

1. OBJECTIFS ET CONTENU

L'expression « texte de théâtre » recouvre, en dépit de son singulier, une multiplicité d'objets, passés et présents. Ces objets ont pour trait commun de pouvoir être pris en charge, à un moment ou un autre, par des concepteurs et des interprètes avec pour objectif 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 ambivalence témoigne de la difficulté de rendre compte de ces objets — les textes de théâtre — et de cette pratique — leurs lectures — 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, le texte théâtral n'a pas seulement pris les formes les plus diverses, il a changé de statuts et de fonctions et il a continuellement imposé de nouvelles lectures.

Une partie du cours porte sur la lecture du texte de théâtre telle qu'on la conçoit traditionnellement 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 l'éclatement de la pratique contemporaine ont évidemment bouleversé ces règles et ces modèles, transformant de façon radicale la forme, la nature et l'utilisation qu'on peut faire du texte de théâtre — qu'on identifie souvent dans ce contexte à une « partition ». C'est à l'étude des textes issus de ces bouleversements que sera consacrée l'autre partie du cours.

Enfin, nous aborderons, tout au long du semestre, la question des « autres » lectures, fondées sur la pratique et les exigences de la scène, celles qui 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, ainsi que des rencontres avec des créateurs.

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.

BARBRÉRIS, Isabelle, *Théâtres contemporains – Mythes et idéologies*, Paris, Presses universitaires de France, 2010.

- BARRENGER, Milly S., *Theatre – A Way of Seing*, 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. (ed.), *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, Champions 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 & 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, Wadsworth, 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, Cambridge University Press, 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.
- SARRAZAC, Jean-Pierre et al., *Lexique du drame moderne et contemporain*, Belval, Circé, 2005.
- SARRAZAC, Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne – De Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*, Paris, Seuil, 2012.
- 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 (sous la dir. de), *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 & Alvin GOLDFARB, *Theater : The Lively Art*, New York, McGraw-Hill, 1991.

2.2 Œuvres à l'étude

Le cours repose sur l'analyse d'une dizaine d'œuvres (choisies en fonction des spectacles à l'affiche), dont le traitement et l'importance varient. Certaines serviront d'illustrations, d'autres seront analysées plus profondément.

3. ÉVALUATION

Examen (histoire et concepts) : 30 %

Contrôles de lectures (6 contrôles brefs valant chacun 5 %, sans préavis, en cours de trimestre) : 30 %

Travail d'analyse : 40 %

4. ORGANISATION DU COURS

Le cours aborde de front les trois aspects suivants, selon des perspectives théoriques et méthodologiques : les fondements théoriques, les applications croisées, les perspectives intermédiales.