Université du Québec à Montréal
Département d'études littéraires

Dramaturgies du traumatisme

Sigle : LIT-835E; LIT-921B
Session : Hiver 2020
Horaire : mardi 14h-17h

Professeure : Catherine Cyr
Courriel : cyr.catherine@uqam.ca
Bureau : J-4833

DESCRIPTION

Depuis la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, la question du traumatisme s'est posée, de façon lancinante, comme objet de réflexion, de discours et de création. Traversées par une « conscience du monstrueux » (Naugrette, 2004), diverses écritures dramatiques ont tracé, dans le sillage des pièces de Samuel Beckett ou de Charlotte Delbo, les contours d'un « théâtre tout entier informé par Auschwitz ». Comme l'écrit Élisabeth Angel-Perez (2006), avec le génocide, « la mort est traitée comme un produit industriel. L'humanité se découvre une inhumanité insoupçonnée. La philosophie achoppe sur cet impensable, cet inconsolable de la pensée (...). L'art entre en aporie » (p. 12). Les dramaturgies contemporaines, bien qu'elles n'investissent pas nécessairement l'imaginaire génocidaire, s'attachant souvent à mettre aussi au jour les blessures de l'intime, s'écrivent depuis cet « inconsolable », dans les cendres d'un théâtre – d'un monde – de « l'après-effondrement du sens » (Angel-Perez, 2015).

Dans le cadre de ce séminaire, les tentatives de ces dramaturgies pour écrire le traumatisme, ou pour penser les possibilités de sa représentation, seront interrogées. La perspective théorique privilégiée sera l'esthétique – en particulier la poétique du drame moderne et contemporain (Poulain, 2011 ; Ryngaert, 2005, Angel-Perez, 2006). Des perspectives historiques, psychanalytiques et féministes seront aussi convoquées à l'occasion, permettant, lorsque ce croisement est éclairant, une saisie composite des œuvres étudiées. À travers la lecture de différentes pièces actuelles (Mayorga, Kane, Liddell...), dépliant une trajectoire du politique à l'intime, ou s'érigeant à leur carrefour, nous aborderons les formes et fonctions du discours traumatique et de ses poétiques énonciatives (répétition, ressassement, éclatement, spectralisation du corps, etc.). À travers celles-ci, nous examinerons les possibles d'une « esthétique de la résistance » (Page, 2012). Enfin, une attention particulière sera accordée aux dramaturgies contemporaines des femmes et à la spécificité des imaginaires corporels, traumatiques et résilients, que ces écritures déploient.

PÉDAGOGIE

Ce séminaire exigera des étudiant.e.s une participation active et soutenue : il est attendu que toutes et tous fassent les lectures exigées et s'engagent dans les discussions en classe. Chaque semaine, des pièces et des textes théoriques seront proposés. Les échanges porteront sur les œuvres et sur la documentation théorique permettant de les éclairer.

Note : Exceptionnellement, les bébés et les tout.e-petit.e.s pourront être présent.e.s en classe ; ils et elles seront accueilli.e.s avec bienveillance par l'ensemble du groupe.

DÉROULEMENT ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les trois premiers cours de la session établiront les assises théoriques du séminaire. À partir de la quatrième séance, les étudiant.e.s écriront, à chaque semaine, un bref commentaire (1 ½ - 2 pages) sur une œuvre dramatique proposée (15%).[1] Une discussion sera ensuite engagée en classe autour de ce texte. Deux exposés oraux seront aussi livrés. Le premier exposé consistera à faire un commentaire critique sur un texte parmi les lectures théoriques (10 minutes / 15%). Le deuxième exposé, présenté à l'occasion d'une journée d'étude, fera état de l'avancement d'une recherche liée à la problématique du séminaire (20 minutes / 30%). Enfin, un travail écrit, issu de cette recherche, sera remis à la fin de la session (10-12 pages / 40%). Dans ce travail, les étudiant.e.s développeront, à travers un cadre théorique précis, une analyse des imaginaires du traumatisme rencontrés dans un texte dramatique de leur choix. Ce travail pourra aussi prendre la forme d'un texte de création accompagné d'un bref essai réflexif.

CALENDRIER

SEMAINES 1-3 : Éléments théoriques

SEMAINES 4-11 : Exposés courts; suites réflexives; discussions

SEMAINES 12-14 : Recherches personnelles et rencontres en tutorat

SEMAINE 15 : Journées d'études

**

<u>BLOC 1 : ÉLÉMENTS THÉORIQUES</u>

SEMAINE 1 (7 janvier) : présentation du syllabus; éléments généraux en dramaturgie

[1] Les étudiant.e.s seront exempté.e.s de ce travail la semaine où sera présenté leur exposé court.

