

1. OBJECTIFS ET CONTENU

Le *stand-up* – littéralement parler debout avec un micro face à un public – connaît un succès sans précédent et domine la scène humoriste québécoise actuelle. C'est à cette pratique particulière, à ce que signifie son énorme succès, à ceux et celles, artistes et public, qui lui sont liés, qu'est consacré ce séminaire.

Selon les statistiques fournies par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, aucun autre « art de la scène » – chanson, cirque, comédie musicale, danse, magie, théâtre – n'attire autant de spectateurs que le spectacle de *stand-up* (plus de 1 500 000 d'entrées payantes au cours de l'année 2017.¹). En dépit de ce succès et de la forte présence des humoristes dans la sphère publique et dans les médias (journaux et périodiques, radio, télévision, cinéma et internet), ce type de spectacle d'humour reste assez peu étudié, dans sa nature comme dans sa conjoncture, et cela est particulièrement vrai dans le champ des études artistiques et littéraires.

Considérant, à l'instar des instances gouvernementales, que la pratique humoriste en général et le *stand-up*, en particulier, sont des pratiques artistiques à part entière – des arts de la scène en tant que tels –, nous chercherons à distinguer les grandes lignes de force qui le structurent en les regroupant en deux parties :

1. Dans la première partie du séminaire, nous tenterons d'esquisser une cartographie dynamique – une tectonique – du spectacle d'humour francophone actuel au Québec, non seulement pour en faire ressortir les dimensions agencielles (humaines et non-humaines), économiques/commerciales, esthétiques, idéologiques, institutionnelles, médiatiques, performatives et sociales, mais pour comprendre les dynamiques d'entremêlement qui s'y jouent selon une perspective intermédiaire.
2. Dans la seconde partie, nous nous pencherons sur la domination écrasante du *stand-up* sur la scène humoriste actuelle et, plus largement, dans les pratiques du comique. Comment expliquer cette quasi hégémonie ? Quels liens établir avec le renouveau du monologue et avec les révolutions agencielles dans le champ des arts vivants et médiatiques ? Quelles sont les caractéristiques de l'écriture et du jeu *stand-up* ?

¹ Claude Fotier, « La fréquentation des arts de la scène au Québec », *Optique culture*, n° 61, octobre 2018, p. 6.

La réflexion s'articulera autour des éléments suivants :

- La mise en perspective historique, théorique et philosophique du comique et de l'humour.
- Les dynamiques d'artification du comique et le triomphe du *stand-up* : l'écriture humoriste, le jeu humoriste, l'esthétique multimodale spectaculaire.
- Le quadrillage générique et réceptif : les genres du *stand-up*, ses publics.
- La structure et l'action institutionnelles : formation, émergence, finance, agences, producteurs, festivals, prix – faire carrière en humour et *stand-up*.
- La territorialité géographique (les lieux réels) et médiatique (dans les médias) de l'humour : lieux et réseaux.

Le séminaire se fonde essentiellement sur trois ressources :

- Un corpus théorique composé de textes philosophiques, historiques et esthétiques, ainsi que sur des études issues de diverses disciplines et du champ des *Humor Studies*.
- Des témoignages des agent.e.s du milieu.
- Des spectacles d'humour et des captations.

Il est organisé en trois grandes sections organisées chronologiquement selon l'axe suivant :

- La théorie et l'histoire humoristes
- La pratique humoriste en général, son esthétique et son organisation
- Le *stand-up*

Le séminaire comprend des sorties (dans des bars et dans des salles de spectacle présentant des spectacles d'humour), des rencontres et entrevues avec des humoristes et des intervenant.e.s du milieu, des visites (dont une à l'École nationale de l'humour).

Il bénéficie du soutien de la Théâtrothèque de l'Université de Montréal et du CRILCQ (Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises).

2. BIBLIOGRAPHIE

2.1 LIVRES :

ABOUDARHAM, Norbert, *Le burlesque au théâtre*, Lavérune, L'Entretiens, 2015.

