Université de Paris 8 : *Corps médiatisé, corps queerisé chez Klonaris et Thomadaki*, codirection avec Anne Creissels (Université de Lille 3).

Comités de suivi de thèses : actuellement : 6 doctorant·e·s du LEGS (Études de genre), 2 doctorantes de LIRTES (U. de Paris Est Créteil, Sciences de l'éducation), 1 doctorante de THALIM (U. Sorbonne Nouvelle, Études théâtrales), 1 doctorante LLA-CREATIS (U. de Toulouse Jean-Jaurès, Arts du spectacle).

Directions de masters : 59 directions au département d'Études de genre de Paris 8. Directions de masters en Écoles d'art depuis 2011 : École du Louvre, ENSCI (École nationale supérieure de création industrielle), École Nationale Supérieure Louis Lumière. 5 mémoires de DESS (Université de Reims, faculté de droit). Directions de rapport de stage et tutorat pédagogique d'apprenti·es (IUT de Créteil).

Carrière artistique

Je travaille comme danseuse et chorégraphe depuis 1986. Mes recherches chorégraphiques se sont souvent, avec plus ou moins de proximité, articulées à mes recherches universitaires.

Formation en danse contemporaine, classique et jazz, en mime et théâtre corporel. Directrice artistique d'une compagnie de danse contemporaine depuis 1986.

Dispense du Diplôme d'État en danse contemporaine - Certificat d'Aptitude à l'Enseignement, option danse contemporaine, de la Fédération Française de Danse. Cours et stages de danse contemporaine depuis 1990.

Actuellement ateliers chorégraphiques et/ou spectacles en lien avec la recherche.