

1. Objectifs et contenu

Tout au cours du Long Siècle (1880 à aujourd'hui), Montréal a été un centre majeur de production et de diffusion théâtrales. Pendant des décennies, elle est demeurée le plus important centre de création de théâtre nord-américain après New York. Dans le monde de la francophonie, elle n'a été et n'est toujours devancée que par Paris, tant par le nombre de spectacles présentés chaque saison que par celui de ses scènes professionnelles actives. Ce remarquable dynamisme s'explique de multiples façons et a pris différentes formes selon une conjoncture qui n'a pas cessé de changer. On observe ainsi une succession de régimes esthétiques et institutionnels due à la combinaison de facteurs très divers : l'émergence du théâtre professionnel francophone, l'électrification des salles, l'explosion des « genres » au tournant du XXe siècle, le développement des technologies de reproduction du son et de la l'image (le disque-phonogramme, le cinéma, la radio), la crise de 1929, l'ère des revues et de la modernité, celle des cabarets et des « petites scènes », la Seconde Guerre mondiale, l'apparition de la télévision, la révolution de la création collective et du Théâtre québécois, l'intervention de l'État, l'éclosion de la postmodernité et la « grande conversion numérique », etc.

Tout en prenant en compte ce passé riche et complexe, le séminaire se concentre sur la période actuelle et a pour objet la partie automnale de la saison 2016-2017.

L'objectif est de dégager une « cartographie raisonnée et dynamique » de la pratique montréalaise francophone telle qu'on peut l'observer entre septembre et décembre 2016. Cette cartographie devrait permettre de répondre à huit questions essentielles :

- Que se joue-t-il à Montréal ?
- Où ?
- Par qui ?
- Comment ?
- Pourquoi ?
- Devant qui ?
- Avec qui ?
- Pour qui ?

La réflexion est fondée sur trois approches principales : dramaturgique, intermédiaire, institutionnelle. Par la première, nous tenterons d'établir une « cartographie de la dramaturgie montréalaise actuelle » en établissant une corrélation entre des espaces de diffusion, des esthétiques spectaculaires et des publics. L'approche intermédiaire permettra de mieux saisir les facteurs qui déterminent ces esthétiques tout en les situant dans une dynamique large : celle des pratiques médiatiques. Enfin, par l'approche institutionnelle, nous essaierons d'identifier des agents (individus et organismes), des valeurs et des facteurs socio-économiques qui contribuent à la singularité théâtrale montréalaise aujourd'hui.

Le séminaire comprend des sorties au théâtre (prévoir 120 \$ pour le semestre), des rencontres avec des créateurs, des formateurs, des gestionnaires et des observateurs de la scène actuelle. Ces activités se dérouleront en classe, au Centre d'essai des auteurs dramatiques (CEAD) et dans les théâtres.

2. Bibliographie et sommaire

2.1 Œuvres dramatiques

Une dizaine de pièces à déterminer en fonction des spectacles présentés à l'automne).

2.2 Textes théoriques (liste indicative sommaire)

2.2.1 Monographies et articles

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, *L'Empire vous répond – Théorie et pratique des littératures post-coloniales*, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2012.

Auslander, Philip, *Liveness : Performance in a Mediatized Culture*, London and New York, Routledge, 2008.

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

Barker, Roberta et Kim Solga (dir.), *New Canadian Realisms*, vol. 2, Toronto, Playwrights Canada Press, 2012.

Bay-Cheng, Sarah, Chiel Kattenbelt, Andy Lavender et Robin Nelson, *Mapping Intermediality in Performance*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.

Bhabha, Homi K., *les Lieux de la culture – Une théorie postcoloniale*, Payot, 2007 (1994).

Birringer, Johannes, *Performance, Technology, & Science*, New York, PAJ Publications, 2008.

Bolter, Jay Davis et Richard Grusin, *Remediation – Understanding New Media*, Cambridge, MIT Press, 2000.

Bourdieu, Pierre, *la Distinction – Critique sociale du jugement*, Paris, Éditions de minuit, 2003 (1979).

