

(Automne 2023) Vendredi 8h30 à 11h30

JEAN-MARC LARRUE
jean-marc.larrue@umontreal.ca

514 343.6251

Bureau C-8052 (Lionel-Groulx)

1. OBJECTIFS ET CONTENU

La fin du XXe siècle et le premier quart du XXIe siècle marquent l'une des périodes les tourmentées de l'histoire du théâtre occidental. De la contre-culture à la technologisation (et la numérisation) de la scène, de la postmodernité aux mouvements d'affirmation identitaire, de l'hybridation des pratiques aux révolutions agentielles, le théâtre ne cesse de se redéfinir et de se diversifier dans un contexte en constante mutation.

Le théâtre a, pendant cette période très courte de son histoire millénaire, qui s'étendrait donc de la postmodernité à l'extrême contemporain, vécu des transformations radicales et rapides qui, en plus d'accélérer l'évolution de la pratique l'ont fait exploser. L'objectif du cours est double : identifier les causes qui ont provoqué et provoquent ces phénomènes de diversification de la pratique et saisir leurs effets sur la dramaturgie, sur la représentation et sur les agentivités qui y sont associées, humaines et autres qu'humaines.

Après un rappel des défis qu'avaient posés, lors d'une autre révolution marquante – la révolution électrique –, le tournant symbolico-réaliste, les avant-gardes historiques et les « grands réformateurs » du XXe siècle, le cours plongera dans la période actuelle, des années 1960 à aujourd'hui. Les bouleversements observables au cours de ces dernière décennies ont radicalement changé la nature du théâtre, sa situation sa situation au sein des médias et la façon de le voir et de l'analyser. À titre d'exemples citons la révolution numérique et technologique, l'avènement des autrices, l'expression de plus en plus soutenue des groupes minoritaires, marginalisés et sous-représentés, une sensibilité grandissant aux causes environnementales et à la pensée émergente de l'intermédialité et des Nouveaux matérialismes. Tout cela ouvre à une scène théâtrale plus diversifiée que jamais, où l'humain, parfois, disparaît et où les pratiques artistiques et médiatiques fusionnent ou, au contraire, s'entrechoquent.

L'analyse d'une dizaine d'œuvres dramatiques, représentatives des grandes tendances qui définissent la scène théâtrale occidentale actuelle, nous amènera (1) à discuter des principaux défis auxquels a été et est confrontée la pratique dramaturgique et (2) à examiner les divers virages et « crises » qu'elle a vécus et qu'elle vit : crise de l'énonciation, crise du personnage, crise de la représentation, crise du récit, « poussée performative », « poussée intermédiaire », virage écopoétique, etc.

Cet examen se fera à partir des mouvements qui ont été dominants, à un moment ou à un autre, au cours des toutes dernières décennies, de la création collective au mouvement britannique *In-Yer-Face*, du « nouveau » théâtre allemand à la « dramaturgie des Trentenaires » au Québec, en passant par le théâtre documentaire et le théâtre technologique ou de la « disparition », du théâtre des femmes à celui des autochtones et des groupes marginalisés.

Deux spectacles sont au programme du cours. Nous recevrons également des créateurs : PRÉVOIR DES FRAIS DE 50 \$.

2. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

2.1 Ouvrages théoriques

ABIRACHED, Robert, *La crise du personnage dans le théâtre moderne*, Paris, Grasset, 1978.

ABIRACHED, Robert (dir.), *le Théâtre français du XXe siècle*, Paris, Éditions L'avant-scène théâtre, 2011.

ANGEL-PEREZ, Élisabeth et Nicole BOIREAU (dir.), *le Théâtre anglais contemporain*, Paris, Klincksieck, 2007.

AUSLANDER, Philip, *Liveness – Performance in a Mediatized Culture*, New York & London, Routledge, 2008.

BALDWIN, Jane, Jean-Marc LARRUE et Christiane PAGE (dir.), *Vies et morts de la création collective – Lives and Deaths of Collective Creation Theatre*, Boston, Vox Theatri, 2008.

BAY-CHENG, Sarah, Chiel KATTENBELT, Andy LAVENDER et Robin NELSON (eds.), *Mapping Intermediality in Performance*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.

