

4.0 credits	22.5 h	1q
-------------	--------	----

Teacher(s) :	Lemaire Véronique ;
Language :	Français
Place of the course	Louvain-la-Neuve
Prerequisites :	/
Main themes :	The course will focus on an analysis of the work of twenty or so major directors, drawing each time on one or more specific productions: the history of production before 1914 (Antoine, Stanislavski, Craig); new directions in the interwar period in Germany (Jessner, Piscator, Brecht), the USSR (Meyerhold, Vakhtangov, Taïrov) and France (Copeau, le Cartel, Artaud); the brilliance of popular theatre, its uncertainties and the search for new ways of relating with the public (Vilar, Strehler, Planchon, Brook, Grotowski, Mnouchkine, Chéreau, Vitez, etc.).
Aims :	Main trends in production in the 20th century. <i>The contribution of this Teaching Unit to the development and command of the skills and learning outcomes of the programme(s) can be accessed at the end of this sheet, in the section entitled "Programmes/courses offering this Teaching Unit".</i>
Evaluation methods :	Oral and/or writed communications
Teaching methods :	Syntheses by the teacher and oral contributions from students regarding specific productions, with audiovisual supporting material.
Content :	The course will focus on an analysis of the work of twenty or so major directors, drawing each time on one or more specific productions: the history of production before 1914 (Antoine, Stanislavski, Craig); new directions in the interwar period in Germany (Jessner, Piscator, Brecht), the USSR (Meyerhold, Vakhtangov, Taïrov) and France (Copeau, le Cartel, Artaud); the brilliance of popular theatre, its uncertainties and the search for new ways of relating with the public (Vilar, Strehler, Planchon, Brook, Grotowski, Mnouchkine, Chéreau, Vitez, etc.). Seventies performances, postdramatic stage and stage writing.

Bibliography :

I. Ouvrages généraux :

D. BABLET, Les Révolutions scéniques du XXème siècle, Société Internationale d'Art XXème siècle, 1975
 J.-F. DUSIGNE, Le Théâtre d'Art, aventure européenne du XXe siècle, Ed. Théâtrales, 1997
 D. BABLET, La Mise en scène contemporaine, I (1887-1914), La Renaissance du Livre, 1968
 J. JOMARON, La Mise en scène contemporaine, II (1914-1940), La Renaissance du Livre, 1981
 J. de JOMARON (sous la direction de), Le Théâtre en France, Armand Colin, 1989: toute la fin du tome II
 J.-J. ROUBINE, Théâtre et mise en scène (1880-1980), PUF, 1980
 A. VEINSTEIN, La Mise en scène théâtrale et sa condition esthétique, Flammarion, 1955
 M. CORVIN, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Bordas, 1991
 C. DESHOULIERES, Le Théâtre au XXème siècle, Bordas, 1989
 H-T. LEHMANN, Le théâtre postdramatique, Paris, L'Arche, 2002
 Collection des Voies de la création théâtrale (23 tomes parus), Editions du CNRS: à fréquenter assidûment (beaucoup d'analyses de mises en scène, surtout pour les années 70 et 80)

II. Revues à consulter :

Années 50 et 60: Théâtre Populaire
 Années 70: Travail Théâtral et Théâtre/Public
 Années 80: Théâtre/Public, Théâtre en Europe, L'Art du théâtre, Acteurs, Alternatives théâtrales
 Années 90-2011: Etudes théâtrales

III. Par périodes :

A- L'avènement de la mise en scène :

Antoine, l'invention de la mise en scène, anthologie de textes d'Antoine, Actes Sud, 1999
 F. PRUNER, Les Luttes d'Antoine au Théâtre Libre, Minard, 1964
 M. ROUSSOU, André Antoine, L'Arche, 1954
 C. STANISLAVSKI, Ma Vie dans l'art, L'Age d'Homme, 1981
 C. STANISLAVSKI, La Formation de l'acteur, Pygmalion, 1986
 C. STANISLAVSKI, La Construction du personnage, Pygmalion, 1984
 C. STANISLAVSKI, Mise en scène d'Othello, Seuil, 1973
 C. Amiard-Chevrel, Le Théâtre artistique de Moscou (1898-1917), Ed. du CNRS, 1979
 J. ROBICHEZ, Le Symbolisme au théâtre, L'Arche, 1957
 A. APPIA, Oeuvres complètes (4 volumes parus), L'Age d'Homme, 1983-92
 E.G. CRAIG, De l'Art du théâtre, Circé, 1999
 E.G. CRAIG, Le Théâtre en marche, Gallimard, 1964
 D. BABLET, Edward Gordon Craig, L'Arche, 1962
 Craig et la marionnette (sous la direction de Patrick LE B'UF), Actes Sud/BNF, 2009

