

CONTENU

Axé sur l'étude du théâtre comme pratique scénique, ce cours constitue une introduction historique et critique à l'analyse de la représentation théâtrale. Il s'articulera autour de trois grands axes : la notion de dramaturgie, les processus de création scénique et les processus de réception spectatorielle. Au terme du cours, l'étudiant.e sera à même de mieux saisir, décoder et analyser les différents éléments constitutifs de la représentation théâtrale, et de mobiliser pour ce faire les concepts et approches clés du champ des études théâtrales : le dramatique/ le postdramatique, la performance, les affects, l'intermédialité, la corporéité, etc.

Centré sur les pratiques scéniques actuelles, le cours est donné en conjonction avec le Festival TransAmériques de Montréal (mai-juin 2024), dont les productions feront l'objet des exposés et des travaux des étudiants, et dont on suivra en conséquence plusieurs activités ciblées obligatoires : quatre spectacles payants, un spectacle gratuit, une ou deux rencontres avec les créateurs. Prévoir un budget de 120\$ pour l'achat des billets de spectacle au tarif de groupe.

BIBLIOGRAPHIE

1. Œuvres à l'étude

Les textes et les spectacles à l'étude seront précisés lors de la première séance.

2. Lectures obligatoires

DAVID, Gilbert et Hélène JACQUES (dir.), *Tangence*, 88 (« Devenir de l'esthétique théâtrale »), automne 2008. Disponible en ligne : <https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2008-n88-tce2878/>

Des extraits d'autres textes théoriques et critiques utilisés dans le cours seront affichés sur StudiUM au fur et à mesure de la session.

3. Lectures complémentaires

BARBÉRIS, Isabelle, *Théâtres contemporains : mythes et idéologies*, Paris, PUF, 2010.

BARBÉRIS, Isabelle et Françoise DUBOR (dir.), *Degrés*, 163-164 (« Après l'anthropo(s)cène : la création scénique à l'ère du posthumain »), décembre 2015.

BIENAISE, Johanna et Marie-Christine LESAGE (dir.), *L'Annuaire théâtral*, 60 (« Pratiques interdisciplinaires : processus de création en arts vivants »), automne 2016.

BIET, Christian et Christophe TRIAU, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2006.

BOISSON, Bénédicte, Alice FOLCO et Ariane MARTINEZ (dir.), *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010.

BOUKO, Catherine, *Théâtre et réception : le spectateur postdramatique*, Bruxelles, Peter Lang, 2010.

BROOK, Peter, *L'Espace vide : écrits sur le théâtre*, Paris, Seuil, 1977.

CORVIN, Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Paris, Bordas, 2018.

DANAN, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Apprendre », 2010.

DANAN, Joseph, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Apprendre », 2013.

DANAN, Joseph, *Absence et présence du texte théâtral*, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Apprendre », 2018.

DAVID, Martine, *Le Théâtre*, Paris, Belin, coll. « Sujets », 1995.

DESPRÉS, Aurore (dir.), *Gestes en éclats : art, danse et performance*, Besançon, Les Presses du Réel, 2016.

DORT, Bernard, *La Représentation émancipée*, Arles, Actes Sud, 1988.

FÉRAL, Josette, *Théorie et pratique du théâtre : au-delà des limites*, Montpellier, L'entretemps, coll. « Champ théâtral », 2011.

GAUTHIER, Brigitte (dir.), *Théâtre contemporain, 2, Occident*, Montpellier, L'entretemps, coll. « Les points dans les poches », 2012.

GUÉNOUN, Denis, *Le théâtre est-il nécessaire ?*, s.l., Circé, coll. « Penser le théâtre », 1997.

HUBERT, Marie-Claude, *Les Grandes Théories du théâtre*, Paris, Armand Colin, coll. « U », 1998.

HUBERT, Marie-Claude, *Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours*, Paris, Armand Colin, coll. « Coursus », 1992.

HURLEY, Erin, *Theatre & Feeling*, New York, Palgrave Macmillan, 2010.

LARRUE, Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Lille, Septentrion, 2015.

LEHMANN, Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002 [1999].

MERVANT-ROUX, Marie-Madeleine, *L'Assise du théâtre : pour une étude du spectateur*, Paris, CNRS Éditions, 1998.

MÉVEL, Matthieu (dir.), *La Littérature théâtrale : entre le livre et la scène*, Montpellier, L'Entretemps, coll. « Matériau », 2013.

NAUGRETTE, Catherine, *L'Esthétique théâtrale*, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 2016.

NEVEUX, Olivier, *Politiques du spectateur : les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2013.

NOLETTE, Nicole, Hervé GUAY et Jean-Marc LARRUE (dir.), *Théâtre et nouveaux matérialismes*, Montréal/Rennes, PUM/PUR, 2021.

PAVIS, Patrice, *L'Analyse des spectacles*, Paris, Nathan, coll. « Fac : Arts du spectacle », 2003.

PAVIS, Patrice, *Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain*, Paris, Armand Colin, 2014.

PAVIS, Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Dunod, 1996.

PAVIS, Patrice, *La Mise en scène contemporaine*, Paris, Armand Colin, 2007.

RANCIÈRE, Jacques, *Le Spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique, 2008.

ROUBINE, Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Paris, Bordas, 1990.

RYKNER, Arnaud, *Paroles perdues : faillite du langage et représentation*, Paris, José Corti, 2000.

RYNGAERT, Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Nathan, coll. « Lettres sup », 2000 [1991].

SCHECHNER, Richard, *Performance Studies*, Londres, Routledge, 2013.

SERMON, Julie et Jean-Pierre RYNGAERT, *Théâtres du XXIe siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, coll. « Lettres sup », 2012.

SOUILLER, Didier, Florence FIX, Sylvie HUMBERT-MOUGIN et Georges ZARAGOZA, *Études théâtrales*, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2005.

SURGERS, Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Paris, Armand Colin, coll. « Lettres sup », 2005.

UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre, 2, L'École du spectateur*, Paris, Belin, coll. « Lettres sup », 1996.

VIGEANT, Louise, *La Lecture du spectacle théâtral*, Laval, Mondia, coll. « Synthèse », 1989.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exposé oral : 20 %

Résumé de lecture : 20 %

Travail long : 50 %

Participation : 10%