

INSTITUT D'ÉTUDES
AVANCÉES DE PARIS

Workshop

Species & Spectacle

Espèce et spectacle

Wednesday, 22 March 2017

Workshop organized by **Felicia McCarren** (IEA Paris / Tulane University), **Elizabeth Claire** (CNRS), and **Silvia Sebastiani** (EHESS)

Hôtel de Lauzun
17 quai d'Anjou 75004 Paris
+ 33 (0)1 56 81 00 52
information@paris-iaa.fr
www.paris-iaa.fr
@IEAdeParis

“**Species**”: Late Middle English: from Latin, literally appearance, form, beauty, from *specere* to look.

“**Spectacle**”: Middle English: via Old French from Latin *spectaculum* public show, from *spectare*, frequentative of *specere* to look.

“**Espèce**”: **Étymol. et Hist. 1. a)** xii^es. *vraie espesse* « signe, révélation (de Dieu) » (*Alexis*, ms. S, éd. Paris et Pannier, 1298), attest. isolée; **b)** 1314 « apparence » (H. de Mondeville, *Chirurgie*, éd. A. Bos, § 210 et 215). **2. a)** 1269-78 « catégorie d’êtres vivants du même type » ici « genre humain » (J. de Meun, *Rose*, éd. F. Lecoy, 6939)

“**Spectacle**”: **Étymol. et Hist. 1. Ca** 1200 « ce qui s’offre aux regards, est susceptible d’éveiller des sentiments, des réactions » (*Dialogue Gregoire lo pape*, éd. W. Foerster, p. 127, 13. **2. fig. a)** ca 1470 « modèle, celui qui attire les regards » (G. Chastellain, *op. cit.*, p. 62: [Philippe] **spectacle** futur des princes chrestiens.) **3. a)** ca 1280 « divertissement offert au public » *faire sepectacles* (William of Wadington, *Manuel des pechiez*, éd. Fr. J. Furnivall, 4279); **b)** 1502 « sorte de pavillon, de décor aménagé pour exposer quelque chose à la vue d’une foule » (Jean d’Auton, *Chron.*, éd. R. de Maulde de La Clavière, t. 3, p. 55); **c)** 1675 « mise en scène d’un spectacle. Empr. au lat. *spectaculum* « spectacle, vue, aspect (spectaculo alicui esse); spectacle au cirque, au théâtre ».

Argument

This workshop is driven by the overlap of scientific practices of observation, classification, and exhibition with spectacular modes of performance in European and colonial contexts.

By “species” we refer to the apprehension of diversity in the animal and plant world, in parallel with the development of biology. By “spectacle” we refer to the stage as a mise-en-scène of contemporary medical, industrial, technological and philosophical understandings of bodily production and signification, but also more broadly to the concept of performance: for example, the spectacularization of exotic animals and plants, of exotic peoples, of science as spectacle.

In a context of the projection of natural types onto humans, the invention of

social stereotypes identified as physiologies collides with national, ethnic and gendered parameters, to produce medical and social repercussions on the body politic. By exploring the historical notions of cultural contagion, categorization, consumption, degeneration, amalgamation and mimesis, hybridization and ecology, among other concepts, we intend to explore these parallel and connected historical performances in their elaboration of the “nature” of the human condition. By focusing on the notion of spectacle or performance, we open up the question of the commodification of the exotic, and enable an investigation of how performing bodies rehearsed, commented upon and resisted scientific categorization and mastery.