Bourdieu, Pierre, « Le marché des biens symboliques », *L'Année sociologique*, 22 (1971), p. 49-126.

Carlson, Marvin, « Résistance à la théâtralité », *Théâtre public*, no 205 (juillet-septembre 2012), p. 28-35.

Carlson, Marvin, *Theories of the Theatre – A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present*, Ithaca, Cornell University Press, 1994 (1984).

Chapple, Freda et Chiel Kattenbelt (dir.), *Intermediality in Theatre and Performance*, New York, Rodopi, 2006.

Conroy, Colette, *Theatre and the Body*, New York, Palgrave-Macmillan, 2010.

Danan, Joseph, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Arles, Actes Sud, 2013.

Danan, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Arles, Actes Sud, 2010.

David, Gilbert et Hélène Jacques, « Liminaire. Devenir de l'esthétique théâtrale », *Tangence*, no 38 (automne 2008), p. 5-14.

Davis, Tracy C. et Thomas Postlewait (dir.), *Theatricality*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Dixon, Steve, *Digital Performance : A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation*, Cambridge, MIT Press, 2007.

Doueihi, Milad, *Qu'est-ce que le numérique ?*, Paris, Presses universitaires de France, 2013.

Dwyer, Tim, *Media Convergence*, New York, McGraw-Hill, 2010.

Eggington, William, *How the World Became a Stage – Presence, Theatricality and the Question of Modernity*, New York, State University of New York Press, 2003.

Elleström, Lars, *Media transformation. The transfer of Media Characteristics Among Media*, New York, Palgrave, 2014.

Féral, Josette, « Les paradoxes de la théâtralité », *Théâtre public*, no 205 (juillet-septembre 2012), p. 8-11.

Féral, Josette, *Théorie et pratique du théâtre – Au-delà des limites*, Montpellier, L'Entretemps, 2011.

Galloway, Alexander R., *The Interface Effect*, Cambridge, Polity, 2012.

- Guay, Hervé, « Vers un dialogisme hétéromorphe », *Tangence*, no 38 (automne 2008), p. 63-74.
- Hurley Erin, *National Performance – Representing Quebec from Expo 67 to Céline Dion*, Toronto, University of Toronto Press, 2011.
- Hurley, Erin, *Theatre & Feeling*, New York, Palgrave-Macmillan, 2010.
- Innes, Christopher (dir.), *A Sourcebook on Naturalism*, New York, Routledge, 2000.
- Jenkins, Henry, *Convergence Culture : Where Old and New Media Collide*, New York, New York University Press, 2008 (2006).
- Junod, Philippe, *Transparence et opacité. Essai sur les fondements de l'art moderne*, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 2004.
- Kattenbelt, Chiel, « L'intermédialité comme mode de performativité », dans Jean-Marc Larrue (dir.), *Théâtre et intermédialité* (à paraître aux Presses universitaires du Septentrion).
- Karsenti, Tiphaine, « Le théâtre est-il toujours un art vivant ? », *Critique*, no 774, novembre 2011, p. 846-856.
- Krasner, David et David Z. Saltz (dir.), *Staging Philosophy – Intersections of Theater, Performance and Philosophy*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2006.
- Larrue, Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2015.
- Larrue, Jean-Marc, « Introduction : théâtraliser », *Intermédialités* (revue électronique), 2010.
http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/theatraliser/pdfs/larrue_protocole.pdf
- Larrue, Jean-Marc, « Théâtralité, médialité et sociomédialité : fondements et enjeux de l'intermédialité théâtrale », *Theatre Research in Canada*, vol. 32, no 2, automne 2011, p. 174-206.
- Larthomas, Pierre, *le Langage dramatique*, Paris, Presses universitaires de France, 2012 (1972).
- Lehmann, Hans-Thies, *le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002,
- Leroux, Louis Patrick, « Condition de l'auteur dramatique dans l'espace théâtral contemporain : des textes en trop ? », *L'Annuaire théâtral*, nos 50-51 (automne 2011 – printemps 2012), p. 37-50.
- Magnat, Virignie, « Performativité et théâtralité aux États-Unis », *Théâtre Public*, no 205 (juillet-septembre 2012), p. 22-28.
- Naugrette, Catherine, « De la catharsis au cathartique : le devenir d'une notion esthétique », *Tangence*, no 38 (automne 2008), p. 77-90.
- Pavis, Patrice, *le Théâtre contemporain*, Paris, Armand Colin, 2011 (2002).
- Petersen Jensen, Amy, *Theatre in a media Culture – Production, Performance and Perception since 1970*, Jefferson (NC), McFarland & Company, 2007.
- Pier, John et Francis Berthelot (DIR.), *Narratologies contemporaines – Approches nouvelles pour la théorie et l'analyse du récit*. Paris, Éditions des archives contemporaines, 2010.
- Rancière, Jacques, *le Spectateur émancipé*, Paris, La fabrique éditions, 2008.
- Sarrazac, Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne – De Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*, Paris, Seuil, 2012.
- Reinelt, Janelle, « La politique du discours : performativité et théâtralité », *Théâtre Public*, no 205 (juillet-septembre 2012), p. 12-21.
- Rykner, Arnaud, « Du dispositif et de son usage au théâtre », *Tangence*, no 38 (automne 2008), p. 91-104.
- Salter, Christopher, *Entangled – Technology and the Transformation of Performance*, Cambridge (MA), MIT Press, 2010.
- Smith Merritt Roe ET Leo Marx (dir.), *Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism*, Cambridge, MIT Press, 1994.
- Stephenson, Jenn, *Performing Autobiography*, Toronto, University of Toronto Press, 2013.
- Szondi, Peter, *Théorie du drame moderne*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1983 (1956).

