

1. OBJECTIFS ET CONTENU

Ce cours est consacré à l'étude de textes de théâtre des XIXe, XXe et XXIe siècles, représentatifs de la crise du drame de ses origines modernes jusqu'à l'époque actuelle.

Le « tournant symbolico-réaliste » marque les débuts du théâtre moderne, les débuts aussi de ce qu'on appelle le « Long Siècle » théâtral (de 1880 à aujourd'hui). Le théâtre aura, pendant cette période relativement courte de son histoire millénaire, 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 et la représentation.

Après un bref rappel des défis dramaturgiques du tournant symbolico-réaliste et une incursion dans les avant-gardes historiques, nous examinerons l'action des « grands réformateurs » du XXe siècle dont l'influence est encore marquante sur la scène actuelle. Puis nous nous concentrerons sur les pratiques dramaturgiques et scéniques postmodernes et celles de l'extrême contemporain.

L'analyse d'une dizaine d'œuvres dramatiques, représentatives des grandes tendances qui ont marqué la scène théâtrale occidentale depuis la fin de la guerre, nous amènera à discuter des principaux défis auxquels a été et est confrontée la pratique dramaturgique et à examiner les diverses « crises » qu'elle a vécues : crise du dialogue, crise du personnage, crise de la représentation, crise du récit, « poussée performative », « poussée intermédiale », crise de l'auteur, etc.

Cet examen se fera à partir des mouvements théâtraux qui ont été dominants, à un moment ou à un autre, au cours des soixante-dix dernières années, du théâtre de l'absurde français au *In-Yer-Face* britannique, du nouveau théâtre allemand à la « dramaturgie des Trentenaires » au Québec, en passant par le théâtre documentaire et le théâtre hors murs.

Deux spectacles sont au programme du cours : prévoir des frais d'environ 45 \$.

2. BIBLIOGRAPHIE

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.

ARTAUD, Antonin, *Le théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1964.

AUSLANDER, Philip, *Liveness – Performance in a Mediatized Culture*, New York & London, Routledge, 2008 [1999].

BACKÈS, Cécile (dir.), *Anthologie du théâtre français du 20e siècle*, Paris, Folio, 2011.

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.

- BEAUSSANT, Philippe, *La Malscène*, Paris, Fayard, 2005.
- BOENISCH, Peter M., « Aesthetic Art to Aesthetic Act : Theatre, Media, Intermediality », in Freda CHAPPLE & Chiel KATTENBELT (eds.), *Intermediality in Theatre and Performance*, Amsterdam and New York, Rodopi, 2006, pp. 103-116.
- BRATER, Enoch & Rubin COHN, *Around the Absurd – Essays on Modern and Postmodern Drama*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1990.
- BRECHT, Bertolt, *Écrits sur le théâtre*, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2000.
- BROWN, George, Gerd HAUCK et Jean-Marc LARRUE (dir.), « Mettre en scène », dans *Intermédialités*, no 12, automne 2008.
- CHALAYE, Sylvie et Gilles MOUËLLIC (dir.), *Comédie musicale : les enjeux du désir – De l'âge d'or aux réminiscences*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.
- CARDULLO, Bert & Robert KNOPF, *Theater of the Avant-Garde 1890-1950*, New Haven, Yale University Press, New Haven, 2001.
- CHÉNETIER-ALEV, Marie, *L'Oralité dans le théâtre contemporain*, Sarrebruck, Éditions Universitaires Européennes, 2010.
- 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.
- HOPES, Jeffrey et Hélène Lecossois LECOSSOIS, *Théâtre et nation*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
- LARRUE, Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Lille, PUS, 2015.
- LEHMANN, Hans-Thies, *Le théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.
- NAUGRETTE, Catherine, *l'Esthétique théâtrale*, Paris, Nathan, 2000.
- 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.
- RIPELLINO, Angelo Maria, *Maiakovski et le théâtre russe d'avant-garde*, Paris, L'Arche, 1965.
- 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-TeXier, *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.
- SZONDI, Peter, *Théorie du drame moderne*, Paris, Éditions Circé, 2006.
- VIRMAUX, Alain, *Antonin Artaud et le théâtre*, Paris, Seghers, 1970.
- VINCENT, Jean-Luc, *Trois questions de dramaturgie*, Paris, Gallimard, 2004.
- WILSON, Edwin & Alvin GOLDFARB, *Theater: The Lively Art*, New York, McGraw-Hill, 1991.
- WOODRUFF, Paul, *The Necessity of Theater*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

ZUMTHOR, Paul. « Oralité » dans *Intermédialités: histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques*, n°12, 2008, p. 169-202, [en ligne] : <http://id.erudit.org/iderudit/039239ar> (page consultée le 26 mai 2021).

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'hiver 2022 à Montréal.

3. EVALUATION

Examen intrasemestriel : 15%

Examen final : 20%

Contrôles de lecture (5 contrôles brefs valant chacun 5%, sans préavis, en cours de semestre) : 25%

Travail d'analyse : 40%