AIRD, Robert (dir.), *Les Cyniques : le rire de la Révolution tranquille (Une anthologie suivie de sept études)*, Montréal, Triptyque, 2013.

AIRD, Robert, *Histoire politique du comique au Québec*. Montréal, VLB Éditeur, 2010.

- AIRD, Robert, *L'histoire de l'humour au Québec : De 1945 à nos jours*. Montréal, VLB Éditeur, 2004.
- BEAUCHAMP, Thierry, *Rire enchaîné. Petite anthologie de l'humour des esclaves noirs américains*, Toulouse, Anarchasis, 2016.
- BERGSON, Henri, *Le rire. Essai sur la signification du comique*, Paris, Presses Universitaires de France, 2012 (14e édition).
- BERMEL, Albert, *Farce: The Comprehensive and Definitive Account of One of the World's Funniest Art Forms*, New York, A Touchtone Book, 1982.
- BOTTIN, Isha, « *Job : Humoriste* » : *Vécu de la professionnalisation de l'humoriste Québécois francophone*, M.A., Montréal, Université de Montréal, 2013.
- BROUARD, François et Christelle PARÉ, *Profil et écosystème de l'industrie de l'humour francophone au Québec*, Ottawa, Sprott Centre for Social Enterprises / Centre Sprott pour les entreprises sociales Sprott School of Business, Carleton University, 2015.
- BYRNE, John, *Comment écrire des textes comiques*, Rome, Gremese, 2002.
- CARTER, Judy, *The Comedy Bible: From Stand-Up to Sitcom—The Comedy Writer's Ultimate "How to" Guide*, New York, Touchstone Books, 2001.
- CHABANNE, Jean-Charles, *Le comique : anthologie constituée et lecture accompagnée*, Paris, Gallimard, coll. « La bibliothèque Gallimard », 2002.
- COTTE, Jérôme, *L'humour et le rire comme outils politiques d'émancipation ?*, M.A., Montréal, Université du Québec à Montréal, 2012.
- CRÊTE, Stéphane, « Le terrorisme comique », *Jeu*, 104, 2002, p. 136-143.
- CUREL, Agnès, *Une voix en métamorphose. De l'art du boniment au bonimenteur sur scène : enquête sur une mémoire sonore du théâtre*, thèse de doctorat, Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2018.
- CURNIER, Jean-Paul, « Le rire du capital », *Liberté*, 316, été 2017, p. 23-26.
- DEFAYS, Jean-Marc, *Le comique*, Paris, Seuil, 1996.
- DESCHAMPS, Yvon, *Tout Deschamps*, Montréal, Éditeur Michel Brûlé, 1998.
- DESMEULES, Georges, « La double censure de l'humour », *Québec français*, 120, 2001, p. 82-84.
- DROUIN, Robert, « Les gestes du comique », *Jeu*, 2002, p. 116-128.
- DROUIN, Robert et Josette FÉRAL, « Faire rire les honnêtes gens... », *Jeu*, 104, 2002, p. 81-86.
- EMELINA, Jean, *Le comique : essai d'interprétation générale*, Paris Société d'édition d'enseignement supérieur 1991.
- ESCARPIT, Robert, *L'humour*, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1960.
- FEUERHAHN, Nelly et Judith STORA-SANDOR, *Humour : état des lieux*, Paris, CORHUM, 2012.
- FORTIER, Claude avec la participation de Christine ROUTHIER, « La fréquentation des arts de la scène au Québec en 2017 », *Optique Culture*, n° 16, octobre 2018.
- FRATELLINI, Valérie, « Ça mange quoi, un clown? : Soliloque d'une dinosaure », *Jeu*, 104, 2002, p. 109-115.

