

1. OBJECTIFS ET CONTENU

Ce séminaire propose un retour critique sur les années les plus turbulentes de l'histoire du théâtre au Québec, qu'on associe au mouvement du « Théâtre québécois ». Cette vingtaine d'années bouillonnantes commence avec la polémique des *Belles-sœurs* de Michel Tremblay - écrite en 1965 mais créée à la scène en 1968 -, la révolution de la création collective, l'émergence du théâtre des femmes et des minorités, avec aussi la percée de l'improvisation. Elle s'achève avec les premiers grands succès de Robert Lepage au milieu des années 1980. Qu'ont été ces vingt années ? Pourquoi ont-elles été possibles ? Comment les situer ? Comment sont-elles encore perceptibles aujourd'hui, quelles ont été et quelles sont leurs suites ?

L'objet du séminaire n'est donc pas seulement de revisiter ces années exceptionnelles, avec leurs naïvetés et leurs audaces, leurs réussites inoubliables et leurs échecs retentissants, mais de voir aussi comment les périodes subséquentes, dont la période actuelle qui est dominée par les Trentenaires¹, se définissent par rapport à elles, en sont, en quelque sorte et en partie, les héritières. Les objets d'analyse sont multiples, comme les angles d'approche : dramaturgique, institutionnel, sociologique, esthétique, politique, intermédial.

Le sujet est vaste et les risques de dispersion sont élevés. D'où cette focalisation sur un intervenant marquant, figure polymorphe, omniprésente et mobile, probablement unique dans la longue histoire du théâtre au Québec : Jean-Claude Germain (né en 1939). Auteur, metteur en scène, directeur de théâtre, comédien, directeur de troupe, animateur de création collective, formateur, essayiste, journaliste, administrateur culturel, Jean-Claude Germain est d'abord un militant qui a défendu l'essor d'une dramaturgie d'ici, prôné une nouvelle esthétique de la représentation, un nouveau mode d'écriture, un nouveau jeu, une transformation radicale de l'institution. Sa présence au Théâtre d'Aujourd'hui (comme directeur, acteur, metteur en scène, auteur), au Centre des auteurs dramatiques (CEAD) et à l'École nationale de théâtre du Canada (ENT) témoigne de cet engagement multiple et déterminant où se cristallisent les aspirations d'une époque et les rêves d'un nouvel ordre théâtral.

C'est donc par le prisme de cet agent exceptionnel et omniprésent que nous examinerons cette période et ses prolongements. L'objectif du séminaire n'est pas de faire le portrait d'un homme de théâtre hors norme mais, à travers son action, de mieux comprendre ce qu'ont été ces années, de mieux comprendre ce qui nous en rapproche et nous en éloigne.

Le séminaire comprend des sorties au théâtre (prévoir 80 \$ pour le semestre), des rencontres avec des créateurs, des formateurs, des gestionnaires et des observateurs de la scène passée et actuelle. Ces activités se dérouleront en classe, au CEAD et dans les théâtres. Jean-Claude Germain interviendra à trois reprises dans le séminaire.

¹ C'est par ce terme qu'on qualifie la génération de dramaturges qui domine la scène aujourd'hui.

2. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

2.1 Œuvres dramatiques

Une dizaine de pièces, dont des créations collectives et des pièces de Jean-Claude Germain.

2.2 Textes théoriques (liste indicative sommaire)

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.

Baldwin, Jane, Jean-Marc Larrue et Christiane Page (sous la direction de), *Vies et morts de la création collective — Lives and Deaths of Collective Creation Theatre*, Boston, VOX THEATRI, 2008.

Barbéis, Isabelle, *Théâtres contemporains – Mythes et idéologies*, Paris, PUF, 2010.

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

Bay-Cheng, Sarah, Chiel Kattenbelt, Andy Lavender & Robin Nelson, *Mapping Intermediality in Performance*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, Beauchamp, Hélène, *le théâtre pour enfants au Québec : 1950-1980*, Montréal, Hurtubise HMH, 1985.

Beauchamp, Hélène, Bernard Julien et Paul Wyczinski (sous la dir. de), *Le théâtre canadien-français*, Montréal, Fides, coll. « Archives des lettres canadiennes », tome V, 1976.

Beauchamp, Hélène et Gilbert David (sous la dir. de), *Théâtres québécois et canadiens-français au XXe siècle*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2003.

Bednarski, Betty et Irene Oore (sous la dir. de), *Nouveaux regards sur le théâtre québécois*, Montréal, XYZ Éditeur, 1997.

Bélair, Michel, *le Nouveau théâtre québécois*, Montréal, Leméac, 1973. Bourassa, André-G., Gilbert David, Jean-Marc Larrue et Renée Legris, *Le Théâtre au Québec - 1825-1980 – Repères et perspectives*, Montréal, VLB, 1988.