SEMAINE 2 (14 janvier) : écritures du traumatisme (1); Beckett

- Beckett, Samuel (1957). *Fin de partie*. Paris : Éditions de Minuit (extrait).
- Angel-Perez, Élisabeth (2006). « Théâtre et théorie du traumatisme » et « Samuel Beckett et la mise en place d'une dramaturgie de l'après-Auschwitz », dans Angel-Perez, É., *Voyage au bout du possible. Les théâtre du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane*, Paris : Klincksieck, p. 11-45.

SEMAINE 3 (21 janvier) : écritures du traumatisme (2)

- Amfreville, Marc (2009). « Écriture et filiation théorique », dans *Écrits en souffrance*. Paris : Michel Houdiard éditeur, p. 26-45.
- Asso, Annick (2013). « Introduction générale », dans *Le Théâtre du génocide. Shoah et génocides arménien, rwandais et bosniaque.* Paris : Honoré Champion, p. 11-34.

BLOC 2 : EXPOSÉS COURTS; SUITES RÉFLEXIVES; DISCUSSIONS

SEMAINE 4 (28 janvier) : ***Himmelweg*** (Juan Mayorga)

- Naugrette, Catherine (2004). « Le théâtre à l'heure du crime », dans Naugrette, C., *Paysages dévastés. Le théâtre et le sens de l'humain*. Belval : Circé, p. 9-32.
- Asso, Annick (2013). « Théâtre et mise en abyme », dans *Le Théâtre du génocide. Shoah et génocides arménien, rwandais et bosniaque.* Paris : Honoré Champion, p. 311-362.

SEMAINE 5 (4 février) : ***Route 1*** (Carole Fréchette)

- Bardèche, Marie-Laure (1999). « Le sens », dans *Le principe de répétition. Littérature et modernité*. Paris : L'Harmattan, p. 157-184.

  et

  Martinez, Ariane (2005). « Ritournelle et répétition-variation », dans Ryngaert, J.-P. (Dir.), *Nouveaux territoires du dialogue*. Paris : Actes Sud-Papiers, p. 46-50.
- Altounian, Janine (2000). « Les survivants d'un génocide sont des exilés de nulle part », dans *La Survivance. Traduire le trauma collectif*. Paris : Dunod, p. 79-94.

Rencontre avec l'autrice

SEMAINE 6 (11 février) : ***Purifiés*** (Sarah Kane)

- Angel-Perez, Élisabeth (2006). « Poème du deuil de soi : le théâtre de Sarah Kane », dans Angel-Perez, É., *Voyage au bout du possible. Les théâtres du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane*. Paris : Klincksieck.

- Obis, Eléonore (2011). « Corps amoureux et corps martyrs dans *Purifiés* de Sarah Kane », dans Poulain, A. (Dir.), *Passions du corps dans les dramaturgies contemporaines*. Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, p. 45-63.

SEMAINE 7 (18 février) : Semaine de lecture

SEMAINE 8 (25 février) : ***La maison de la force*** (Angélica Liddell)

- Amo Sánchez, Antonia (2012). « Angélica Liddell : " Les blessures disent la vérité" », dans Page, C. (Dir.), *Écritures théâtrales du traumatisme. Esthétiques de la résistance*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, p. 201-214.

- Vinuesa Muñoz, Cristina (2012). « La scène espagnole contemporaine et le suprathéâtre d'Angélica Liddell », *Études littéraires*, vol. 43, no. *3*, p. 109-124 (Moodle)

SEMAINE 9 (3 mars) *:* ***Une femme à Berlin*** (Jean Marc Dalpé, d'après Marta Hillers)

- Yotova, Rennie (2007). *Écrire le viol*. Paris : Non lieu, p.9-31; 151-155.

