

1. OBJECTIFS ET CONTENU

Le « tournant symbolico-réaliste » marque les débuts du théâtre moderne, les débuts aussi de ce qu'on appelle le « Long Siècle » théâtral (1880 à aujourd'hui). Le théâtre aura, pendant cette période relativement courte de son histoire millénaire, vécu des transformations radicales et rapides qui, en plus d'accélérer l'évolution de la pratique l'ont fait exploser. L'objectif du cours est double : repérer les causes qui ont provoqué et provoquent ces phénomènes de diversification de la pratique et saisir leurs effets sur la dramaturgie et la représentation.

Après un bref rappel des défis dramaturgiques du tournant symbolico-réaliste et une incursion dans les avant-gardes historiques, nous nous concentrerons sur le théâtre occidental depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une attention marquée pour les pratiques dramaturgiques et scéniques postmodernes et celles de l'extrême contemporain.

L'analyse d'une dizaine d'œuvres dramatiques, représentatives des grandes tendances qui ont marqué la scène théâtrale occidentale depuis la fin de la guerre, nous amènera à discuter des principaux défis auxquels a été et est confrontée la pratique dramaturgique et à examiner les diverses « crises » qu'elle a vécues : crise du dialogue, crise du personnage, crise de la représentation, crise du récit, poussée performative », « poussée intermédiaire », crise de l'auteur, etc.

Cet examen se fera à partir de mouvements théâtraux qui ont été dominants, à un moment ou à un autre, au cours des soixante-dix dernières années, du théâtre de l'absurde français au *In-Yer-Face* britannique, du nouveau théâtre allemand et flamand à la « dramaturgie des Trentenaires » au Québec.

Deux spectacles sont au programme du cours. Nous recevrons également des créateurs.

2. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

2.1 Ouvrages théoriques

ABIRACHED, Robert, *la Crise du personnage dans le théâtre moderne*, Paris, Grasset, 1978.

ABIRACHED, Robert (dir.), *le Théâtre français du XXe siècle*, Paris, Éditions L'avant-scène théâtre, 2011.

ANGEL-PEREZ, Élisabeth et Nicole BOIREAU (dir.), *le Théâtre anglais contemporain*, Paris, Klincksieck, 2007.

ARISTOTE, *la Poétique*, Paris, Seuil, 1980.

ARTAUD, Antonin, *le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1964.

AUSLANDER, Philip, *Liveness – Performance in a Mediatized Culture*, New York & London, Routledge, (1999), 2008.

