

1. OBJECTIFS, CONTENU ET ORGANISATION

Le début du XXIe siècle est marqué par trois éléments qui ont radicalement changé la façon d'écrire les pièces de théâtre, de les produire et de les voir :

- la poussée performative,
- le déploiement des technologies numériques,
- la pensée post-humaine.

Sous leur effet conjugué, la place, l'importance des éléments constitutifs de la représentation (texte, scénographie, projection de sons et d'images, jeu, éclairage, environnement, atmosphère, etc.) et leurs inter et intra-actions sont redéfinies de façon à proposer au public une expérience de réception nouvelle, multimodale, qui mobilise les sens et combine différents niveaux de réalité. Il en résulte des œuvres hybrides et ouvertes qui relèvent de ce qu'on appelle la « dramaturgie plurielle ».

La présence des technologies, les transferts interartiaux et intermédiaux (entre pratiques artistiques et pratiques médiatiques), dans un contexte où sont repensées les agentivités de « l'autre qu'humain », jouent un rôle essentiel dans le développement de cette dramaturgie comme dans les spectacles qu'elle inspire. Les outils habituels de l'analyse dramaturgique comme ceux de l'analyse de la représentation, souvent hérités de la pensée postdramatique et marqués par la sémiotique, peinent à rendre compte de ces spectacles et de la lecture de ces œuvres qui, bouleversant les agentivités et misant sur de nouvelles performativités - humaines comme non humaines -, soulèvent des enjeux inédits. Cette nouvelle réalité scénique et dramaturgique impose un renouvellement des approches.

C'est ce que propose ce cours en abordant les « tectoniques » de cette dramaturgie plurielle selon une approche fondée sur les dernières avancées de l'intermédialité et, plus globalement, de la pensée de la médiation et des nouveaux matérialismes, dont l'approche écopoétique.

Après un retour sur les fondements l'approche du texte théâtral et de la représentation dans le dernier quart du XXe siècle, nous nous pencherons sur la genèse et le développement de la pensée intermédiaire, en l'inscrivant dans des courants plus vastes qui affectent l'ensemble des sciences humaines depuis une vingtaine d'années et qui se déclinent en divers « tournants » : sonore, non-humain, agentiel, néomatérialiste, empathique, écopoétique, énonciatif, etc. Le cours explorera ces tournants et appliquera les approches qui leur sont associées au corpus dramaturgique et aux spectacles sélectionnés.

Parmi les éléments abordés, notons :

- le performanciel et la performativité,
- les concepts clés de l'intermédialité médiatique – transparence, immédiateté, opacité, hypermédiateté, inopacité –,
- les concepts clés de l'intermédialité postmédiatique – remédiation, hypermédiatité, transmédialité, excommunication –,
- certains aspects de sa dimension interartiale – en particulier la « romanisation » et la « poétisation » du théâtre –,
- divers enjeux que pose la dramaturgie plurielle en lien avec la pensée de la médiation et la théorie de la communication – question de l'informe et excommunication -,
- le réalisme agentiel et les nouveaux matérialismes
- la perspective écopoétique en théâtre.

Le cours est organisé en cinq grandes sections qui seront abordées dans l'ordre suivant :

1. Fondements postdramatiques.
2. Crypto et pré-intermédialité : mimésis, présence, théâtralité, performativité.
3. Révolution intermédiaire 1 : l'intermédialité médiatique.
4. Révolution intermédiaire 2 : l'intermédialité postmédiatique.
5. Virage des Nouveaux matérialismes et écopoétique.

L'examen de huit œuvres et spectacles associés à la dramaturgie plurielle permettra l'application expérimentale de certaines notions liées aux approches abordées.

Deux spectacles sont au programme du cours (calendrier à venir).

2. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

2.1 Ouvrages théoriques

- ARISTOTE, *La Poétique*, Paris, Seuil, 1980.
- AUERBACH, Erich, *Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale*, Paris, Gallimard, 1968 (1946).
- AUSLANDER, Philip, *Liveness – Performance in a Mediatized Culture*, New York & London, Routledge, (1999), 2008.
- BALL, David, *Backwards and Forwards: A Technical Manual for Reading Plays*, Carbondale, Southern Illinois University Press, 2017.
- BARAD, Karen, *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the entanglement of Matter and Meaning*, Durham, Duke University Press, 2007.
- BARBÉRIS, Isabelle, *Théâtres contemporains. Mythes et ideologies*, Paris, PUF, 2010.
- BARBÉRIS, Isabelle et Françoise DUBOR (dir.), « Après l'anthropo(s)cène. La création scénique à l'ère du posthumain », Bruxelles, *Degrés*, n°163-164, décembre 2015.
- BATEMAN, John, Janina WILDFEUER et Tuomo HIIPALA (eds.), *Multimodality: Foundations, Research and Analysis. A problem Oriented Introduction*, Berlin, De Gruyter Mouton, 2017.
- 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.
- BENJAMIN, Walter, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique » [première version, 1935], *Œuvres*, tome 3, Paris, Gallimard, 1989, p. 67-113.
- BENNETT, Jane, *Vibrant Matter: a political ecology of things*, Durham, Duke University Press, 2010.
- BOENISCH, Peter M., « Aesthetic art to aisthetic act: theatre, media, intermediality », in *Intermediality in Theatre and Performance*. Freda CHAPPLE et Chiel KATTENBELT (eds.), Amsterdam and New York: Rodopi, 2006, pp. 103-116.
- BOLTER, Jay David et Richard GRUSIN, *Remediation: Understanding New media*, Cambridge, (Mass.), MIT Press, 2000.
- BROWN, George, Gerd HAUCK et Jean-Marc LARRUE (dir.), « Mettre en scène », *Intermédialités*, no 12, automne 2008.
- CARLSON, Marvin, *Performance : a Critical Introduction*, New York, Routledge, 1996.
- CHAPPLE, Freda et Chiel KATTENBELT (eds.), *Intermediality in Theatre and Performance*, Amsterdam/New York, Rodopi, coll. Themes in Theatre, 2006.
- CHÉNETIER, ALEV, Marion, *L'oralité dans le théâtre contemporain*, Sarrebruck, Éditions Universitaires Européennes, 2010.
- CHEVALLIER, Jean-Frédéric, *Deleuze et le théâtre. Rompre avec la représentation*, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2015. CITTON, Yves, *Médiarchie*, Paris, Seuil, 2017.
- COOLE, Diana et Samantha FROST (eds.), *New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics*, Duke University Press, 2010.
- COUPRIE, Alain, *Le théâtre – Texte – Dramaturgie – Histoire*, Paris, Nathan, 1996.
- CROSSLEY, Mark (ed.), *Intermedial Theatre: Principles and Practice*, London, Macmillan, 2019.
- *DANAN, Joseph, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2013.
- 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.
- ELLESTROM, Lars et Jørgen BRUHN (dir.), *Media Borders, Multimodality and Intermediality*, New York, Palgrave Macmillan, 2010.
- GALLOWAY, Alexander R., Eugene THACKER et McKenzie WARK, *Excommunication : Three Inquiries in Media and Mediation*, Chicago, University of Chicago Press, 2014.
- GAUTHIER, Brigitte (dir.), *Théâtre contemporain – Occident*, Montpellier, L'Entretemps, 2012.
- GEBAUER, Gunther et Christoph WULF, *Mimesis: Culture. Art. Society.*, Berkeley, University of California Press, 1995.
- *GOUHIER, Henri, *L'essence du théâtre*, Paris, Vrin, 2002 (1943).
- GRUSIN, Richard, « Radical Mediation », *Critical Inquiry* 42 (automne 2015), p. 124- 148.
- GRUSIN, Richard (ed.), *The Nonhuman Turn*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2015.
- GUAY, Hervé, Jean-Marc LARRUE et Nicole NOLETTE (dir.), *Théâtre et Nouveaux matérialismes*, Montréal-Rennes, PUM/PUR, 2021.
- HAYMAN, Ronald, *How to Read a Play*, New York, Grove Press, 1999.
- HURLEY, Erin, *Theatre Feeling*, New York, Palgrave Macmillan, 2010.
- JUNOD, Philippe, *Transparence et opacité. Essai sur les fondements théoriques de l'art moderne*, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 2004 (1976).

LARRUE, Jean-Marc, « Théâtralité, médialité et sociomédialité : Fondements et enjeux de l'intermédialité théâtrale », *Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada*, vol. 2 no 2, automne 2011, pp. 174-206.

LARRUE, Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Villeneuve d'Ascq, PUS, 2015.