- Delvaux, Martine (2017). « Les filles des ruines et de la crasse » dans *L'Annuaire théâtral*, no. 61, p. 159-160 (Moodle).

  et

  Lefebvre, Paul (2016). « De l'Allemagne dans la nuit » dans le dossier dramaturgique du spectacle, https://espacego.com/archives/2016-2017/une-femme-a-berlin/allemagne-dans-la-nuit/
  (Moodle)

SEMAINE 10 (10 mars) : ***Okinum*** (Émilie Monnet)

- Sioui Durand, Yves (2016). « Résistance, reconstruction et autodétermination culturelle des indiens d'Amériques », *Inter*, *122*, p. 64-72 (Moodle)

  et

  Perrault, Julie (2017), « Femmes autochtones : la violence coloniale et ses avatars », *Relations* no. *789*, p. 19-21 (Moodle)

- Monture, Patricia A. (2017). « Les mots des femmes [Women's Words]. Pouvoir, identité et souveraineté indigène », *Recherches féministes*, vol. 30, no. 1, p. 15-27 (Moodle)

SEMAINE 11 (17 mars) : ***Beauté, chaleur et mort*** (Nini Bélanger et Pascal Brullemans)

- Banu, Georges (2010), « Introduction », dans Banu, G. (Dir.), *L'Enfant qui meurt. Motif avec variations*. Montpellier : L'Entretemps, p. 10-18.

  et

  Perruchon, Véronique (2010), « Propos sur une mort dramaturgique », dans Banu, G. (Dir.), *L'Enfant qui meurt. Motif avec variations.* Montpellier : L'Entretemps, p. 19-39.

- Soubieux, Marie-José (2013). « Le deuil » et « Un deuil singulier », dans *Le berceau vide. Deuil périnatal et travail du psychanalyste*. Toulouse : Éditions Érès, p. 83-124.

**En annexe : Duras, Marguerite (1984). « L'horreur d'un pareil amour », dans *Outside*. Paris : POL, p. 280-282.

BLOC 3 : RECHERCHES PERSONNELLES

SEMAINE 12 : recherches personnelles; rencontres en tutorat

SEMAINE 13 : recherches personnelles; rencontres en tutorat

SEMAINE 14 : recherches personnelles; rencontres en tutorat

SEMAINE 15 : JOURNÉES D'ÉTUDE (exposés longs)

Les journées d'étude se dérouleront le mardi **14 avril (matin et après-midi) et le mercredi **15 avril** (matin). Assurez-vous d'être disponibles.

LECTURES OBLIGATOIRES

Pièces

*disponibles à la COOP-UQAM; certains textes, inédits ou épuisés, seront réunis en recueils ou déposés sur Moodle.

Bélanger, Nini et Pascal Brullemans (2012). *Beauté, chaleur et mort*. Dans *Le cycle de la perte*. Carnières-Morlanwelz : Lansman.

Dalpé, Jean Marc (2016). *Une femme à Berlin*. D'après Marta Hillers [1953]. Adaptation inédite (Moodle).

Fréchette, Carole (2008). *Route 1*, dans *Serial Killer et autres pièces courtes*. Paris : Actes Sud-Papiers (dans le recueil de textes).

Kane, Sarah (1998), *Purifiés*. Paris : L'Arche.

Liddell, Angelica (2012). *La Maison de la force (tétralogie du sang)*. Besançon : Les Solitaires intempestifs.

Mayorga, Juan (2006). *Himmelweg (Chemin du ciel)*. Besançon : Les Solitaires intempestifs.

Monnet, Émilie (2018). *Okinum*. Montréal : Les Herbes rouges (à paraître, déposé sur Moodle).

Recueil

Cyr, Catherine (2020). *Dramaturgies du traumatisme*. UQAM, inédit.

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Dramaturgie générale

Barbéris, I. (2010). *Théâtres contemporains. Mythes et idéologies*. Paris : Presses universitaires de France.
Danan, J. (2010). *Qu'est-ce que la dramaturgie ?* Paris : Actes Sud.
----------. (2013). *Entre théâtre et performance : la question du texte*. Paris : Actes Sud – Papiers.
Lavocat, F. et F. Lecercle (2005). *Dramaturgies de l'ombre*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Lehmann, H.-T. (2002). *Le théâtre postdramatique*. Paris : L'Arche.
Lesage, M.-C. (2009). « Dramaturgie contemporaine. Une forme en fuite ou en devenir? » Dans R. Audet (Dir.), *Enjeux du contemporain* (p. 49-67). Québec : Éditions Nota bene.
Poulain, A. (2011). (Dir.). *Passions du corps dans les dramaturgies contemporaines*. Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion
Rancière, J. (2008). *Le spectateur émancipé*. Paris : La Fabrique.
Ryngaert, J.-P. et al. (2002). *Nouveaux territoires du dialogue*. Paris : Actes Sud – Papiers.
Ryngaert, J.-P. (2003). *Lire le théâtre contemporain*. Paris : Nathan.
Sermon, J. et Ryngaert, J.-P. *Théâtres du XXIe siècle, commencements*. Paris : Armand Colin.
Sarrazac, J.-P. (Dir.) (2010). *Lexique du drame moderne et contemporain*. Belfort : Circé.
----------. (2004). *Jeux de rêves et autres détours*. Belfort : Circé.
----------. (2012). *Poétique du drame moderne*. *De Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*. Paris : Éditions du Seuil.