B- L'Allemagne et l'URSS : révolutions esthétiques et politiques :

L'Expressionnisme dans le théâtre européen, Ed. du CNRS, 1971
 Actualité du théâtre expressionniste, Etudes théâtrales 7/1995, Louvain
 I. et P. GARNIER, L'Expressionnisme allemand, Ed. André Silvaire, 1962
 J.-M. PALMIER, L'Expressionnisme et les arts, Payot, 1980
 E. PISCATOR, Le Théâtre politique, L'Arche, 1972
 B. BRECHT, Ecrits sur le théâtre (2 tomes), L'Arche, 1972-79
 F. EWEN, Bertolt Brecht, sa vie, son art, son temps, Seuil, 1973
 B. DORT, Lecture de Brecht, Seuil, 1972
 Bertolt Brecht, 2 numéros des Cahiers de l'Herne, 1979-82
 V. MEYERHOLD, Ecrits sur le théâtre (4 tomes), L'Age d'Homme, 1973-92
 B. PICON-VALLIN, Meyerhold, Tome 17 des Voies de la création théâtrale
 Vsevolod Meyerhold, choix de textes par Béatrice Picon-Vallin, Actes Sud-Papiers, 2005
 A. TAIROV, Le théâtre libéré, L'Age d'Homme, 1974
 E. VAKHTANGOV, Ecrits sur le théâtre, L'Age d'homme, 2000
 Nombreuses études dans le tome 7 des Voies de la création théâtrale

C- Le théâtre français de l'entre-deux-guerres:

F. ANDERS, Jacques Copeau et le Cartel des quatre, Nizet, 1959
 D. PAULY, La Rénovation scénique en France, Norma Editions, 1996
 J. COPEAU, Registres (6 tomes), Gallimard, 1974-2000
 J. COPEAU, Mise en scène des Fourberies de Scapin, Ed.d'Aujourd'hui, 1983
 C. BORGAL, Jacques Copeau, L'Arche, 1960
 F. Gémier, choix de textes par Catherine Faivre-Zellner, Actes Sud Papiers, 2009
 G. BATY, Le Masque et l'Encensoir, Bloud et Gay, 1926
 G. BATY, Rideau baissé, Bordas, 1949
 G. BATY, Mise en scène des Caprices de Marianne, Ed. du Seuil, Coll. mises en scène, 1952
 C. DULLIN, Ce sont les dieux qu'il nous faut, Gallimard, 1969
 C. DULLIN, Souvenirs et notes de travail d'un acteur, Librairie théâtrale, 1985
 M. SUREL-TURPIN, Charles Dullin, Cahiers Théâtre Louvain, 1985
 C. DULLIN, Mise en scène de L'Avare, Ed. du Seuil, Coll. mises en scène, 1946
 L. JOUVET, Témoignages sur le théâtre, Flammarion, 1952
 L. JOUVET, Le Comédien désincarné, Flammarion, 1954
 P.-L. MIGNON, Louis Jovet, Qui êtes-vous?/La Manufacture, 1988
 J.-M. LOUBIER, Louis Jovet, Ramsay, 1986
 G. PITOEFF, Notre Théâtre, Librairie Bonaparte, 1949
 J. de JOMARON, Georges Pitoëff metteur en scène, L'Age d'Homme, 1979
 A. ARTAUD, Le Théâtre et son double, Gallimard, 1966
 M. BORIE, Antonin Artaud, le théâtre et le retour aux sources, Gallimard, 1989.
 A. VIRMAUX, Antonin Artaud et le théâtre, UGE, 1977
 A. et O. VIRMAUX, Antonin Artaud, Qui êtes-vous?/La Manufacture, 1987

Other infos :	none
Cycle and year of study :	> Master [60] in History of Art and Archaeology: Musicology > Master [120] in Performing Arts > Master [120] in History of Art and Archaeology: Musicology > Master [120] in French and Romance Languages and Literatures : General > Master [120] in Ancient and Modern Languages and Literatures
Faculty or entity in charge:	THEA