

Théâtres révolutionnaires

Cours: le mardi et le jeudi, de 13h30 à 14h45, salle 302 Peters
Professeur: Libby Murphy (Libby.Murphy@oberlin.edu)
Permanence: le lundi, le mardi de 15h30 à 16h30
Peters 303, tél: 775-6736

Description et objectifs du cours

Le théâtre étant sans doute l'une des formes littéraires les plus conservatrices, dans quelle mesure la notion de « théâtres révolutionnaires » s'avère-t-elle appropriée (ou pas) au vingtième siècle ? S'il y a bien eu « révolution » du texte dramatique et des institutions théâtrales au vingtième siècle, de quelle nature cette « révolution » était-elle ? En 2008 la révolution, est-elle finie ?

Dans ce cours nous essayerons de répondre à ces questions et à bien d'autres encore à travers une étude d'une grande variété de textes dramatiques et théoriques du vingtième siècle en France. A chaque étape, nous tâcherons de faire le lien entre le théâtre d'hier et le théâtre d'aujourd'hui. Dans nos discussions, il sera question des rapports qui évoluent à l'époque moderne entre théâtre et société : les enjeux sociaux, politiques, et économiques du théâtre comme institution publique.

Les objectifs du cours seront multiples. Avant tout il s'agira de prendre plaisir à lire des pièces de théâtre, à discuter des thèmes dont ils traitent, et à réfléchir ensemble sur les questions de mise en scène qu'elles posent, le tout dans une atmosphère dynamique et conviviale. Mais on n'en restera pas là. Le plaisir du cours dépendra surtout du niveau de réflexion que nous ferons ensemble, un niveau qui ira en croissant, au fur et à mesure qu'on acquerra les connaissances et les outils appropriés à l'étude du sujet.

Toute lecture d'un texte théâtral demande un acte non seulement d'analyse mais aussi d'interprétation, d'imagination, et de créativité. Aussi tenterons-nous, dans nos discussions, présentations, et travaux écrits, d'analyser les textes théâtraux au programme en respectant leur spécificité d'écriture à la fois textuelle et scénique. A chaque lecture, je vous demanderai d'examiner le texte sous des perspectives différentes, à savoir celles de lecteur/lectrice, de spectateur/spectatrice, d'acteur/actrice, de metteur/metteuse en scène.

Pour vous aider à apprécier le texte « spectaculaire » et non seulement écrit des pièces au programme, vous aurez à votre disposition (à la réserve de Mudd) des enregistrements de mises en scène de quelques-unes de nos pièces. Vous aurez parmi vous des camarades de classe énergiques, volontaires, et créatifs pour vous aider à faire vos propres lectures dramatiques/mises en scène en cours et en dehors du cours. Pour alimenter nos réflexions sur le théâtre en tant qu'institution et genre littéraire, nous pourrions profiter également des pièces offertes ici à Oberlin par le Département de théâtre et de danse et de l'opéra offert par le Conservatoire de musique.

Vos responsabilités

Présence, Participation (10%)

Votre présence régulière, votre préparation et votre participation active en classe sont indispensables au bon déroulement du cours. Vous avez droit à **trois absences** sans incidence négative sur votre note finale. Gérez bien ces absences. Après trois absences sans avis préalable et justification, -10% sur la note finale. Si vous êtes absent(e) du cours, je vous demande de contacter l'un(e) de vos collègues pour tout renseignement sur le cours que vous aurez manqué.

Préparation hebdomadaire (10%) comporte la lecture des pièces et textes critiques au programme. Je vous donnerai des textes critiques supplémentaires à lire au fur et à mesure du cours, mais à un rythme abordable de 10 à 20 pages par pièce ou auteur au programme. Pour chaque pièce, je vous demande de publier dans notre forum de discussion une réaction au texte lu (un bon paragraphe de 10 à 12 phrases environ, à publier avant 09h00 le jour de notre discussion) et de lire les réactions de vos collègues avant le cours. Lors de nos discussions, vous devrez être prêt(e) à commenter votre propre réaction et celles de vos collègues. Ces réactions serviront de points de départ pour nos discussions et pour les essais que vous écrirez au cours du semestre.

