

1. OBJECTIFS ET CONTENU

Le cours porte sur le théâtre du « Long XXe Siècle » (1880 à 2000) et du XXIe siècle au Québec avec une insistance marquée sur l'extrême contemporain (2000 à aujourd'hui), et les pratiques nouvelles qui s'y développent. Le cours débute par un tableau d'ensemble de la dramaturgie francophone au Québec, de l'émergence du théâtre professionnel (vers 1880) jusqu'à la fin du XXe siècle. Le théâtre de cette période, qui englobe modernité et postmodernité, a connu de profonds bouleversements qui expliquent, pour une bonne part, la vitalité, l'originalité et la diversité de la production dramaturgique d'ici. Il se poursuit avec l'étude des pratiques théâtrales de l'extrême contemporain, c'est-à-dire de celles qui ont cours depuis 2000.

Si le cours est organisé en fonction de ces deux sections - la période 1880-2000 et la période actuelle (2000-2024) -, c'est qu'on sent, depuis la première moitié des années 2000, une transformation radicale de l'écriture et du statut de l'auteurice au sein de l'institution théâtrale. On note aussi que cette transformation coïncide avec quatre autres phénomènes marquants dont les effets caractérisent la pratique actuelle :

1. La naturalisation des technologies numériques de reproduction du son et de l'image sur scène et l'hybridation des pratiques. Cette coïncidence soulève de nombreuses questions que nous aborderons au fil du cours selon une approche intermédiaire.
2. L'avènement d'une vague massive d'autrices.
3. La présence de plus en plus marquée d'oeuvres d'auteurices autochtones et celles d'auteurices issues de l'immigration.
4. De nouvelles formes de l'écriture de soi et du réel.

Le premier axe (1880-2000) est plus historique, il permettra de dégager de larges tendances et inclura les définitions conceptuelles qui prépareront au deuxième axe.

Deux spectacles, des rencontres-conférences sont au programme du cours.

2. BIBLIOGRAPHIE

2.1 Dramaturgie : œuvres à lire

Le programme de lectures obligatoires comprend une dizaine de pièces qui seront choisies en fonction des spectacles à l'affiche à Montréal à l'automne 2027.

2.2 Ouvrages théoriques

- Collectif, « Veilleurs de nuit » 1 à 4, les herbes rouges, Montréal, 1988 à 1992.
- 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.
- Beauchamp, Hélène, Bernard Julien et Paul Wyczinski (dir.), Le Théâtre canadien-français, Montréal, Fides, coll. « Archives des lettres canadiennes », tome V, 1976.
- Beauchamp, Hélène et Gilbert David (dir.), Théâtres québécois et canadiens-français au XXe siècle, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2003.
- Bednarski, Betty et Irene Ore (dir.), Nouveaux regards sur le théâtre québécois, Montréal, XYZ, 1997.
- Bélair, Michel, Le Nouveau théâtre québécois, Montréal, Leméac, 1973.
- Bourassa, André-G., Gilbert David et Jean-Marc Larrue, Le Théâtre au Québec – 1825-1980 – Repères et perspectives, Montréal, VLB, 1988.
- Bourassa, André-G., Jean Laflamme et Jean-Marc Larrue (dir.), « Le théâtre au Québec : mémoire et appropriation », Montréal, L'Annuaire Théâtral, nos 4-5, 1989.
- Bourassa, André-G. et Jean-Marc Larrue, Les Nuis de la « Main ». Cent ans de spectacles sur le Boulevard Saint-Laurent (1891-1991), Montréal, vlb éditeur, 1993.
- Brisset, Annie, Sociocritique de la traduction. Théâtre et altérité au Québec (1968-1988), Longueuil, Le Préambule, 1990.
- David, Gilbert (dir.), Écrits sur le théâtre canadien-français (Montréal, 1900-1950), Montréal, Université de Montréal, Département des littératures de langue française, coll. « Paragraphes » no 30, 2011.
- David, Gilbert (dir.) avec la collaboration de Hervé Guay, Hélène Jacques et Yves Jubinville, Le Théâtre contemporain au Québec 1945-2015, Montréal, PUM, 2020.
- Donohue, Joseph L. & Jonathan M. Weiss (eds.), *Essays on Modern Quebec Theater*, East Lansing, Michigan State University Press, 1995.
- Gobin, Pierre, Le Fou et ses doubles : figures de la dramaturgie québécoise, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1978.
- Godin, Jean Cléo et Laurent Mailhot, Théâtre québécois : Introduction à dix dramaturges contemporains, Montréal, Hurtubise HMH, 1970.
- Godin, Jean Cléo et Laurent Mailhot, Théâtre québécois II. Nouveaux auteurs, autres spectacles, Montréal, Hurtubise HMH, 1980.
- Godin, Jean Cléo et Dominique LAFON, Dramaturgies québécoises des années quatre-vingt, Montréal, Leméac, 1999.