2.2.2 Dossiers de revues

Cahiers de théâtre Jeu, « Le réalisme au théâtre », n° 85, 1997.4.
Intermédialités, « Mettre en scène », n° 12, automne 2008, sous la direction de George Brown, Gerd hauck et Jean-Marc Larrue.
L'Annuaire théâtral, « Dramaturgie(s) », n° 21, printemps 1997, sous la direction de Lucie Robert.
Tangence, « Devenir de l'esthétique théâtrale », n° 88, automne 2008, sous la direction de Gilbert David et Hélène Jacques.
Théâtre public, « Entre-Deux. Du théâtral au performatif », n° 205, juillet-septembre 2012, sous la direction de Josette Féral.
Théâtre public, « Penser le spectateur », n° 208, avril-juin 2013, sous la direction d'Olivier Neveux et Armelle Talbot.
Voix et images, « Trajectoires de l'auteur dans le théâtre contemporain », vol. XXXIV, n° 3, printemps-été 2009, sous la direction d'Yves Jubinville.

3. Évaluation

L'évaluation porte sur les lectures, les conférences et les spectacles, ainsi que sur les différentes phases de production du travail de session.

3.1 **Lectures : les citations critiques (40 %)**. Les textes à lire sont regroupés en trois blocs. Chacun des blocs donne lieu à une réaction critique qui, à l'occasion, peut faire référence à des spectacles vus ou aux propos des conférenciers. Cette réaction part d'une citation tirée d'un texte à l'étude ou des propos des conférenciers. Maximum 250 mots.

3.2 **Exposé oral (20 %) et travail de session (40 %)**. L'exposé oral est une présentation préliminaire et interactive du contenu du travail de session. Celui-ci consiste en un dossier dramaturgique, intermédiaire et institutionnel consacré à un espace théâtral montréalais actuel.

4. Organisation du séminaire

Le cours combine présentations théoriques, spectacles, rencontres avec artistes. Il y aura environ un texte (dramatique ou théorique) à lire pour chaque rencontre. Les sorties théâtrales auront lieu le mardi soir après le cours selon un calendrier à préciser.

Les travaux du séminaire s'effectueront en partenariat avec la Théâtrothèque et la cartographie sera intégrée aux fonds de la Théâtrothèque qui en assurera la diffusion.