Program

Morning: *Of Fauna*

9h00 *Introduction by way of a 'Footnote' on Dancing Monkeys*

Elizabeth Claire (CNRS, CRH / CRAL)

9h15 *Viscera on stage: performing human and animal anatomy in early modern western Europe*

Rafael Mandressi (CNRS, CAK)

10h00 *Théâtres du vivant / Life on stage, XVIe-XVIIe siècles*

Frédérique Aït-Touati (CNRS, CRAL)

10h45 *Coffee Break*

11h15 *'The greatest Curiosity in the known world': Madame Chimpanzee in London Coffee Houses (1730s)*

Silvia Sebastiani (EHESS, CRH)

12h00 *'Everything that one sees or hears in this place is perfectly romantick': The Sensory Spectacle of Pacific Colonisation, c. 1690-1790*

Bruce Buchan (Invited Professor EHESS, School of Humanities, Griffith University)

12h45 *Lunch for panelists and discussants*

Afternoon: *Of Fauna and Flora*

14h15 *Bodies on display: ethnoexhibitions, dehumanization and anthropological voyeurism (19th-21st century)*

Guido Abbattista (Invited Professor EHESS, Università di Trieste)

15h00 *Jeux phyto-érotiques et satyricon végétal : la flore et la forme (16e et 17e siècle)*

Dominique Brancher (Universität Basel)

15h45 *Planting Dance: 'La Source' (1866)*

Felicia McCarren (IEA de Paris, Tulane University New Orleans)

16h30 *Coffee Break*

17h00 *General discussion*

Introduced by **Antonella Romano** (EHESS, Centre A. Koyré), **Sylvie Steinberg** (EHESS, CRH)

18h00 *Cocktail*

Abstracts

Elizabeth Claire (CNRS, CRH / CRAL)

Introduction by way of a 'Footnote' on Dancing Monkeys

By tracing the recurrent appearance of the speechless gesticulating monkey, the “savage” that dances, in a sample of 19th century European iconography of dance, including the frontispiece to the 1900 edition of Eugène Giraudet’s *Traité de la danse* (“...depuis le Singe jusqu’à nos jours”) that provides the illustration of our conference poster, this talk situates the day’s discussions by opening up questions of nationalism, modernism, the role of science in the performing arts and the influence of performance and spectacle in the domain of the sciences.

Rafael Mandressi (CNRS, CAK)

Viscera on stage: performing human and animal anatomy in early modern western Europe

Les dissections publiques, que l’anatomiste italien Alessandro Benedetti définissait en 1502 comme « *materia theatri sive spectaculo* », appartiennent, pour ce qui est de l’Europe occidentale à l’époque moderne, autant à l’histoire de l’anatomie qu’à celle du spectacle : les lieux, les gestes, les séquences, les techniques du découpage des corps, humains et/ou animaux, sont sous-tendus par l’exigence de l’autopsie, du regard, partant de la démonstration

dans tous les sens du terme. Cette histoire de l’anatomie comme spectacle est aussi une histoire sociale et, à certains égards, politique. À partir de la description de ces événements et de leurs conditions de réalisation, je voudrais mettre l’accent sur les enjeux de connaissance auxquels se rapporte la mise en scène d’un savoir, l’anatomie, et son objet, le corps, aux XVIe et XVIIe siècles.

Frédérique Aït-Touati (CNRS, CRAL)

Théâtres du vivant / Life on stage, XVIe-XVIIe siècles

Inscrits dans la longue tradition de la célébration du spectacle de la Création, les textes cosmographiques de la fin du XVIe siècle offrent un exemple saisissant des techniques de description et de mise en scène du vivant. Les voyageurs du Nouveau Monde découvrent une faune et une flore extraordinaires et entreprennent d’en saisir l’infinité des formes. A partir d’un corpus viatique (Jean de Léry), encyclopédique (les *Theatrum*) mais aussi théâtral et scientifique (avec la *Micrographia* de Hooke), on s’interrogera sur quelques « théâtres du vivant » au tournant du XVIe et du XVIIe siècles, et en particulier sur la mise en scène spectaculaire de l’inouï. Mais les différentes mises en scène, malgré leur filiation explicite (Hooke cite les textes cosmographiques comme modèles de sa *Micrographia*), relèvent de régimes d’observation et

de description bien distincts. Une série de déplacements s'opère de l'animal exotique et inconnu du Brésil de Léry à l'animal trivial et quotidien observé par Hooke, de la mise en scène *in situ*, saisie sur le vif par le voyageur, à la mise en scène sur la « scène » du microscope dans le laboratoire de l'expérimentateur. Du Nouveau Monde de Léry au « nouveau nouveau monde » de Hooke, c'est le sens même du spectacle du vivant qui se trouve à la fois ressaisi et transformé.

