

1. OBJECTIFS ET CONTENU

L'expression « texte de théâtre » recouvre, en dépit de son singulier, une multiplicité d'objets, passés et présents, qui ont pour trait commun de pouvoir être pris en charge, à un moment ou un autre, par des concepteurs et des interprètes dans le but de créer un spectacle vivant. Quant à la « lecture » de ce texte, elle est également plurielle, variant selon les genres, les époques, les disciplines, les professions.

Cette introduction prudente témoigne de la difficulté de rendre compte de cet objet — le texte de théâtre — et de cette pratique — sa lecture — dans leur nature autant que dans leur conjoncture. Disons-le autrement : le texte de théâtre n'a jamais cessé de se transformer, de se renouveler, ouvrant la voie aux explorations les plus inattendues. Des genres canoniques (eux-mêmes en constante mutation) aux formes les plus audacieuses — dont le théâtre documentaire actuel offre un bel exemple —, le texte théâtral n'a pas seulement pris les formes les plus diverses, il a changé de statuts et de fonctions et, de ce fait, a continuellement imposé de nouvelles lectures.

Le cours couvre trois aspects :

- La **lecture du texte** de théâtre telle qu'on la conçoit généralement dans le champ des études théâtrales. D'Aristote aux sémioticiens, en passant par les philosophes et les spécialistes disciplinaires (de la prosodie à la sociologie), cette lecture est fondée sur un ensemble de règles et de modèles relativement connus. Leur examen fournira, en plus de repères historiques, l'outillage pour l'analyse théorique des textes plus traditionnels.
- Les **grandes ruptures** : déclenchées par les avant-gardes et les « réformateurs », ces ruptures ont des conséquences sur la forme, la nature et la place du texte — qu'on identifie souvent (à partir des années 1960) à une « partition ».
- La question des « **autres** » **lectures**, fondées sur la pratique et les exigences de la scène : elles se conjuguent pour faire d'un texte écrit — ou qu'on écrit — un spectacle vivant réussi. Il s'agit d'un autre type de lectures, celles des concepteurs et des interprètes du spectacle. Comment lisent-ils ? Que lisent-ils et pourquoi ? Que retiennent-ils ? Qu'en font-ils ? Nous recevrons certains d'entre eux qui nous indiqueront comment ils ont abordé certains textes que nous aurons lus ou vus.

Deux spectacles sont au programme du cours. Nous en recevrons les concepteurs ou interprètes.

2. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

2.1 Ouvrages théoriques

- ABIRACHED, Robert, *la Crise du personnage dans le théâtre moderne*, Paris, Grasset, 1978.
- ARISTOTE, *La poétique*, Paris, Seuil, 1980.
- AUTANT-MATHIEU, Marie-Christine (dir.), *Écrire pour le théâtre, Les enjeux de l'écriture dramatique*, Paris, CNRS, 1995.
- BALME, Christopher B., *The Cambridge Introduction to Theatre Studies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- BARRENGER, Milly S., *Theatre – A Way of Seeing*, Belmont (Californie), Wadsworth, 1991 (1980).
- BARTON, Robert, *Acting Onstage and Off*, Belmont (Californie), Wadsworth, 2003.
- BAY-CHENG, Sarah, Chiel KATTENBELT, Andy LAVENDER et Robin NELSON, *Mapping Intermediality in Performance*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.
- BERRY, Cicely, *The Actor and the Text*, Chatham, Virgin, 1997.
- BERTRAND, Dominique. *Lire le théâtre classique*, Paris, Armand Colin, 2005.
- BIET, Christian et Christophe TRIAU, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, 2006.
- BOUQUET, Michel, *la Leçon de comédie*, Paris, Archimbaud/Klincksieck, 2010.
- BOURASSA, Lucie, *Henri Meschonnic, Pour une poétique du rythme*, Paris, Bertrand-Lacoste, 1997.
- BRECHT, Bertolt, *Écrits sur le théâtre*, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2000.
- BROWN, Richard P. (dir.), *Actor Training 1*, New York, Drama Book Specialists/Publishers, 1972.
- CHEKHOV, Michael, *l'Imagination créatrice de l'acteur*, Paris, Pygmalion, 2006 (1991).
- CORVIN, Michel, *Lire la comédie*, Paris, Dunod, 1994.
- *COUPRIE, Alain, *le Théâtre – Texte – Dramaturgie – Histoire*, Paris, Nathan, 1996.
- COUPRIE, Alain, *Lire la tragédie*, Paris, Dunod, 1994.
- DANAN, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie?* Arles, Actes Sud-Papiers, 2010.
- D'AUBIGNAC (abbé), *la Pratique du théâtre*, édité par Hélène Baby, Paris, Champion classiques, Honoré Champion, 2011.
- DAVID, Martine, *le Théâtre*, Paris, Belin, 1995.
- DIDEROT, *Esthétique - Théâtre*, dans *Œuvres*, tome IV, Paris, Robert Laffont, 1996.
- ELAM, Keir, *The Semiotics of Theatre and Drama*, Londres, Routledge, 1994 (1980).
- GALLÈPE, Thierry, *Didascalies. Les mots de la mise en scène*, Paris, L'Harmattan, 1997.
- GIANNACHI, Gabriella, *The Politics of New Media theatre*, New York, Routledge, 2006.
- HEGEL, *Esthétique*, vol. IV, « La poésie », trad. de S. Jankélévitch, Paris, Flammarion, 1979.
- HELBO, André, *le Théâtre : texte ou spectacle vivant?*, Paris, Klincksieck, 2007.
- HERR, Sophie, *Geste de la voix et théâtre du corps*, Paris, L'Harmattan, 2009.
- HUBERT, Marie-Claude, *les Grandes Théories du théâtre*, Paris, Armand Colin, 1998.
- HUBERT, Marie-Claude, *le Théâtre*, Paris, Armand Colin, 1988.
- LARTHOMAS, Pierre, *le Langage dramatique*, Paris, Presses universitaires de France, 1980.
- LEHMANN, Hans-Thies, *le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.
- LIOURE, Michel, *Lire le théâtre moderne de Claudel à Ionesco*, Paris, Nathan Université, 2002.
- LOUVAT-MOLOZAY, Bénédicte, *le Théâtre- Textes choisis*. Paris, Garnier-Flammarion, 2007.
- MACÉ-BARBIER, Nathalie, *Lire le drame*, Paris, Dunod, 1999.
- McGRAW, Charles, Larry D. CLARK et Kenneth L. STILSON, *Acting Is Believing*, Belmont (Californie), Wadsworth, 2004.
- NAUGRETTE, Catherine, *l'Esthétique théâtrale*, Paris, Nathan, 2000.