Votre note de **participation** hebdomadaire sera basée sur les critères suivants.

A : L'étudiant(e) arrive toujours à l'heure, intervient judicieusement et de façon volontaire dans la plupart des discussions ; joue un rôle important dans les discussions—pose des questions réfléchies, écoute ses collègues/répond à leurs questions/idées ; prépare bien chaque lecture ; fait souvent des lectures/recherches supplémentaires et partage ces informations/idées avec la classe.

B : L'étudiant(e) intervient de façon volontaire dans beaucoup de discussions au cours du semestre; joue un rôle mineur mais adéquat dans les discussions ; est toujours attentif(ve), répond de façon réfléchi aux questions posées par ses collègues et par le professeur.

C : L'étudiant(e) intervient de façon volontaire dans très peu de discussions; joue un rôle négligeable dans les discussions ; suit la discussion mais ne répond qu'aux questions qui lui sont posées directement par le professeur.

D : L'étudiant(e) est présent(e) physiquement, est attentif(ve), mais ne participe pas aux discussions.

F : L'étudiant ne vient pas en cours/arrive en retard/s'endort et/ou fait perdre du temps à ses collègues en ne pas préparant les lectures et en ne pouvant pas répondre aux questions/suivre la discussion.

Présentations/Discussions guidées (avec un partenaire) (10%)

En plus de la participation active hebdomadaire, chaque étudiant(e) guidera au moins deux discussions dans ce cours. Avant la discussion (9h00 le jour de la discussion, au plus tard) le groupe qui anime la discussion indiquera dans le forum de discussion (Blackboard) une scène clé à lire et à analyser pendant la discussion. Il publiera également une liste de questions de discussion plus globales (2 à 3 maximum) pour orienter les réflexions de la classe. Parfois je pourrai demander à quelques groupes de faire un exposé (10 minutes environ) d'un des textes critiques supplémentaires que je mettrai dans Blackboard. Il s'agira surtout d'identifier la thèse/la problématique de l'article ou du chapitre et de faire un lien entre cette problématique et celle(s) de la pièce que nous aurons lue.

Une très bonne présentation ou discussion guidée est claire et facile à suivre, apporte de nouvelles informations ou grilles de lecture à la discussion d'un texte, et incite à la réflexion et à la réaction. La formulation de bonnes questions de discussion est donc d'une importance capitale tout comme une attitude générale de disponibilité et d'écoute de la part des présentateurs/trices. Le simple fait d'appeler son interlocuteur par son prénom et de le/la regarder dans les yeux, par exemple, aide énormément à créer une bonne atmosphère pour la discussion. Mon rôle dans nos discussions sera plutôt effacé. J'interviendrai quand nécessaire, mais autant que possible je vous cèderai la parole – à vous, à votre partenaire et à vos camarades de classe qui vous poseront directement leurs questions. N.B. En fin de compte, la responsabilité pour le bon déroulement de la discussion sera assumée – quel que soit le jour et quelle que soit la discussion – par tous les membres de la classe.

Essais : I (15%), II (15%) III (15%)

Vous aurez **trois essais analytiques de 5 à 7 pages** (tapées, avec interligne) à remettre à intervalles réguliers. Je vous demande de faire un essai de chaque type suivant, mais je vous laisse le choix du texte à analyser pour chaque essai et de l'ordre dans lequel vous écrirez les trois types d'essais. Vous devez me remettre l'essai de votre choix à chacune des dates suivantes : **le 23 septembre, le 16 octobre, le 18 novembre.**