Silvia Sebastiani (EHES, CRH)

'The greatest Curiosity in the known world': Madame Chimpanzee in London Coffee Houses (1730s)

In 1738, “Madame Chimpanzee” was exposed at the Randall’s Coffee House in London for several months: every London newspaper reported on the event. For one shilling all the Londoners could see her, and if they had not this chance, they could admire her in Gérard Scotin’s gravure, which had an incredible and sudden public success – before being used in several scientific works, including Linnaeus’. The question about the humanity of orangutans/chimpanzees, first arisen in the practice of comparative anatomy and then developed in natural histories, soon invaded the public sphere. By dealing with the imperial success of Mme Chimpanzee, this paper focuses

on the increasingly public dimension of science in the eighteenth century: science developed not only because it had a public, but also in function of its need to be public.

Bruce Buchan (Invited Professor EHES, School of Humanities, Griffith University)
'Everything that one sees or hears in this place is perfectly romantick': The Sensory Spectacle of Pacific Colonisation, c.1690-1790

On the 4th of June 1788, the infant British colony in Sydney Cove celebrated His majesty’s birthday with a 21-gun salute. As the gunfire reverberated around the harbour, colonists reflected on how differently this mighty noise and the spectacle of celebration was seen and heard by European newcomers and by Australia’s Indigenous inhabitants. What they heard is not in dispute, but the disparity in how they heard it encapsulates a deeper anxiety about the audible register of civility in British cross-cultural encounters between ‘Europeans’ and ‘Islanders’ in the Pacific.^[1] The visual and audible contexts of early cross-cultural encounters in the Pacific and Australia demonstrate the centrality of the sensory communication of colonial intent in spectacular sights and sounds: the raising of flags, toasting the King, the staccato of gunfire. Early cross-cultural encounters were shadowed by a creeping anxiety that these spectacular colonial performances were being misheard and misread in exactly the same way that

colonists sensed their own misunderstanding of the Indigenous spectacles performed for them. In this paper, I will explore the visual and audible implications of colonial anxieties expressed in a selection of British accounts of such encounters from the late seventeenth to the late eighteenth century. I will argue that these anxieties were regularly assuaged not simply by recourse to the modulated civility of polite sound, but to the spectacularly intrusive and terrifying recourse to discordant noise.

[1] I follow Thomas in the use of this terminology, N. Thomas, 'The Age of Empires in the Pacific' in D. Armitage and A. Bashford (ed.), *Pacific Histories; Ocean, Land, People*, Basingstoke and New York: Palgrave, 2014, p. 79.

Guido Abbattista (Invited Professor EHESS, Università di Trieste)
Bodies on display: ethnoexhibitions, dehumanization and anthropological voyeurism (19th-21st century)

Expansionist, colonial and imperialist Europe produced an aggressive and plundering impulse which involved not only material goods and human beings destined to enslaved work, but also physical bodies incorporating all sorts of anthropological varieties and personifying exoticism, savagery and racial hierarchy. The appropriation of these bodies, other than enslavement, occurred in both a physical and visual

form. The living ethno-exhibitions exceptionally successful in 19th and 20th century Europe, in their different spectacular forms, provided the places for staging a multifactorial appropriation and representation of a de-humanized human difference in such a way that the historiography of the 'human zoos' have not fully conveyed.