Pensées, écritures, représentations du traumatisme

Agamben, G. (1999). *Ce qui reste d'Auschwitz. L'archive et le témoin*. Paris : Payot Rivages.
Altounian, J. (2000). *La Survivance. Traduire le trauma collectif*. Paris : Dunod.
Amfreville, M. (2009). *Écrits en souffrance*. Paris : Michel Houdiad.
Angel-Perez, E. (2015). « La scène traumatique de Sarah Kane », *Sillages critiques*, no. 19.
----------. (2006). *Voyages au bout du possible : Les théâtres du traumatisme*, de Samuel Beckett à Sarah Kane, Paris : Klincksieck.
Asso, A. (2013). *Le théâtre du génocide. Shoah et génocides arménien, rwandais et bosniaque*. Paris : Honoré Champion.
Banu, G. (Dir.). (2010). *L'enfant qui meurt. Motif avec variations*. Montpellier : L'Entretemps.
Bardèche, M.-L. (1999). *Le principe de répétition : littérature et modernité*. Paris : L'Harmattan.
Benoît, É., Braud, M., Moussaron, J.-P., Poulin, I. et D. Rabaté. (2001). *Écritures du ressassement*. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux.
Bertrand, M. (1990). *La pensée et le trauma. Entre psychanalyse et philosophie*. Paris : L'Harmattan.
Biet, C. et P. Mesnard (2015). (Dir.). Dossier « Violences radicales en scène », dans *Témoigner, entre histoire et mémoire*, no. 121, p. 47-107.
Blanchot, M. (1980). *L'écriture du désastre*. Paris : Gallimard.
Bodiou, L. et al. (Dir.). (2016). *Le corps en lambeaux. Violences sexuelles et sexuées faites aux femmes*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Butler, J. (2010). *Ce qui fait une vie : essai sur la violence, la guerre et le deuil*. Paris : Zones.
Combaz, L. (2013). « Le traumatisme : béance, trou, stigmate », *Cliniques*, 1 (5).
Caruth, C. (Dir.). (1995). *Trauma. Explorations in Memory*. Baltimore : John Hopkins University Press.
Chaumon, F. et V. Ménéghini (Dir.). (2005). *La chose traumatique*. Paris : L'Harmattan.
Chiantaretto, J.-F. (Dir.). (1998). *Écriture de soi et trauma*. Paris : Anthropos, coll. « Psychanalyse ».
Daligand, Liliane (2012). « L'enfant abusé et sa parole annulée », *Champ psy*, vol. 61, no. 1, p. 93-107.