Essai A. Faites, à partir d'un texte théâtral écrit, une description détaillée du texte scénique (la mise en scène) que vous imaginez pour le texte écrit. Décrivez le décor, les costumes, le jeu des acteurs, l'éclairage, la musique que vous souhaiteriez mettre en œuvre pour interpréter votre pièce. Quel serait l'espace idéal pour votre mise en scène ? Quel public voudriez-vous pouvoir toucher ? Quels aspects du texte vos choix artistiques viseraient-ils à mettre en relief ? N'hésitez pas à remettre avec votre essai des images, des fichiers sonores, ou tout autre support qui pourrait vous aider à exprimer votre vision. De tels supports ne seront pas obligatoires et le choix de ne pas en remettre n'aura aucune conséquence négative sur la note de l'essai, qui sera évalué selon les critères ci-dessous. Si vous êtes en manque d'inspiration, ou si tout simplement cela vous intéresse plus, vous pouvez choisir de faire l'analyse de la mise en scène d'une des productions filmées à la réserve de Mudd ou une étude comparative de deux représentations du même texte faites par deux metteurs en scène différents.

Essai B. Faites une analyse thématique, théorique, ou comparative d'un texte ou de l'œuvre d'un auteur dramatique au programme. Dans le cas d'une analyse comparative, vous pouvez comparer deux pièces par le même auteur, deux pièces au programme, ou une pièce au programme et une pièce par un auteur qui ne figure pas au programme. Pour les spécialistes en littérature comparée, les approches comparatives de deux traditions nationales sont acceptées—à condition, bien sûr, que l'une de ces deux traditions soit française.

Essai C. Faites un travail de recherche (3 articles ou chapitres) sur le théâtre en tant qu'institution. Vous pouvez étudier une troupe moderne ou contemporaine, un metteur en scène, un réformateur, un fondateur de troupe, de théâtre ou de festival, ou un théoricien que j'aurai mentionné en cours mais que nous n'aurons pas le temps d'étudier en détail ensemble. Le but sera, dans un premier temps, de faire la synthèse de vos recherches et, dans un deuxième temps, d'évaluer les enjeux de cette recherche dans l'optique d'une compréhension globale du théâtre français/de la littérature française du XXe siècle. C'est au niveau de vos conclusions surtout que vous devrez faire un travail non plus de synthèse, mais d'analyse et de réflexion critique. Vous trouverez une liste de sujets possibles pour cet essai dans Blackboard.

Avec chaque essai vous remettrez un **résumé** de 4 à 6 phrases et un **guide de lecture**—questions que vous voulez me poser, paragraphes que vous voulez que je lise plus attentivement que d'autres, phrases maladroites que vous n'arrivez pas à reformuler tout(e) seul(e). Le résumé vous aidera à formuler de façon précise votre thèse ou problématique et le guide de lecture m'aidera à vous donner des commentaires et suggestions ciblés qui vous seront peut-être utiles pour le projet final. ****Notez bien :** Je ne lirai aucun essai sans ces documents d'accompagnement.**

Projet Final : (25%)

Il s'agira dans la plupart des cas de réviser et de développer (10 à 12 pages)—cette fois avec un peu de recul et avec une importante bibliographie à l'appui (6 à 8 textes critiques)—l'un des trois essais que vous aurez déjà remis. Chaque étudiant(e) souhaitant entreprendre un projet final basé sur de nouvelles recherches sera tenu(e) de me remettre avant **le 2 décembre** un précis du projet avec un plan et une bibliographie.

Bibliographie. Vous trouverez à la réserve de la bibliothèque Mudd et dans Blackboard une série de textes et de films qui pourront vous servir pour vos recherches. N.B. Pour les essais, il faut citer vos références en présentant des notes et une bibliographie conformes aux indications du *Chicago Manual of Style*. Nous aurons l'occasion de parler des méthodes de recherche à employer pour les essais tout au long du semestre.

L'évaluation de vos essais sera basée sur les critères suivants. Pour avoir un A, il faut pouvoir répondre à l'affirmative à chacune de ces questions.