Dominique Brancher (Universität Basel)
Jeux phyto-érotiques et satyricon végétal : la flore et la forme (16e et 17e siècle)

Nombre de textes renaissants traitant de botanique assument conceptuellement des séparations entre les règnes que le travail de la comparaison contrarie. Les jeux analogiques étendent en effet au domaine de la reproduction et de la sexualité le jeu des substitutions entre le végétal et l'animal. D'un côté, on végétalise la sexualité humaine pour mieux la sublimer ; de l'autre, on sexualise la végétation pour mieux comprendre ses modes de reproduction, alors même que, depuis Aristote, on refuse une sexualité aux plantes. Si l'analogie peut servir d'outil heuristique, elle peut aussi fonder un usage curatif. Elle assume ainsi une fonction symbolique et pratique dans la médecine des signatures : tout un « *Satyricon végétal* » se donne en spectacle dans l'imaginaire des formes. La flore se livre aux suggestions les plus osées, comme l'exemplifie magistralement la *Phytognomonica* de Giambattista Della Porta, éditée à Naples en 1583 et publiée

quelques années avant sa *De Humana Physiognomonica* (1586). Ce monument de la médecine des signatures traque toutes les mimiques végétales qui indiquent des organes à soigner, notamment les plantes-testicules comme la fameuse orchidée, un aphrodisiaque baptisé aussi *satyrion* ou *couillon de chien*. Dans cette « flore des similitudes », pour reprendre l'expression de Pierre Lieutaghi, on rencontre aussi d'innombrables *lusus naturae*, ou calembours plastiques naturels, comme le *Phallus Hadriani Junii*, champignon à la puanteur exemplaire commenté par Charles de L'Écluse dans un des premiers traités de mycologie (1601), ou le fameux *Phallus Hollandicus* ou *Vit de Hollande*, illustré de manière spectaculaire chez Claude Duret (1605) : « il semblera si fort approcher de la forme du membre viril de l'homme, que la nature semble s'estre joüée et esbatuë fort lascivement, en le produisant et engendrant, comme si elle eust voulu former un vrai membre viril d'homme ». En explorant la mise en spectacle, textuelle et iconographique, de ces végétaux « zoophytiques » dans des traités ou des fictions littéraires (la *Mandragore* de Machiavel), je chercherai à mettre en évidence le chemin menant du *lusus naturae*, cette équivoque morphologique naturelle, au *lusus scientiae*, la pointe discursive polarisée autour d'une thématique sexuelle.

Felicia McCarren (IEA de Paris, Tulane University New Orleans)

Planting Dance: 'La Source' (1866)

Set in a green valley in a fantastical Caucasus, featuring an embodied river spirit, elves and insects along with regional local color (the Khan, his veiled fiancée, her suitor and her brother, plus a gypsy) *La Source* provides standard tropes of romantic and Orientalist entertainment. Yet the ballet represents a reflection on ecology and hybridity that could be linked to colonial encounter and exploitation. Displacing colonial concerns onto a fantastic world of flowers and plants in an Oriental context, following a model common to cultural production before 1870, the ballet can be seen to aestheticize the colonial familiar without openly designating it. Beyond any authorial intention, or institutional charge, beyond the allegorical folklore, its possible meanings multiply across its historical resurrections. At its center is a single flower: a talisman for an entire people, with the power to confer or constrain life and movement. *La Source's* flower exhibits the role of plants as vehicles for knowledge of other cultures, as subjects of colonial policy, and as representations of reproductive power, femininity as well as hybridity. While the ballet recounts the dis-enchantment of the world as the price of human survival, the form itself attempts to re-enchant.

École Pratique
des Hautes Études

Practical informations

Venue

Institut d'études avancées de Paris
Hôtel de Lauzun - Île Saint-Louis
17 quai d'Anjou - 75004
M° Pont-Marie or Sully-Morland (line 7)

Contact

01 56 81 00 52 - information@paris-iea.fr

WiFi

Network: IEA-Public
Password: IEAParis123

Connect with us

Website: www.paris-iea.fr
Facebook : www.facebook.com/IEAdeParis
Twitter : @IEAdeParis