- BACKÈS, Cécile (dir.), *Anthologie du théâtre français du 20e siècle*, Paris, Folio, 2011.
- BALDWIN, Jane, Jean-Marc LARRUE et Christiane PAGE (dir.), *Vies et morts de la création collective – Lives and Deaths of Collective Creation Theatre*, Boston, Vox Theatri, 2008.
- BAY-CHENG, Sarah, Chiel KATTENBELT, Andy LAVENDER et Robin NELSON (dir.), *Mapping Intermediality in Performance*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.
- BEAUSSANT, Philippe, *la Malscène*, Paris, Fayard, 2005.
- BOENISCH, Peter M., « Aesthetic Art to Aesthetic Act : Theatre, Media, Intermediality », dans *Intermediality in Theatre and Performance*. Freda CHAPPLE et Chiel KATTENBELT (dir.), Amsterdam et New York, Rodopi, 2006, p. 103-116.
- BRATER, Enoch et Rubin COHN, *Around the Absurd – Essays on Modern and Postmodern Drama*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1990.
- BRECHT, Bertolt, *Écrits sur le théâtre*, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2000.
- BROWN, George, Gerd HAUCK et Jean-Marc LARRUE (dir.), « Mettre en scène », *Intermédialités*, no 12, automne 2008.
- CHALAYE, Sylvie et Gilles MOUËLLIC (dir.), *Comédie musicale : les enjeux du désir – De l'âge d'or aux réminiscences*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.
- CARDULLO, Bert et Robert KNOPF, *Theater of the Avant-Garde 1890-1950*, New Haven, Yale University Press, New Haven, 2001.
- COUPRIE, Alain, *le Théâtre – Texte – Dramaturgie – Histoire*, Paris, Nathan, 1996.
- DANAN, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie?*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2010.
- DAVIS, Tracy C. et Thomas Postlewait (dir.), *Theatricality*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- DENIZOT, Marion (dir.), *Théâtre populaire et représentations du peuple*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
- DUSIGNE, Jean-François, *le Théâtre d'art – Aventure européenne du XXe siècle*, Paris, Éditions théâtrales, 1997.
- FREEMAN, John (dir.), *The Greatest Shows on Earth : World Theatre from Peter Brook to the Sydney Olympics*, Oxford (UK), Libri Publishing, 2011.
- GAUTHIER, Brigitte (dir.), *Théâtre contemporain – Occident*, Montpellier, L'Entretemps, 2012.
- HOPES, Jeffrey et Hélène LECOSSOIS, *Théâtre et nation*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
- LARRUE, Jean-Marc, « Théâtralité, médialité et sociomédialité : fondements et enjeux de l'intermédialité théâtrale », *Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada*, vol. 2, no 2, automne 2011, p. 174-206.
- LARRUE, Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Lille, PUS, 2015.
- LEHMANN, Hans-Thies, *le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.
- MURRAY, Janet H., *Hamlet on the Holodeck - The Future of Narrative in Cyberspace*, New York, The Free press, 1997.
- NAUGRETTE, Catherine, *l'Esthétique théâtrale*, Paris, Nathan, 2000.
- PAVIS, Patrice, *le Théâtre contemporain. Analyse des textes, de Sarraute à Vinaver*, Paris, Nathan, 2002.
- POWER, Cormac, *Presence in Play – A Critique of Theories of Presence in the Theatre*, New York et Amsterdam, Rodopi, 2008.

- PROST, Brigitte, *le Répertoire classique sur la scène contemporaine. Les enjeux de l'écart*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
- RANCIÈRE, Jacques, *le Spectateur émancipé*, Paris, La fabrique éditions, 2008.
- RIPELLINO, Angelo Maria, *Maiakovski et le théâtre russe d'avant-garde*, Paris, L'Arche, 1965.
- ROOSE-EVANS, James, *Experimental Theatre from Stanislasky to Today*, London, Studio Vista, 1973.
- SERMON, Julie et Jean-Pierre RYNGAERT, *Théâtres du XXIe siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, 2012.
- SALTER, Chris, *Entangled – Technology and the Transformation of Performance*, Cambridge, MIT Press, 2010.
- 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.
- SIERZ, Aleks, traduit de l'anglais par Nicolas Boileau et Delphine Lemonnier-Textier, *In-Yer-Face! Le théâtre britannique des années 1990*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
- SIERZ, Aleks, *Rewriting the Nation : British Theatre Today*, London, Methuen Drama, 2011.
- SZONDI, Peter, *Théorie du drame moderne*, Paris, Éditions Circé, 2006.
- VIRMAUX, Alain, *Antonin Artaud et le théâtre*, Paris, Seghers, 1970.
- VINCENT, Jean-Luc, *Trois questions de dramaturgie*, Paris, Gallimard, 2004.
- WILSON, Edwin et Alvin GOLDFARB, *Theater : The Lively Art*, New York, McGraw-Hill, 1991.
- WOODRUFF, Paul, *The Necessity of Theater*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

2.2 Œuvres à l'étude

Le cours repose sur l'analyse d'une dizaine de pièces à déterminer en fonction de ce qui est à l'affiche au cours de l'automne 2016 à Montréal.

3. ÉVALUATION

- Examens théoriques (2 examens d'égale valeur : 20 %) : 40 %
- Contrôles de lectures (6 contrôles brefs valant chacun 4 %, sans préavis, en cours de trimestre) : 24 %
- Travail d'analyse : 36 %