BOENISCH, Peter M., « Aesthetic art to aisthetic act : theatre, media, intermediality », in *Intermediality in Theatre and Performance*. Freda CHAPPLE & Chiel KATTENBELT (eds.), Amsterdam and New York: Rodopi, 2006, pp. 103-116.

BROWN, George, Gerd HAUCK et Jean-Marc LARRUE (dir.), « Mettre en scène », *Intermédialités*, no 12, automne 2008.

BROWN, Oliver, *Making Machines That Make Art and Music*, Cambridge (MA), MIT Press, 2021.

CHÉNETIER, ALEV, Marie, *L'Oralité dans le théâtre contemporain*, Sarrebruck, Éditions Universitaires Européennes, 2010.

COULDRY, Nick & Andreas HEPP, *The Mediated Construction of Reality*, Polity, Cambridge (MA), 2018.

COUPRIE, Alain, *le Théâtre – Texte – Dramaturgie – Histoire*, Paris, Nathan, 1996.

DANAN, JOSEPH, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2010.

DAVIS, Tracy C. & Thomas POSTLEWAIT (eds.), *Theatricality*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

DUSIGNE, Jean-François, *le Théâtre d'art – Aventure européenne du XXe siècle*, Paris, Éditions théâtrales, 1997.

GAUTHIER, Brigitte (dir.), *Théâtre contemporain – Occident*, Montpellier, L'Entretemps, 2012.

GIANNACHI, Gabriella & Nick KAYE, *Performing Presence: Between the Live and the Simulated*, Manchester, Manchester University press, 2017.

GOETSCHER, Pascale, *Une autre histoire du théâtre. Discours de crise et pratiques spectaculaires. France, XVIIe-XXIe siècle*, Paris, CNRS Éditions, 2020.

GUAY, Hervé, Jean-Marc LARRUE et Nicole NOLETTE, *Théâtre et Nouveaux matérialismes*, Montréal/Rennes, PUM-PUR, 2023.

- HOPES, Jeffrey et Hélène LECOSSOIS, *Théâtre et nation*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
- LARRUE, Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Lille, PUS, 2015.
- LARRUE, Jean-Marc et Giusy Pisano (dir.), *Le Triomphe de la scène intermédiaire*, Montréal, PUM, 2017.
- LEHMANN, Hans-Thies, *le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.
- NAUGRETTE, Catherine, *l'Esthétique théâtrale*, Paris, Nathan, 2000.
- NEVEUX, Olivier, *Contre le théâtre politique*, Paris, La Fabrique, 2019.
- PAVIS, Patrice, *le Théâtre contemporain. Analyse des textes, de Sarraute à Vinaver*, Paris, Nathan, 2002.
- PROST, Brigitte, *le Répertoire classique sur la scène contemporaine- Les enjeux de l'écart*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
- RANCIÈRE, Jacques, *le Spectateur émancipé*, Paris, La fabrique éditions, 2008.
- SERMON, Julie et Jean-Pierre RYNGAERT, *Théâtres du XXIe siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, 2012.
- SALTER, Chris, *Entangled – Technology and the Transformation of Performance*, Cambridge, MIT Press, 2010.
- SARRAZAC, Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne – De Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*, Paris, Seuil, 2012.
- SIERZ, Aleks, traduit de l'anglais par Nicolas Boileau et Delphine Lemonnier-Textier, *In-Yer-Face! Le théâtre britannique des années 1990*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
- SIERZ, Aleks, *Rewriting the Nation: British Theatre Today*, London, Methuen Drama, 2011.
- WILSON, Edwin & Alvin GOLDFARB, *Theater: The Lively Art*, New York, McGraw-Hill, 1991.

2.2 Œuvres à l'étude

Le cours repose sur l'analyse d'une dizaine de textes dramatiques déterminés en partie en fonction de ce qui sera à l'affiche au cours de l'automne 2023 à Montréal.

3. ÉVALUATION

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

(Note : Il y aura un total de 8 contrôles de lecture. Les 6 meilleurs seront retenus.)

Bon semestre
Jean-Marc Larrue