

La validation se fera selon deux modalités :

- avec un coefficient 2, un **projet pratique** (interprétation, scénographie, son, musique, projet de mise en scène...) ou un **exposé**, seul ou en groupe, réalisé en concertation avec le professeur pendant le semestre, qui permettra de mener une réflexion fouillée sur un des spectacles ci-dessous ;
- des **devoirs critiques** sur au moins deux de ces spectacles (possibilité d'en faire davantage pour améliorer la note), à rendre en classe ou à m'envoyer par mail (voir fiche méthodologique ci-dessous).

Liste des spectacles et dates

Pour chacun de ces spectacles, un contingent de 10 places par dates a été réservé. Tous ces spectacles sont obligatoires. Les places sont à retirer à la billetterie de Paris 3 le plus tôt possible.

- Les **12, 13, 14 et 15 octobre à 20h45** : *Tartuffe*, de Molière, mise en scène par Éric Lacascade, Théâtre des Gémeaux (49, avenue Georges Clemenceau à Sceaux , RER B Bourg-la-Reine, Prendre la sortie n°3 vers la rue des Blagis, cinq minutes de marche à pied et vous arrivez aux Gémeaux). → **9 €**
- les **3 (19h30), 4, 5 et 6 novembre à 20h30** : *Sous la glace*, de Falk Richter, mise en scène d'Andrea Novicov, Théâtre 71 Malakoff (3 place du 11 novembre, Malakoff, Métro 13 Malakoff-Plateau de Vanves à 3 minutes du théâtre). → **9 €**
- Les **27 (15h), 30 (20h30) novembre, 1er (19h30) et 9 décembre (20h30)** : *Onzième*, François Tanguy et le théâtre du Radeau, Théâtre de Gennevilliers (41 avenue des Grésillons, Gennevilliers, Métro 13 Gabriel Péri, navette retour Paris gratuite). → **9 €**
- Les **13, 14, 16 et 17 décembre** : *Cendrillon*, de et mis en scène par Joël Pommerat, Ateliers Berthier (1 rue André Suarès, 17ème, Métro et RER : Porte de Clichy). → **11 €**

Programme des séances :

1. Mardi 4 octobre : séance introductive. Mise en place du calendrier des spectacles, définitions fondamentales, explicitation des modalités de contrôle.
2. Mardi 11 octobre : spéciale *Tartuffe*. Analyse de scènes, visionnage d'autres mises en scène (par Stéphane Braunschweig), lecture de textes afférents...
→ **À faire avant le cours** : lire *Tartuffe*, de Molière.
3. Mardi 18 octobre : deuxième séance sur *Tartuffe*. On parle cette fois de la mise en scène d'Éric Lacascade. Débats, analyses, compléments. Début de travail sur Falk Richter et *Sous la glace*.
→ **À faire pendant les vacances** : lire *Sous la glace*, de Falk Richter.
4. Mardi 8 novembre : à propos de *Sous la glace*. Rencontre avec Andrea Novicov (à confirmer).
→ **Date limite de remise des devoirs sur Tartuffe**.
5. Mardi 15 novembre : séance dédiée aux travaux personnels et à la discussion.
6. Mardi 22 novembre : séance dédiée aux travaux personnels et à la discussion.
→ **À faire d'ici là** : définir un projet oral.
→ **Date limite de remise des devoirs sur Sous la glace**.
7. Mardi 29 novembre : séance sur le Théâtre du Radeau. Invitée du jour : Cécile Bosc, spécialiste du Théâtre du Radeau (à confirmer).

8. Mardi 6 décembre : séance de discussion et de recherche sur *Onzième*.
9. Mardi 13 décembre : première séance sur *Cendrillon*, de Joël Pommerat. Documentaire de Florent Trochel : *Du conte au théâtre : avec la compagnie Louis Brouillard-Joël Pommerat*.
→ **Mardi 21 décembre : date limite de remise des devoirs sur *Onzième*.**
10. Mardi 3 janvier : sur *Cendrillon*, intervention de Sibylle Lesourd, spécialiste du théâtre pour le jeune public.
→ **Date limite de remise des devoirs sur *Cendrillon*.**
11. Mardi 10 janvier : présentation des travaux pratiques.

