
FORMES DRAMATIQUES

FRA 2223

Le Stand-Up comique (L'humour)

Automne 2022

Horaire : lundi 8h30 -11h30

Jean-Marc Larrue

514 343 6251
Bureau C-8140

jean-marc.larrue@umontreal.ca

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS

Le stand-up comique – littéralement « parler debout avec un micro face à un public » dans le but de le faire rire – connaît un succès sans précédent et domine la scène québécoise actuelle. Mais on note que cette ferveur n'est pas limitée au Québec, elle est assez généralisée et on la perçoit dans plupart des pays occidentaux.

C'est à cette pratique particulière, qualifiée indistinctement de « stand-up » ou d'« humour » au Québec, qu'est consacré le cours FORMES DRAMATIQUES à l'automne 2022. On y analysera les caractéristiques de cette écriture singulière, très contemporaine, qui relève du domaine général du comique, et des rapports qu'elle instaure avec son public. Après avoir abordé certaines grandes théories relatives au rire et au comique, le cours proposera une plongée dans le monde de l'humour québécois actuel par l'analyse des textes mais aussi par la façon de leur donner vie sur scène. Le cours combine donc analyse textuelle, analyse de la représentation et analyse performancielle.

L'humour, contrairement à ce que défendent certains critiques, n'a rien d'une pratique homogène, comme le démontrera l'examen de ses procédés, de ses thèmes, de ses visées et de son public (lui-même très diversifié). Et ce public est nombreux. Selon les statistiques fournies par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, aucun autre « art de la scène » – chanson, cirque, comédie musicale, danse, magie, performance, théâtre – n'attire autant de spectateurs et spectatrices que le spectacle de « stand-up » (plus de 1 5000 000 d'entrées payantes¹ au cours de l'année 2017).

Se pencher sur le « stand-up » nécessite donc aussi de s'interroger sur le peu d'intérêt qu'il suscite au sein des études théâtrales et artistiques en général. Le cours sera l'occasion de penser les causes mêmes de ce désintérêt qui ne sont pas sans signification ni sans histoire. Évoquons, parmi elles, un fort préjugé anti-comique, plus que millénaire, dont on ne peut ignorer les effets persistants sur la pratique du stand-up et sa perception.

C'est dans ce contexte que nous tenterons, tout au long de ce cours, de mieux comprendre le « stand-up » actuel – tel qu'il se pratique au Québec – et de comprendre également pourquoi il remporte un tel succès aujourd'hui, un succès qui, ainsi que nous essaierons de le préciser, n'a peut-être aucun précédent historique dans le champ du divertissement.

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

Organisation du cours

Considérant, à l'instar des instances gouvernementales québécoises, que le « stand-up » fait partie des arts de la scène et qu'il relève du vaste domaine des pratiques dramatiques, nous l'assimilerons à un « média » et l'approcherons à l'aide des concepts clés de l'intermédialité. Nous commencerons par cerner quelques causes du préjugé dont il est victime et préciserons les tentatives d'« artification » des pratiques comiques en général et de leur légitimation en tant qu'objet d'étude scientifique (et universitaire).

Pour y parvenir, nous regrouperons nos réflexions autour de trois axes particuliers :

- Axe 1: L'histoire et la théorie du stand-up
- Axe 2 : La pragmatique du stand-up
- Axe 3 : Les explorations interprétatives

Pour parcourir ces trois axes, le cours se fonde essentiellement sur trois ressources :

- Un corpus théorique composé de textes philosophiques, historiques et esthétiques, ainsi que sur des études et méthodes issues de diverses disciplines (études littéraires, communication, études du théâtre, du spectacle et de la performance, études intermédiaires, humanités numériques) et du champ des Humor Studies.
- Des témoignages des agent·e·s du milieu (artistes et non artistes).
- Des textes et spectacles d'humour (et des captations).

Le cours comprend des sorties (pour voir des humoristes à l'œuvre), des rencontres et entrevues avec des humoristes et intervenant·e·s du milieu.

Le cours 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).

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Dossier de synthèse : ce dossier présente un ou une humoriste et comporte l'analyse d'un spectacle ou texte. : 45 %
- Contrôles de lecture aléatoires (6 contrôles à 4 % chacun) : 24 %
- Examen final : 31 %

CALENDRIER

(à venir – voir document numérique – Studium)

BIBLIOGRAPHIE

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.
- ANGERER, Marie-Luise, Berno BÖSEL et Michaela OTT (dir.), *Timing of Affect : Epistemologies, Aesthetics, Politics*, Zurich, Diaphanes, 2014.
- BAILLARGEON, Normand et Christian BOISSINOT (dir.), *Je pense donc je ris : humour et philosophie*, Québec, PUL, 2010.
- 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.
- BOUKO, Catherine, *Théâtre et réception : le spectateur postdramatique*, Bruxelles, Peter Lang, 2010.
- 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.
- DEFAYS, Jean-Marc, *Le comique*, Paris, Seuil, 1996.
- 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.
- 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 québécois et américain*, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1989.
- 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.
- 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.
- LENOIR, Frédéric, *La puissance de la joie*, Paris, Fayard, 2015. MARTIN, Steven, *Born Standing Up*, New York, Scribner, 2007.
- 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*, Paris, 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.
- NEVEUX, Olivier, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, Paris, La Découverte, 2013.
- 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.
- POLLOCK, Jonathan, *Qu'est-ce que l'humour ?*, Paris, Klincksieck, 2002. 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 édition).
- VORHAUS, John, *The Comic Toolbox. How to Be Funny Even If You're Not*, Los Angeles, Silman-James Press, 2007.

Reuves (dossiers)

- « Humour et rire », *Cahiers de théâtre JEU*, n° 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.
- « Rire », *Cahiers de théâtre JEU*, n° 172, septembre 2019, p. 12-61.

Textes d'humoristes

Textes, captations de spectacles disponibles sur DVD ou en ligne.