- Guay, Hervé, *l'Éveil culturel – Théâtre et presse à Montréal 1898-1914*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2010.
- Guay, Hervé, Jean-Marc Larrue et Nicole Nollet, *Théâtre et Nouveaux matérialismes*, Montréal / Rennes, PUM/PUR, 2023.
- Guay, Hervé et Sara Thibault, *L'Interprétation du réel : théâtres documentaires au Québec*, Montréal, Nota Bene, 2020.
- Hamelin, Jean, *Le Renouveau du théâtre au Canada français*, Montréal, Éditions du jour, 1961.
- Hébert Chantal, *Le Burlesque québécois et américain – textes inédits*, Québec, les Presses de l'Université Laval, 1998.
- Hébert, Chantal et Irène Perelli-Contos (dir.), *Théâtre, multidisciplinarité et multiculturalisme*, Québec, Nuit Blanche, 1997.
- Hébert, Chantal et Irène Perelli-Contos (dir.), *Le Théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives*, Québec, Presses de l'Université Laval, 2004.
- Hurley Erin, *National Performance – Representing Quebec from Expo 67 to Céline Dion*, Toronto, University of Toronto Press, 2011.
- Lafon, Dominique (dir.), *Le Théâtre québécois 1975-1995*, Montréal, Fides, coll. « Archives des lettres canadiennes », tome X, 2001.
- Larrue, Jean-Marc, *Le Monument inattendu. Le Monument-National de Montréal (1893-1993)*, Montréal, Hurtubise HMH, 1993.
- Larrue, Jean-Marc, *le Théâtre à Montréal à la fin du XIXe siècle*, Montréal, Fides, 1981.
- Lavoie, Pierre, *Mille après mille. Célébrité et migration dans le Nord-Est américain*, Montréal, Boréal, 2022.
- Lefebvre, Marie-Thérèse, *Chroniques des arts de la scène à Montréal durant l'entre-deux-guerres. Danse, théâtre, musique, Québec, Septentrion, 2016.*
- Magnan, Lucie et Christian Morin, *100 pièces du théâtre québécois qu'il faut lire et voir*, Québec. Nota Bene, 2002.
- Schryburt, Sylvain, *De l'acteur vedette au théâtre de festival. Histoire des pratiques scéniques montréalaises (1940-1980)*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2011.
- Wyczybnski, Paul, Bernard Julien et Hélène Beauchamp-Rank, *le Théâtre canadien-français*, Montréal, Fides, 1976.

2.3 Références supplémentaires : électroniques et imprimées

- *Cahiers de théâtre JEU* : <http://www.revuejeu.org/>
- *L'Annuaire théâtral – Revue québécoise d'études théâtrales – Percées* : <http://www.erudit.org/revue/annuaire/> et <https://percees.uqam.ca/fr/page-propos/la-revue>
- *Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)* : <http://www.crilcq.org/> - *Centre des auteurs dramatiques (CEAD, Montréal)* : <http://www.cead.qc.ca/>
- *Association québécoise des auteurs dramatiques* <http://www.aqad.qc.ca/>
- *Auteurs dramatiques en ligne* <http://www.adelinc.qc.ca/>

- *Revue d'histoire littéraire du Québec et du Canada français*, no 5, hiver-printemps 1983, « *Le théâtre* »
- *Études littéraires*, no 3 vol. 18, hiver 1985, « *Théâtre québécois : tendances actuelles* »
- *Glossaire du théâtre*, en ligne : <https://www.theatrales.uqam.ca/glossaire.html#I>

3. ÉVALUATION

Dossier dramaturgique - analyse d'une pièce :	Total : 42 %
Contrôles de lecture aléatoires (8 contrôles sur 9 à 3 % chacun) :	Total : 24 %
Examen intrasemestriel :	Total : 14 %
Examen final :	Total : 20 %

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