- FREUD, Sigmund, *Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient*, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1993.
- FREUD Sigmund, « L'Humour » dans *L'inquiétante étrangeté et autres essais*, Paris, Gallimard, 1985.
- GALAND, Sandrine, « Rire à corps perdu », *Liberté*, 316, 2017, p. 30-31.
- GERMAIN, François, *L'art de commenter une comédie : le comique et son expression, avec applications à la composition française*, Paris, Éditions Foucher, 1968.
- HÉBERT, Chantal, « L'acteur du burlesque et le jeu comique : Le savoir-faire d'Olivier Guimond fils », *Jeu*, 104, 2002, p. 99-108.
- HÉBERT, Chantal, *Le burlesque au Québec. Un divertissement populaire*, Montréal, Hurtubise HMH, 1981.
- HÉBERT, Chantal, *Le burlesque québécois et américain*, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1989.
- HEINICH, Nathalie et Roberta SHAPIRO (dir.), *De l'artification. Enquête sur le passage à l'art*, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, coll. Cas de figure, 2012
- HEULOT-PETIT, Françoise, *Dramaturgie de la pièce monologuée contemporaine. L'altérité absente ?*, Paris, L'Harmattan, 2011.
- JENARA-REEVES, Summer, *Without Agony: Analyzing Don Richardson's approach to actor-training for the university curriculum*, M.A. Thesis, San Jose, San Jose State University, 2013.
- JOUANNA, Danielle (dir.), *Rire avec les anciens. L'humour des Grecs et des Romains*, Paris, Les Belles Lettres, 2016.
- JOUBERT, Lucie (dir.), *Humour québécois*, Paris, Association française pour le développement des recherches sur le comique, le rire et l'humour (Humoresques), 2007.
- KAPLAN, Steve, *The Hidden Tools of Comedy. The Serious Business of Being Funny*, Studio City (CA), Michael Wiese Productions, 2013.
- KENNEDY, Karelle, *L'appréciation de l'humour engagé et de l'humour absurde au Québec : une étude exploratoire comparative*, M.A., Ottawa, Université d'Ottawa, 2013.
- KRÄL, Peter, *Le burlesque ou La morale de la tarte à la crème*, Paris, Ramsay, 2007.
- LARRUE, Jean-Marc, « Le burlesque québécois : L'avant-garde version " peuple " », *Jeu*, 104, 2002, p. 87-98.
- LEFEBVRE, Paul, « L'humour autrement. Entretien avec Émilie Ouellette et Christian Vanasse », *Liberté*, 316, été 2017, p. 27-29.
- LÉGARÉ, Steven, *Les origines évolutionnistes du rire et de l'humour*, M.A., Montréal, Université de Montréal, 2009.
- MADINI, Mongi (dir.), *2000 ans de rire : permanence et modernité*, Besançon, Presses universitaires franc-comtoises, 2002.
- MARTIN, Steven, *Born Standing Up*, New York, Scribner, 2007.
- MÉDIONI, Franck, *Le goût de l'humour juif*, Paris, Mercure de France, 2012.

