

1. OBJECTIFS ET CONTENU

L'expression « texte de théâtre » recouvre, en dépit de son singulier, une multiplicité d'objets, passés et présents, qui ont pour trait commun de pouvoir être pris en charge, à un moment ou un autre, par des concepteurs et des interprètes dans le but d'en faire un « spectacle vivant ». Quant à la « lecture » de ce texte, elle est également plurielle, variant selon les genres, les époques, les disciplines, les professions. 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 — dont les créations des avant-gardes et les formes hybrides actuelles —, le texte théâtral n'a pas seulement pris les formes les plus diverses, il a changé de statut et de fonction et a continuellement imposé de nouvelles lectures.

La première partie du cours porte sur la lecture du texte de théâtre telle qu'on la conçoit généralement 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 leurs conséquences sur la forme, la nature et la place du texte seront analysées dans la deuxième partie du cours.

Enfin, nous aborderons 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 créé ou abordé certains textes que nous aurons lus ou certains spectacles que nous aurons vus.

Le cours est divisé en **sections** consacrées à un fondement dramaturgique particulier et à diverses approches analytiques de texte et de l'événement théâtral.

- L'énoncé et l'énonciation
- Le temps et l'espace
- La généricité et le récit
- Le rythme, la prosodie et la versification (l'alexandrin)
- Le personnage
- Le comique
- Perspectives critiques traditionnelles et intermédiaires : le théâtre comme hypermédia et les nouvelles agentivités

Deux spectacles sont au programme du cours, de même qu'une conférence.

2. BIBLIOGRAPHIE

2.1 Ouvrages théoriques

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

ARISTOTE, *La poétique*, Paris, Seuil, 1980.

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.
- 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, Champion classiques, Honoré Champion, 2011.
- HURLEY, Erin, *Theatre Feeling*, New York, Palgrave Macmillan, 2010.
- KLOTZ, Volker, *Forme fermée et forme ouverte dans le théâtre européen*, Paris, Circé, 2005.
- LARRUE, Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015.
- LARRUE, Jean-Marc et Marie-Madeleine MERVANT-ROUX (dir.), *le Son du théâtre XIXe-XXIe siècle. Histoire intermédiaire d'un lieu d'écoute moderne*, Paris, CNRS Éditions, 2016.
- LARTHOMAS, Pierre, *le Langage dramatique*, Paris, Presses universitaires de France, 1980.
- LEHMANN, Hans-Thies, *le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.
- LILOURE, Michel, *Lire le théâtre moderne de Claudel à Ionesco*, Paris, Nathan Université, 2002.
- MIRAUX, Jean-Philippe, *le Personnage de roman : genèse — continuité — rupture*, Paris, Nathan, 1996.
- NAUGRETTE, Catherine, « De la catharsis au cathartique : le devenir d'une notion esthétique », *Tangence*, no 38 (automne 2008), p. 77-90.
- 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.
- 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 », 1996-2001.
- 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.

WALLIS, Mick et Simon SHEPHERD, *Studying Plays*, London, Arnold, 2002 (1998).

WILSON, Edwin et Alvin GOLDFARB, *Theater: The Lively Art*, New York, McGraw-Hill, 1991.

2.2 Œuvres à l'étude

Dix pièces sont au programme de lecture obligatoire, conformément au calendrier du cours et en fonction des pièces à l'affiche à Montréal à l'automne 2018.

3. ÉVALUATION

- Examen intrasemestriel : 16 %
- Examen final : 20 %
- Contrôles de lectures (6 contrôles brefs valant chacun 4 %, sans préavis, en cours de semestre) : 24 %
- Travail d'analyse : 40 %

(Note : il y aura un total de 7 contrôles de lecture. Les 6 meilleurs seront retenus.)