Delvaux, M. (2005). *Histoires de fantômes. Spectralité et témoignage dans les récits de femmes contemporains*. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
Derrida, J., Nouss, A. et Soussana, G. (2001). *Dire l'événement, est-ce possible ?* Montréal : L'Harmattan.
Didi-Huberman, G. (2003). *Images malgré tout*. Paris : Éditions de Minuit.
----------. (2009). *La survivance des lucioles*. Paris : Éditions de Minuit.
Duras, M. « L'horreur d'un pareil amour ». Dans *Outside. Papiers d'un jour*. Paris : P.O.L.
Finburgh, C. (2015). « Mise en scène de l'événement historique : la terreur dans le théâtre anglais contemporain ». Dans Courtet, C., Besson, M., Lavocat, F. et A. Viala (Dir.). *Corps en scène*. Paris : CNRS Éditions.
Giroux, D. (2008). « Éléments de pensée politique autochtone contemporaine », *Recherches sociographiques*, vol 27, no. 1, p. 27-53.
Grell, Isabelle (2014). « L'écriture de la faille », dans *L'Autofiction*. Paris : Armand Colin, p. 69-93.
Grenier, Louise (2014). « Suivre les mots jusqu'à soi. Quel est cet amour surgi du désastre? », *Le Coq-héron*, no. 219, p. 89-97.
Janin, C. (1996). *Figures et destins du traumatisme*. Paris : PUF.
Levi, P. (1989). *Les naufragés et les rescapés*. Paris : Gallimard.
Ménéghini, V. (2005), « Trauma, fantasme, traumatisme », dans F. Chaumon et V. Ménéghini (Dir.), *La chose traumatique*, Paris : L'Harmattan, p. 35-46.
Nancy, J.-L. (2003). « La représentation interdite », *Au fond des images*. Paris : Galilée.
Naugrette, C. (2004). *Paysages dévastés*. Belval : Circé.
Obis, Eléonore (2011). « Corps amoureux et corps martyrs dans *Purifiés* de Sarah Kane », dans Poulain, A. (Dir.), *Passions du corps dans les dramaturgies contemporaines*, Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, p. 45-63.
Page, C. (Dir.). (2012). *Écritures théâtrales du traumatisme. Esthétiques de la résistance*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Paré, F. (2013). « Théories du théâtre autochtone au Canada depuis 1990. Refus de la posthistoire et réparation du corps social », *Temps Zéro*, no. *7*, « Imaginaires autochtones contemporains ».
Perreault, J. (2015). « La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone contemporaine », *Recherches féministes*, vol. 28, no. 2, p. 33-52.
Poirier Courbet, L. (2015). « Reconstruction du sujet et écriture de l'expérience traumatique du viol ». *Actuels*, no. *4*, p. 51-62.
Raoul, V. et C. Patterson (Dir.). (2007). *Unfitting Stories. Narrative Approaches to Disease, Disability and Trauma*. Vancouver : Wilfrid Laurier University Press.
Robson, K. (2004). *Writing Wounds : The Inscription of Trauma in Post-1968 French Women's Life-Writing*. Amsterdam/New York : Rodopi.
Sioui Durand, Y. (2016). « Résistance, reconstruction et autodétermination culturelle des indiens d'Amériques », *Inter*, *122*, p. 64-72.
Soubieux, M.-J. (2013). *Le berceau vide*. *Deuil périnatal et travail du psychanalyste*. Toulouse : Éditions Érès.
Semprun, J. (2009). *L'Écriture ou la vie*. Paris : Folio.
Wajcman, G. (2004). *L'Objet du siècle*. Paris : Verdier.
Wickham, P. et Y. Sioui-Durand (2004). « Théâtre de guérison. Entretien avec Yves Sioui-Durand », *Jeu. Revue de théâtre*, no. *113*, p. 104-112.
Yotova, R. (2007). *Écrire le viol*. Paris : Non lieu.

CORPUS SECONDAIRE
*Pièces pouvant aussi faire l'objet du travail final**

Bélanger, Nini et Pascal Brullemans (2012). « Vipérine ». Dans *Le cycle de la perte*. Carnières-Morlanwelz : Lansman.

Delbo, Charlotte (2013). « Qui rapportera ces paroles? » Dans Delbo, C., *Qui rapportera ces paroles? Et autres écrits inédits*. Paris : Fayard.

----------. « Et toi, comment tu as fait? » Dans Delbo, C., *Qui rapportera ces paroles? Et autres écrits inédits*. Paris : Fayard.

Groupov (2002). *Rwanda 1994 : une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l'usage des vivants.* Montreuil : Éditions théâtrales.

Kane, Sara (1998). *Manque*. Paris : L'Arche.

----------. (1999). *4.48 Psychose*. Paris : L'Arche.

----------. (1995). *Anéantis*. Paris : L'Arche.

Liddell, Angélica (2013). *Tout le ciel au-dessus de la terre. Le Syndrome de Wendy*. Besançon : Les Solitaires intempestifs.

Miano, Léonora (2015). *Red in blue trilogie*. Paris : L'Arche.

Parenteau-Lebeuf, Dominick (2006). « Vive la Canadienne », dans *Filles de guerres lasses*, Carnières : Lansman.

Pelletier, Pol (2015). *La robe blanche*. Montréal : Les Herbes rouges.

Shields, Erin (2015). *Si les oiseaux...*, traduction de Maryse Warda. Montréal : inédit (disponible à la bibliothèque de l'École nationale de théâtre du Canada).

Srbjlanovic, Biljana (2001). *Supermarché*. Paris : L'Arche.

----------. (2002). *Barbelo, à propos de chiens et d'enfants*. Paris : L'Arche.

* En accord avec la professeure, les étudiant.e.s pourront aussi choisir de travailler sur une autre pièce.