Bibliographie

Ouvrages fondamentaux

- Corvin, Michel (Éd.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, 2008
- Danan, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes Sud, 2010
- Guénoun, Denis, *Le théâtre est-il nécessaire ?*, Circé, 1997
- Lehmann, Hans-Thies, *Le théâtre post-dramatique*, l'Arche, 2002
- Mervant-Roux, Marie-Madeleine, *Figurations du spectateur*, l'Harmattan, 2007
- Pavis, Patrice, *La mise en scène contemporaine : origines, tendance, perspectives*, Armand Colin, 2007 (nouvelle édition en 2011)
- Rancière, Jacques, *Le spectateur émancipé*, Éds la Fabrique, 2008
- Schechner, Richard, *Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, Éditions Théâtrales, 2008
- Ubersfeld, Anne, *Lire le théâtre* (en particulier le tome II : L'école du spectateur), Belin, 1996
- Vassiliev, Anatoli, *Sept ou huit leçons de théâtre*, P.O.L., 1999

Autour des spectacles

- Arpad Schilling, *tg STAN*, Joël Pommerat, UBU Scènes d'Europe n°37-38, avril 2006
- Gayot, Joëlle, *Joël Pommerat, Troubles*, Actes Sud-Papiers, 2009
- Inderwildi, Hilda et Mazellier-Grünbeck, Catherine (Éd.), *Le théâtre contemporain de langue allemande : écritures en décalage*, l'Harmattan, 2008
- Jouvet, Louis, *Molière et la comédie classique; extraits des cours de Louis Jouvet au Conservatoire, 1939-1940*, Gallimard, 1965 (réédition 1998)
- Lefebvre des Noëttes, Flore, *Joël Pommerat ou le corps fantôme*, thèse sous la direction de Georges Banu, Université Paris 3, 2007
- Manganaro, Jean-Paul, *François Tanguy et le Radeau : articles et études*, P.O.L., 2008
- Pommerat, Joël, *Théâtres en présence*, Actes Sud-Papiers, 2007
- Pommerat, Joël, *Pinocchio, Le petit chaperon rouge*, Actes Sud-Papiers, 2005 et 2008.
- Richter, Falk, *My secret garden*, l'Arche, 2010
- Scherer, Jacques, *Structures de Tartuffe*, Sedes, 1974

T1S40 Atelier du Spectateur 2011-2012 – Hervé Charton herve.charton@normalesup.org

Tackels, Bruno, *Écrivains de plateau 2 : François Tanguy et le théâtre du Radeau*, les Solitaires Intempestifs, 2005

Uhiara, Rafaella, *Entre orchestration et dramaturgie- : Recherche sur le mode de composition du spectacle "Coda" du Théâtre du Radeau*, Mémoire sous la direction de Marie-Madeleine Mervant-Roux, Université Paris 3, 2009

Vitez, Antoine, *Écrits sur le théâtre, 3 La Scène 1975-1983*, P.O.L., 1996

Sites internet utiles

- <http://www.theatre-contemporain.net> : une base de donnée en ligne essentielle pour le théâtre contemporain : des vidéos, un index des lieux, des auteurs et des metteurs en scène, de nombreux documents (images, interviews, dossiers de presse)... Ainsi qu'une section de petites annonces très fréquentée.
- <https://listes.cru.fr/sympa/info/dramatica> : Dramatica, liste de diffusion et de discussion pour les études théâtrales, s'adresse aux chercheurs travaillant sur l'histoire, la théorie et la pratique des arts de la scène du Moyen Age au XXe siècle, essentiellement dans le domaine francophone. L'ambition de Dramatica est d'offrir à la fois un outil d'information et un lieu d'échanges.
- <http://www.billetreduc.com> : comme son nom l'indique, site où il est possible d'obtenir des tarifs réduits, voire des invitations, pour de nombreux spectacles.
- <http://www.theatresparisiensassocies.com> : une association de 50 théâtres parisiens privés qui proposent des tarifs réduits, des vidéos, des interviews, et qui communiquent ensemble sur leurs spectacles.