Analyse critique (40%)

Avez-vous formulé une thèse ou une problématique claire, subtile et nuancée ?
 L'enjeu de votre problématique est-il clair ? Votre étude, indique-t-elle un intérêt plus grand pour un auteur, un mouvement, un genre, ou une théorie littéraire, historique ou culturelle ?
 Votre analyse, est-elle de haute qualité ? Est-elle claire, précise, réfléchie, nuancée ?
 Vous êtes-vous servi(e) d'exemples textuels pertinents et précis ?
 Avez-vous choisi de bons textes critiques ? En avez-vous choisi des citations pertinentes ? Avez-vous bien situé ces citations et les avez-vous bien analysées (au lieu d'en faire une simple paraphrase) ?

Qualité de l'expression écrite (40%)

Votre texte, est-il bien organisé ? Votre plan est-il clair, logique ?
 Votre introduction et votre conclusion, sont-elles bien exécutées ? Font-elles preuve de finesse et de justesse ?
 Vos idées, sont-elles bien développées avec des exemples textuels précis ?
 Est-ce que vos idées s'enchaînent de façon logique ? Servez-vous de comparaisons et d'oppositions, par exemple, pour illustrer vos idées ?

Compétence linguistique (10%)

Maîtrisez-vous les structures grammaticales du français ? les expressions idiomatiques ?
 Évitez-vous les anglicismes et les traductions littérales ? Trouvez-vous le mot juste ?
 Votre style, est-il varié et vivant ? Votre texte est-il clair et facile à lire ? Est-ce qu'il semble être écrit entièrement en français ? Demande-t-il très peu d'interprétation de la part du lecteur/de la lectrice ?

Révisions (10%)

Êtes-vous passé(e) par toutes les étapes nécessaires en préparant cet essai ?
 1) lecture/prise de notes/remue-méninges ; 2) rassemblement des idées, élaboration d'une thèse ; 3) triage des idées, organisation ; 4) choix et analyse des exemples ; 5) révisions : grammaire, style, vocabulaire
 Avez-vous fait des révisions importantes et réfléchies entre les étapes de votre essai ?
 Avez-vous lu et relu votre texte avant de le remettre pour éliminer les phrases trop longues ou maladroites ?
 Avez-vous révisé soigneusement votre texte pour éliminer les fautes de grammaire et d'orthographe et les fautes de frappe ?

Le Code d'honneur. Ce cours (comme tous les cours à Oberlin) se fait sous le régime du « Code d'honneur » (<http://www.oberlin.edu/students/links-life/rules-regs/06-HonorCode.pdf>) Si vous avez des questions sur le Code d'honneur, veuillez en parler à votre professeur.

Étudiants incapacités. *Student Academic Services* offre divers services et arrangements aux étudiants avec des incapacités fondées sur la documentation appropriée, la nature de l'incapacité et le besoin scolaire. Les étudiants doivent au préalable rencontrer Jane Boomer, Coordinatrice des *Services for Students with Disabilities* au début du semestre pour décider d'accommodations raisonnables à prendre. Jane Boomer, Peters G27 (tél. x58467 ; jane.boomer@oberlin.edu).

Invitation du prof : Si vous avez besoin d'aide, de conseils, ou tout simplement envie de parler de vos recherches, de vos lectures, etc., n'hésitez pas à venir me voir pendant mes heures de bureau ou sur rendez-vous.

Programme hebdomadaire

Les textes disponibles à la librairie universitaire sont indiqués par [L]; les textes sur Blackboard par [BB]; et les textes à la réserve (Mudd) par [R]. Les pièces du Département de théâtre et de danse, l'opéra du Conservatoire de musique et le mini-cours du Département de français et d'italien sont indiqués pour votre information.