- O'NEILL, Rosary, *The Actor's Checklist*, Toronto, Waldsworth, 2002.
- PAVIS, Patrice, *l'Analyse du spectacle*, Paris, Armand Colin, 2005.
- PAVIS, Patrice, *le Théâtre contemporain. Analyse des textes, de Sarraute à Vinaver*, Paris, Nathan, 2002.
- PFISTER, Manfred, *The Theory and Analysis of Drama*, Cambridge, CUP, 1988.
- PLUTA, Izabella, *l'Acteur et l'intermédialité*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2011.
- PROUST, Sophie, *la Direction d'acteurs dans la mise en scène contemporaine*, Vic la Gardiole, L'Entretemps, 2006.
- PRUNER, Michel, *l'Analyse du texte de théâtre*, Paris, Armand Colin, 2005.
- RANCIÈRE, Jacques, *le Spectateur émancipé*, Paris, La fabrique éditions, 2008.
- RYNGAERT, Jean-Pierre, *Éléments pour une histoire du texte de théâtre*, Paris, Dunod, 1997.
- *RYNGAERT, Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Nathan, 2000.
- SZONDI, Peter, *Théorie du drame moderne*, Paris, Éditions Circé, 2006.
- UBERSFELD, Anne, *les Termes clés de l'analyse du théâtre*, Paris, Seuil, coll. « Mémo », 1996.
- UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre I, II, III*, Belin, Paris, coll. « Lettres Sup », 1996 à 2001.
- VAUGHN, Maura, *The Anatomy of a Choice : An Actor's Guide to Text Analysis*, Lanham (MD), University Press of America, 2010.
- VIEGNES, Michel, *le Théâtre – Problématiques essentielles*. Paris, Hatier, 1992.
- VIGEANT, Louise, *la Lecture du spectacle théâtral*, Montréal, Mondia Éditeurs, 1989.
- VINAVER, Michel (dir.), *Écritures dramatiques. Essais d'analyse de textes de théâtre*, Paris, Actes Sud, 1993
- VINCENT, Jean-Luc, *Trois questions de dramaturgie*, Paris, Gallimard, 2004.
- WILSON, Edwin et Alvin GOLDFARB, *Theater: The Lively Art*, New York, McGraw-Hill, 1991.

* Ces ouvrages seront en réserve à la BLSH.

2.2 Œuvres à lire

Le cours repose sur l'analyse d'une dizaine d'œuvres, représentatives de courants marquants, dont le traitement et l'importance varieront considérablement. Nous approfondirons certaines d'entre elles, les autres serviront à contextualiser et conceptualiser certaines pratiques. D'autres « partitions » seront également utilisées (sous forme imprimée ou enregistrée) dans le but de couvrir autant que possible les pratiques dramaturgiques les moins conventionnelles.

Le choix des œuvres sera déterminé en fonction des spectacles offerts à l'hiver 2014.

3. ÉVALUATION

Examen intra-semesteriel (histoire et concepts) : 29 %

Contrôles de lectures (6 contrôles brefs valant chacun 6 %, sans préavis, en cours de trimestre) : 36 %

Travail d'analyse : 35 %

4. CONTENU DU COURS

Le cours est organisé en fonction des questions théoriques et méthodologiques suivantes :

4.1 Les fondements théoriques

- Énoncé et énonciations
- Le temps et l'espace
- La tradition des genres et le traitement de la fable
- Le personnage
- Rythme, versification et prosodie

4.2 Les applications croisées

- Approches critiques
- Lectures créatrices

4.3. Les perspectives intermédiaires

- Théâtralité, médialité et mise en scène