Ainsi bien sûr que les sites des différents théâtres où il est souvent possible de consulter des documents pédagogiques.

Autour des spectacles

- <http://www.falkrichter.com/> : le site de Falk Richter, l'auteur de *Sous la glace*. On y trouve, en français, anglais ou allemand, une biographie, des interviews et des textes inédits, notamment son « autofiction », sorte de journal intime qui est à la base du texte *My secret garden*.
- <http://www.angledange.ch> : site de la compagnie d'Andrea Novicov, le metteur en scène de *Sous la glace* au Théâtre 71 de Malakoff.
- <http://www.lafonderie.fr> : site du lieu où le Théâtre du Radeau et François Tanguy répètent et créent tous leurs spectacles depuis 1985 et accueillent d'autres artistes en résidence. Images, documents, interviews...
- <http://eduscol.education.fr/theatre/pratiques/texteetrepresentation/tartuffe/> : ensemble de liens sur *Tartuffe* de Molière.

Autres spectacles

Voici une liste de spectacles (hors programme) que je vous conseille pour parfaire votre culture théâtrale. Nous pouvons organiser un tarif de groupe et des rencontres en cas de demande populaire.

- Du 14 septembre au 20 octobre : *Introspection*, de Peter Handke, mise en scène par Gwenaël Morin, Théâtre de la Bastille (76 rue de la Roquette, 11ème, Métro Bastille ou Voltaire).

T1S40 Atelier du Spectateur 2011-2012 – Hervé Charton herve.charton@normalesup.org

- Du 15 septembre au 22 octobre : *Brume de dieu*, d'après Tarjei Vesaas, mise en scène de Claude Régy, Ménagerie de Verre (12-14 rue Léchelle, 11ème, Métro Parmentier).
- Du 21 septembre au 29 octobre : *Roméo et Juliette*, de Shakespeare, traduit et mis en scène par Olivier Py, Théâtre de l'Odéon (Place de l'Odéon, 6ème, Métro Odéon).
- Du 13 au 21 octobre : *Desdemona*, de Toni Morrison, mise en scène de Peter Sellars, Théâtre de Nanterre-Amandiers (RER Nanterre-Préfecture puis navette gratuite).
- Du 20 au 30 octobre : *Sul concetto di volto nel figlio di dio*, de et par Roméo Castellucci, au Théâtre de la Ville (Place du Châtelet, Paris).
- Du 4 au 13 novembre : *Lulu*, de Frank Wedekind, mise en scène par Bob Wilson, Théâtre de la Ville (Place du Châtelet, Paris).
- Du 8 au 18 novembre : *Outrage au public*, de Peter Handke, mis en scène par Peter van den Eede, Théâtre de la Bastille (76 rue de la Roquette, 11ème, Métro Bastille ou Voltaire).
- Du 23 novembre au 18 décembre : *Des femmes*, spectacle en trois parties (*Les Trachiniennes*, *Antigone* et *Électre*), par Wajdi Mouawad, Théâtre de Nanterre-Amandiers (RER Nanterre-Préfecture puis navette gratuite).
- Du 30 novembre au 18 décembre : *Domage qu'elle soit une putain*, de John Ford, mise en scène de Declan Donnellan, Théâtre des Gémeaux (49, avenue Georges Clemenceau à Sceaux, RER B Bourg-la-Reine, Prendre la sortie n°3 vers la rue des Blagis, cinq minutes de marche à pied et vous arrivez aux Gémeaux).
- Du 7 au 17 décembre : *Hôtel Palestine*, de Falk Richter, mise en scène de Jean-Claude Fall, Théâtre des Quartiers d'Ivry (Studio Casanova, 69 rue Danielle Casanova, Ivry-sur-Seine, Métro 7 Mairie d'Ivry).
- Du 26 au 28 janvier à la Mac de Créteil, du 1er au 4 février au Centre Pompidou, 8 et 9 février au Théâtre de Vanves, du 6 au 12 avril au Théâtre de Gennevilliers : *Nous avons les machines*, par les Chiens de Navarre.