2 septembre Introduction générale et présentation du cours

4 **La Tradition théâtrale française**
« The French Theatrical Tradition » [BB]
« Le Théâtre : Introduction » [BB]

9 « **Après nous, le Dieu Sauvage** »
Alfred Jarry, *Ubu roi* (1896), Actes I à III [L]

11 Alfred Jarry, *Ubu roi*, Actes IV, V

Death of a Salesman, jeudi 18 – dimanche 21

16 **L'Esprit nouveau**
Jean Cocteau, *Les Mariés de la Tour Eiffel* (1921) [BB]
18 Jean Cocteau, *Les Mariés de la Tour Eiffel*

Bug, jeudi 25 – dimanche 28

23 **Retour à l'ordre**
Jean Giraudoux, *La guerre de Troie n'aura pas lieu* (1935), Acte I [L]
25 Jean Giraudoux, *La guerre de Troie n'aura pas lieu*, Acte II

30 **Le théâtre de la cruauté**
Antonin Artaud, *Le théâtre et son double* (1938) : « Le théâtre et la peste »,
« Sur le théâtre Balinais » [BB]

2 octobre Antonin Artaud, *Le théâtre et son double*, « Théâtre oriental et théâtre occidental », « Le théâtre et la cruauté » [BB]

The Shape of Things, jeudi 9 – dimanche 12

7 **Discussion libre**
9 **Yom Kippour** (pas de cours)

14 « **Un théâtre de situations** »
Jean-Paul Sartre, *Les Mouches* (1943) Actes I et II [L]
16 Jean-Paul Sartre, *Les Mouches*, Acte III

21 **Vacances d'automne**
23 **Vacances d'automne**

Aunt Dan and Lemon, mercredi 29 octobre – dimanche 2 novembre

Students at the Barricades : Paris, May 1968

www.oberlin.edu/frenital

lundi 27 octobre, 19h à 21h, Craig Auditorium

“From the Odéon to Avignon: Theater and Performance of May '68”

mardi 28 octobre, 16h30 à 18h00, AMAM, Art Classroom I

Aux Barricades ! French Protest Posters from May '68

mercredi 29 octobre, 19h00 à 22h00, Severance 108

Film: Jean-Luc Godard, *La Chinoise* (1967)

jeudi 30 octobre, 19h00 à 21h00, Craig Auditorium

“The Actuality of ‘68”

- 28   **Le théâtre et mai '68**
Julian Beck, Judith Malina, Living Theatre Company, *Signals through the Flames* (1983) [R, 97 minutes] Discussion avec **Kate Bredeson**
- 30   « The Atelier Populaire Puppet Theater » [BB]
« 1789 » [R, la scène de la prise de la Bastille, à visionner en classe]
« Grands soirs et petits matins » [R, scènes à visionner en classe]
- 4 novembre   **La crise du sujet**
Samuel Beckett, *Acte sans paroles I* (1957) [BB]
- 6   Samuel Beckett, *Catastrophe* (1982) [BB] [OhioLINK Media Center, en ligne]
- The English Channel*, mercredi 12 – dimanche 16
- 11   **Théâtre et anti-théâtre**
Eugène Ionesco, *Les chaises* (1951) [L]
- 13   Eugène Ionesco, *Les chaises* (1951)
- Cendrillon*, Opéra par Jules Massenet, mercredi 19 – dimanche 23
- 18   **La fascination du sacré**
Jean Genet, *Le balcon* (1956), Tableaux I à IV [L]
- 20   Jean Genet, *Le balcon*, Tableaux V à IX
- 25   Jean Genet, *Le balcon*
- 27   **Vacances de Thanksgiving**
- 2 décembre   **La création collective**
Ariane Mnouchkine, *Le dernier caravansérail* (2006) [R, scènes choisies]
- 4   Ariane Mnouchkine, *Le dernier caravansérail* [R, scènes choisies]
- 9   Ariane Mnouchkine, *Le dernier caravansérail* [R, scènes choisies]
- 11   **Discussion libre**
- 13-15   **Période de lecture**
- 17   **Projet final à remettre avant 16h00**