

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. Le texte de théâtre n'a, en effet, 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 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, l'éclatement des genres, les révolutions technologiques et leurs conséquences sur la forme, la nature et la place du texte seront analysées dans la deuxième partie du cours. Des textes plus traditionnels, l'attention se portera donc sur les dramaturgies plurielles caractéristiques de la période actuelle.

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; le rythme, la prosodie et la versification (l'alexandrin); la généricité et le récit; le comique; le personnage. Deux spectacles sont au programme du cours, de même que des rencontres-conférences.

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.

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.
- BRES, Jacques et al., *Dialogisme et polyphonie. Approches linguistiques*, Bruxelles, De Boeck-Duculot, 2005.
- COUPRIE, Alain, *Le théâtre — Texte — Dramaturgie — Histoire*, Paris, Nathan, 1996.
- COUPRIE, Alain, *Lire la tragédie*, Paris, Dunod, 1994.
- DANAN, Joseph, *Absence et présence du texte théâtral*, Actes Sud-Papiers, 2018.
- DANA, Joseph et Catherine NAUGRETTE (dir.), *Les nouveaux matériaux du théâtre*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2018.
- 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.
- DUBOR, Françoise et Françoise HEULOT-PETIT, *Le monologue contre le drame ?*, Rennes, PUR, 2012.
- DUBOUILH, Sandrine et Pierre KATUSZEWSKI (dir.), *Observer le théâtre : pour une nouvelle épistémologie des spectacles*, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2022.
- 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.
- LIOURE, Michel, *Lire le théâtre moderne de Claudel à Ionesco*, Paris, Nathan Université, 2002.
- MAINGUENEAU, Dominique, *Les termes clés de l'analyse du discours*, Paris, Éditions du Seuil, 2009.
- 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, Waldsworth, 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

Une dizaine de 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 2026. Liste à venir.

3. ÉVALUATION

- Examen intrasemestriel : 16 %
- Examen final : 20%
- Contrôles de lectures (8 contrôles brefs valant chacun 3 %, sans préavis, en cours de semestre) : 24%
- Travail d'analyse : 40 %

(Note : Il y aura un total de 9 contrôles de lecture. Les 8 meilleurs seront retenus.)

4. SPECTACLES

L'achat des billets des deux spectacles au programme se fait collectivement.

5. ORGANISATION, CALENDRIER ET STUDIUM

Le calendrier du cours et la plupart des documents (syllabus, plans des leçons, diaporamas, etc.), y compris les textes de lecture, se trouvent (sauf avis contraire et sous réserve de la libération des droits) dans Studium qui sert donc de plateforme générale de travail et de dépôt pour le cours.

Les textes de lecture non libérés de droits seront à acheter en librairie selon les confirmations et informations à venir.

6. Intégrité

L'Université de Montréal s'est dotée de deux règlements disciplinaires sur la fraude et le plagiat, un qui s'adresse aux étudiants de premier cycle et l'autre à ceux des cycles supérieurs :

<https://integrite.umontreal.ca/boite-a-outils/les-reglements>

BON SEMESTRE !

Jean-Marc Larrue