Fiche d'indications méthodologiques

1. Avant de rédiger :

→ Documentez-vous : qui sont l'auteur (si auteur il y a), le metteur en scène, les acteurs principaux ? Quel a été leur parcours, avec qui ont-ils travaillé précédemment ? Y a-t-il eu d'autres mises en scène de cette pièce, quels étaient les précédents spectacles de cette compagnie / de ce metteur en scène ?

→ Lisez également des articles de presse sur le spectacle, non pour en reprendre des passages entiers, mais pour étoffer votre réflexion. Il est possible d'en citer dans votre devoir, à condition de bien indiquer l'auteur et où vous l'avez lu.

→ Faites un plan, ne vous lancez pas dans l'écriture sans avoir prévu ce que vous vouliez dire et dans quel ordre. Il est préférable de vous concentrer sur un seul aspect du spectacle (par exemple : « le rapport au clown » ou « symbolique du carré »), et d'organiser l'ensemble de votre critique sur cet axe.

→ Posez-vous beaucoup de questions.

2. Voici quelques éléments essentiels qui doivent figurer dans vos devoirs :

→ Un résumé de l'histoire, si histoire il y a – en tout cas, **l'argument principal**, à la fois tel qu'il est annoncé (dans le programme, sur les tracts, etc.) et tel que vous l'avez compris.

→ Indiquer brièvement qui est le metteur en scène ou l'équipe, son parcours, **en sélectionnant ce qui vous paraît pertinent** par rapport au spectacle que vous avez vu. Pas besoin d'être exhaustif. Un spectacle ne sort jamais tout à fait de nulle part : comment celui-ci s'inscrit-il dans une démarche globale ?

→ Une brève description de la scénographie : l'idée est d'avoir une ou deux images marquantes, qui puissent **rendre compte de l'ambiance générale**. Celle-ci comprend, si on s'éloigne du schéma frontal traditionnel, la disposition du public par rapport à la scène, mais aussi les lumières, les costumes... tous les éléments visuels. Il est également possible que l'univers sonore soit très important, il faut alors préciser en quoi.

→ Une partie critique, en fonction de l'axe que vous avez décidé d'explorer : **mettre en perspective** ce spectacle avec d'autres sur la même pièce ou le même thème ; tenter d'identifier le code de jeu des acteurs, les techniques utilisées ; mettre à jour les intentions de la mise en scène et en évaluer la pertinence par rapport au texte, à l'histoire contemporaine, etc...

3. Ce qu'il ne faut pas faire

→ Beaucoup de fautes d'orthographe, avoir une écriture illisible : relisez-vous, utilisez un traitement de texte avec correcteur orthographique, en cas de doute consultez le dictionnaire.

→ Vous contenter de phrases du type « les acteurs étaient mauvais », ou « j'ai aimé » ou pas... bref, trop floues et purement subjectives. Essayez de faire passer votre subjectivité autrement ; elle doit pouvoir se déduire de ce que vous écrivez par ailleurs. Toujours considérer que les spectacles que vous voyez ont été faits par des gens doués, intelligents, qui ont réfléchi et préparé leur coup : essayer de comprendre pourquoi ils ont réussi ou raté.

→ Empiler des informations et des réflexions sans rapport logique, les unes après les autres.