Bourassa, André-G., Jean Laflamme et Jean-Marc Larrue (sous la dir. de), *le Théâtre au Québec: mémoire et appropriation*, Montréal, L'Annuaire Théâtral, 1989.

Brisset, Annie, *Sociocritique de la traduction. Théâtre et altérité au Québec (1968-1988)*, Longueuil, Le Préambule, 1990. Carlson, Marvin, « Résistance à la théâtralité », *Théâtre-Public*, n° 205 (juillet-septembre 2012), p. 28-35.

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.

Davis, Tracy C. & Thomas Postlewait (eds.), *Theatricality*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

David, Gilbert et Pierre Lavoie (sous la dir. de), *Le monde de Michel Tremblay*, Montréal et Carnières, Éditions Jeu et Lansman Éditeur, (1993) 2005.

Dassylva, Martial, *Un théâtre en effervescence – Critiques et chroniques 1965-1972*, Montréal, Éditions La Presse, 1975.

Donohue, Joseph L. & Jonathan M. Weiss (ed.), *Essays on Modern Quebec Theater*, East Lansing,

- Michigan State University Press, 1995.
- Féral, Josette, *Théorie et pratique du théâtre – Au-delà des limites*, Montpellier, L'Entretemps, 2011.
- Filewod, Alan, *Committing theatre – Theatre radicalism and Political Intervention in Canada*, Toronto, Between the Lines, 2011.
- Germain, Jean-Claude, *Dossier* (réalisé par J-M Larrue).
- Gobin, Pierre, *Le Fou et ses doubles : figures de la dramaturgie québécoise*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1978.
- Godin, Jean Cléo et Laurent Mailhot, *Théâtre québécois II, Nouveaux auteurs, autres spectacles*, Montréal, Hurtubise HMH, 1980.
- Godin, Jean Cléo et Dominique LAFON, *Dramaturgies québécoises des années quatre-vingt*, Montréal, Leméac, 1999.
- Guay, Hervé, « Vers un dialogisme hétéromorphe », *Tangence*, n° 38 (automne 2008), p. 63-74.
- Hébert, Chantal et Irène Perelli-Contos (sous la dir. de), *Théâtre, multidisciplinarité et multiculturalisme*, Québec, Nuit Blanche, 1997.
- Hébert, Chantal et Irène Perelli-Contos (sous la dir. de), *Le Théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives*, Québec, Presses de l'Université Laval, 2004.
- 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.
- Larrue, Jean-Marc, « Collective Creation in Quebec : Function and Impact », dans Kathryn Mederos Sissoyeva et Scott Proudfit (sous la direction de), *A History of Collective Creation*, New York, Palgrave-Macmillan, 2013, p. 223-238.
- Larrue, Jean-Marc, « La Création collective au Québec » dans *le Théâtre québécois 1975-1995 (sous la dir. De Dominique Lafon)* Archives des lettres canadiennes, tome X, Montréal, Fides, 2001, p. 151-180.
- Larrue, Jean-Marc, « Postmodernité québécoise et condition postcoloniale », *Veilleurs de nuit*, n° 4, 1992, p. 244-258.
- 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*, n°s 50-51 (automne 2011 – printemps 2012), p. 37-50.
- Naugrette, Catherine, « De la catharsis au cathartique : le devenir d'une notion esthétique », *Tangence*, n° 38 (automne 2008), p. 77-90.
- Pavis, Patrice, *le Théâtre contemporain*, Paris, Armand Colin, 2011 (2002). Sarrazac, Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne – De Henrik Ibsen à Bernard- Marie Koltès*, Paris, Seuil, 2012.
- Schryburt, Sylvain, *De l'acteur vedette au théâtre de festival. Histoire des pratiques scéniques montréalaises (1940-1980)*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2011.
- Whitehead, Stephen, Anissa Talahite & Roy Moodley, *Gender and Identity – Key Themes and New Directions*, Oxford, Orford University Press, 2013.

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 (30%). 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 (25%) et travail de session (45%). L'exposé oral est une présentation préliminaire et interactive du contenu du travail de session. Celui-ci consiste en un dossier dramaturgique, intermédiatique, institutionnel, etc., consacré à un espace, un agent, un organisme.

4. ORGANISATION DU SÉMINAIRE

Le cours combine présentations théoriques, spectacles, conférences, rencontres avec artistes. Il y aura environ un texte (dramatique ou théorique) à lire pour chaque rencontre.

Les travaux du séminaire s'effectueront en partenariat avec la Théâtrothèque et, en particulier, par l'utilisation du Fonds Jean-Claude Germain.