

1. OBJECTIFS ET CONTENU

Axé sur l'étude du théâtre comme pratique scénique, ce cours constitue une introduction historique et critique aux principales théories de la représentation théâtrale. D'une part, il vise à familiariser l'étudiant(e) avec les étapes marquantes de la réflexion occidentale sur la pratique et l'esthétique de la scène (Platon, Aristote, Chapelain, Aubignac, Diderot, Antoine, Artaud, Stanislavski, Meyerhold, Craig, Appia, Brecht, Grotowski, Dord, Lehmann). D'autre part, en s'appuyant sur les approches sémiologiques (Ubersfeld, Pavis), dramaturgiques (Danan) et performatives (Féral) du théâtre, il vise à éclairer le processus du passage du texte à la scène et à mieux saisir, décoder et analyser les différents éléments constitutifs de la représentation théâtrale.

2. BIBLIOGRAPHIE

2.1 Œuvres à l'étude

Les textes dramatiques et les représentations scéniques à l'étude seront précisés lors de la première séance.

2.2 Ouvrages de base

DANAN, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Apprendre », 2010.

FÉRAL, Josette, *Théorie et pratique du théâtre : au-delà des limites*, Montpellier, L'entretemps, coll. « Champ théâtral », 2011.

HUBERT, Marie-Claude, *Les Grandes Théories du théâtre*, Paris, Armand Colin, coll. « U », 1998.

NAUGRETTE, Catherine, *L'Esthétique théâtrale*, Paris, Nathan, coll. « Fac : Arts du spectacle », 2000.

PAVIS, Patrice, *L'Analyse des spectacles*, Paris, Nathan, coll. « Fac : Arts du spectacle », 2003.

UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre, 2, L'École du spectateur*, Paris, Belin, coll. « Lettres sup », 1996.

Des extraits de textes complémentaires seront affichés sur StudiUM.

2.3 Lectures complémentaires

BIET, Christian et Christophe TRIAU, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2006.

BOISSON, Bénédicte, Alice FOLCO et Ariane MARTINEZ (dir.), *La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, Presses universitaires de France, 2010.

CORVIN, Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Paris, Bordas, 1995.

COUTY, Daniel et Alain REY (dir.), *Le Théâtre*, Paris, Bordas, 1980.

DAVID, Martine, *Le Théâtre*, Paris, Belin, coll. « Sujets », 1995.

DORT, Bernard, *La Représentation émancipée*, Arles, Actes Sud, 1988.

DUPONT, Florence, *Aristote ou le Vampire du théâtre occidental*, Paris, Flammarion/ Aubier, coll. « Libelles », 2007.

GUÉNOUN, Denis, *Le théâtre est-il nécessaire ?*, s.l., Circé, coll. « Penser le théâtre », 1997.

HUBERT, Marie-Claude, *Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours*, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 1992.

- LARRUE, Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Lille Septentrion, 2015.
- LEHMANN, Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002 [1999].
- PAVIS, Patrice, *Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain*, Paris, Armand Colin, 2014.
- PAVIS, Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Dunod, 1996.
- RANCIÈRE, Jacques, *Le Spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique, 2008.
- ROUBINE, Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Paris, Bordas, 1990.
- RYKNER, Arnaud, *Paroles perdues : faillite du langage et représentation*, Paris, José Corti, 2000.
- RYNGAERT, Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Nathan, coll. « Lettres sup », 2000 [1991].
- RYNGAERT, Jean-Pierre et Julie SERMON, *Théâtre du XXIe siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, coll. « Lettres sup », 2012.
- SOUILLER, Didier, Florence FIX, Sylvie HUMBERT-MOUGIN et Georges ZARAGOZA, *Études théâtrales*, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 2005.
- SURGERS, Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Paris, Armand Colin, coll. « Lettres sup », 2005.
- VIGEANT, Louise, *La Lecture du spectacle théâtral*, Laval, Mondia, coll. « Synthèse », 1989.

3. ÉVALUATION

Un examen de mi-session : 40 %

Un exposé en équipe : 20 %

Une dissertation finale : 40 %