LARRUE, Jean-Marc et Marcello VITALI-ROSATI, *Media Do Not Exist Media do not exist: performativity and mediating conjunctures*, Amsterdam, Institute of Network Cultures, 201[en ligne].

LEHMANN, Hans-Thies, *le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.

LEVIN, Laura et Marlis Schweitzer, *Performance Studies in Canada*, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2017.

MÉCHOULAN, Éric, *D'où nous viennent nos idées ? Métaphysique et intermédialité*, Montréal, vlb éditeur, 2010.

*MÉCHOULAN, Éric, « Intermédialité, ou comment penser les transmissions », *Fabula / Les colloques*, Création, intermédialité, dispositif, URL : <http://www.fabula.org/colloques/document4278.php>, page consultée le 06 janvier 2019.

MERVANT-ROUX, Marie-Madeleine, *L'assise du théâtre. Pour une étude du spectateur*, Paris, CNRS Éditions, 2002.

MÉVEL, Matthieu (dir.), *La littérature théâtrale entre le livre et la scène*, Montpellier, L'Entretemps, 2013.

MORIZOT, Baptiste, *Manières d'être vivant. Enquêtes sur la vie à travers nous*, Arles, Actes sud, 2020.

MURRAY, Janet H., *Hamlet on the Holodeck - The Future of Narrative in Cyberspace*, New York, The Free press, 1997.

*NAUGRETTE, Catherine, *L'esthétique théâtrale*, Paris, Nathan Université, 2000. NEVEUX, Olivier, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, Paris, La Découverte, 2013.

PAVIS, Patrice, *le Théâtre contemporain. Analyse des textes, de Sarraute à Vinaver*, Paris, Nathan, 2002.

PHELAN, Peggy, *Unmarked. The Politics of Performance*, Londres/New York, Routledge, 1993

PICON-VALIN, Béatrice (dir.), *La scène et les images* Paris, CNRS Éditions, collection Arts du spectacle/Les Voies de la création théâtrale, 2001.

PLUTA, Izabella, *L'Acteur et l'intermédialité. Les nouveaux enjeux pour l'interprète et la scène à l'ère technologique*, Lausanne, L'Âge d'homme, 2011.

POWER, Cormac, *Presence in Play – A Critique of Theories of Presence in the Theatre*, New York – Amsterdam, Rodopi, 2008.

RANCIÈRE, Jacques, *le Spectateur émancipé*, Paris, La fabrique éditions, 2008. REINELT, Janelle G. et Joseph R. ROACH (dir.), *Critical Theory and Performance*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1994.

RIPPL, Gabriele (ed.), *Handbook of Intermédiality: Literature. Image. Sound. Music.*, Berlin, De Gruyter, 2015.

RYNGAERT, Jean-Pierre (dir.), *Nouveaux territoires du dialogue*, Arles, Actes Sud, 2005.

SAISON, Maryvonne, *Les théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain*, Paris, L'Harmattan, 1998.

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.
- SCHECHNER, Richard, *Performance. Expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, Montreuil-sous-Bois, Éditions théâtrales, 2008.
- SERMON, Julie, « Les imaginaires écologiques de la scène actuelle : récits, formes, affects », *Théâtre/Public*, n° 229, 2018.
- SERMON, Julie et Jean-Pierre RYNGAERT, *Théâtres du XXIe siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, 2012.
- SZONDI, Peter, *Théorie du drame moderne*, Paris, Éditions Circé, 2006.
- WALLIS, Mick et Simon SHEPHERD, *Studying Plays*, Londres, Arnold & Oxford University Press, 2002.
- WOODRUFF, Paul, *The Necessity of Theater*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- « Du théâtral au performatif », sous la direction de Josette FÉRAL, *Théâtre public*, n° 205, juillet-septembre 2012.
- « Pratiques interdisciplinaires. Processus de création en arts vivants », sous la direction de Johanna BIENAISE et Marie-Christine LESAGE, *L'Annuaire théâtral*, n° 60, automne 2016.

2.2 Œuvres dramatiques et spectacles à l'étude

À préciser

3. ÉVALUATION

Examen final :	30 %
Contrôles de lectures (6 contrôles – sur 7 - valant chacun 5 %, sans préavis, en cours de semestre) :	30 %
Travail d'analyse :	40 %