- MICHAUD, Geneviève, *Le monologue humoristique : du soliloque à la discussion*, M.A., Montréal, Université de Montréal, 2004.
- MONCELET, Christian, *Les mots du comique et de l'humour*, Pris, Belin, 2006.
- MORIN, Christian, « Pour une définition sémiotique du discours humoristique », *Protée*, 30 / 3, 2002, p. 91-98.
- MOURA, Jean-Marc, *Le sens littéraire de l'humour*, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.
- NÉVERT, Michèle, « Du bouffon d'antan à l'humoriste contemporain », *Jeu*, 104, 2002, p. 129-135.
- NOONAN, Will (dir.), « Humour : les mots et les choses » (dossier), *Humoresques*, printemps 2015, n° 41.
- OUELLETTE, Sylvie et Christiane VIEN, *Écrire l'humour, c'est pas des farces*, Montréal, Éditions Druide, 2017.
- PAGÉ, Pierre, *Le comique et l'humour à la radio québécoise. Aperçus historiques et textes choisis 1930-1970*, Montréal, Éditions La Presse, vol. 1, 1976 / vol. 2, 1979.
- PAPINEAU, Simon, *Ce que cherche à exprimer l'humour absurde moderne québécois : portrait psychosocial de l'humour absurde au Québec en 2005*, M.A., Montréal, Université du Québec à Montréal, 2006. / PAPINEAU, Simon, *Le sens de l'humour absurde au Québec*, Québec, les Presses de l'Université Laval, 2012.
- PARÉ, André-Louis, « Humour, jeu et ludisme : à quoi joue-t-on ? / Humor, Games and Playfulness : What Are We Playing ? », *Espace : Art actuel*, n° 77, 2006, p. 8-15.
- PARÉ, Christelle, *L'industrie du spectacle d'humour francophone du Québec contemporain : industrie culturelle et territorialité*, M.A., Montréal, Université du Québec, 2002.
- PICHETTE, Jean, « La dictature du rire : Présentation du dossier », *Liberté*, 316, été 2017, p. 20-22.
- PICHETTE, Jean et Piroska NAGY, « Les fous du roi dans un monde de pions », *Liberté*, 316, été 2017, p. 36-38.
- POLLOCK, Jonathan, *Qu'est-ce que l'humour ?*, Paris, Klincksieck, 2002.
- POPOVIC, Pierre, « Chagrin d'humour », *Liberté*, 316, été 2017, p. 39-40.
- PRÉVOST, Maxime, « Le rire comme volonté et comme représentation », *Études françaises*, 47/2, 2011, p. 71-82.
- RICHARDSON, Don, *Acting Without Agony: An Alternative to the Method*, New York, Pearson, 1993 [1988].
- ROUSSEL, Clémentine, *Le regard des humoristes montréalais immigrants sur leur pratique artistique et leur environnement social*, M.A., Montréal, Université du Québec à Montréal, 2014.
- RYNGAERT, Jean-Pierre (dir.), *Nouveaux territoires du dialogue*, Arles, Actes Sud, 2005.
- SAREIL, Jean, *L'écriture comique*, Paris, Presses Universitaires de France, 1984.
- SHATZ, Mark avec Mel HELITZER, *Comedy Writing Secrets*, Cincinnati, Writer's Digest Book, 2016 (3rd edition).
- TRAN-GERVAT, Yen-Maï (dir.), *Le comique de répétition*, Paris, CORHUM, 2007.

VAÏS, Michel, « Réfléchir en riant », *Jeu*, 2002, 104, p. 77-80.

VORHAUS, John, *The Comic Toolbox. How to Be Funny Even If You're Not*, Los Angeles, Silman-James Press, 2007.

2.2 REVUES (dossiers) :

« Humour et rire », *Cahiers de théâtre JEU*, no 55, 1990-2 juin, p. 65-136.

« L'acteur comique », *Cahiers de théâtre JEU*, n° 104, 2002-3, p. 77-143.

« La dictature du rire. Parts d'ombre de l'humour », *Liberté*, no 316, été 2017, p. 23-43.

« Le rire est-il mort ? », *Revue des Deux Mondes*, juillet-août 2018, p. 8-93.

2.3 TEXTES D'HUMORISTES

(à préciser)

3. ÉVALUATION

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

3.1 **Lectures : Les citations critiques (20%).** Les textes à lire sont regroupés en deux blocs. Chacun des blocs donne lieu à une réaction critique qui, à l'occasion, peut faire référence à des spectacles vus ou à aux propos des conférenciers. Cette réaction part d'une citation tirée d'un texte à l'étude. Maximum 250 mots.

3.2 **Exposé (30%).** Présentation orale de 20 minutes

3.3 **Travail écrit (50%).**

L'exposé et le travail écrit portent normalement sur le même sujet à déterminer d'un commun accord. Il peut s'agir d'une analyse centrée sur l'œuvre d'un ou d'une humoriste, peu importe l'état d'avancement de sa carrière, sur des éléments de l'institution et de l'industrie, sur la dimension esthétique de la pratique ou sur des éléments théoriques ou historiques qui enrichissent le projet de cartographie.