

SEX AND POWER IN 17TH & 18TH CENTURY FRENCH THEATER

FR 356 (36995) FALL 2009, INSTRUCTOR: WOLITZ

French Tu.Th 11-12:30 Garrison 2.124

Office Hours: 1-3 Tu/Th Rainey Hall 3.114A

Tel: 471 5531

In this course we shall encounter the classic greats: Corneille, Moliere, Racine, Marivaux and Beaumarchais. We shall also encounter various types of theater comedies, tragedies, tragicomedies, opera and ballet reflecting the human condition and the age. 17th and 18th Century French theater showed the power, interplay and intertwining of sexual desire, feminist outrage, and political intrigue.

We shall see too the art of the repartee and savage wit. Moliere knows how to deliver a witty insult:

--Say what's wrong with that cheeky fellow carrying that big enema bag.

--Oh nothing, he's just not use to talking to faces!

We shall show films of Comedie Francaise productions of all the plays and other treatments of this most important medium in France; 17th & 18th century theater in all its expressions, gestures, lazzi, costumes, lighting, music, ballet, For the past 500 years all Europe adopted and adapted these plays from Sheridan's *The School for Scandal* in London to Griboyedev's *Woe for Wit* in Russia! We shall study the origins of French classical French theater from Euripides through the 17th and 18th century and its inheritors in the 20th. Since the 17th Century, French theater has conquered European theater and the world. Here is a chance to read and SEE the masterpieces of French classical theater. Grab your seat: the French National Theater, la Comédie Francaise, will performed for you right here in Austin, Texas!

Week I: Introduction: Beaumarchais, *Le Barbier de Seville*

Week 2: Beaumarchais, *Le Barbier de Seville*

Week 3: Beaumarchais, *Le Barbier de Seville* and Rossini's adaptation!

Week 4: Corneille, *Le Cid* [extra, *Le Roi Dance-Louis* 14th and the ballet de cour]

Week 5: Corneille, *Le Cid*

Week 6: The Medea Matter from Euripides & Seneca

Week 7: Corneille, *Médée* and the Marc-Antoine Charpentier & Cherubini's adaptation

Week 8: Anouilh's *Médée* and ballet, Midterm

Week 9: Racine; Phedre

Week 10: Racine, *Phedre* and Quinault and Lully's *Persée*

Week 11: Moliere, *Les Femmes Savantes*

Week 12: Moliere, *Le Malade Imaginaire*

Week 13: Marivaux, *Les Fausses Confidences*

Week 14: Rameau, *Castor et Pollux*, Thanksgiving

Week 15: Marivaux, *L'Epreuve*, Conclusion

Grading Policy

Midterm: 25%

Class Presentation 15%

6 page paper essay 20%

Final or expanded essay 40%

"The University of Austin provides upon request appropriate academic accommodations for qualified students with disabilities. For more information, contact the Office of the Dean of Students at 471-6259, 471-6441 TTY."

s

Texts

Speedway volumes

SEX AND POWER IN 17TH AND 18TH CENTURIES FRENCH THEATER

Week I; INTRODUCTION AU THEATRE FRANCAIS CLASSIQUE

Th. 27 August Introduction a notre cours.

Week 2 *LE BARBIER DE SEVILLE*, UNE COMEDIE CLASSIQUE

*LUNDI 31 AOUT: Voir la piece: *Le Barbier De Séville* [production moderne]

Tu, 1 Sept. En classe: qu'est-ce que c'est qu'une comédie classique? Etude des 2 premiers actes. Le theme de la sexualité et du pouvoir> Bartholo et Rosinne

Th. 3 Sept. En classe: Etude des derniers actes. Structure, personnages, jeux physiques,

Week 3 *LE BARBIER DE SEVILLE* [BEAUMARCHAIS]

*LUNDI 7 Sept. VOIR l'opéra comique pur, *Le Barbier De Séville* de Rossini!

Tu. 8 Sept/ Etude de scene de comédie physique, lazzi. La place de la musique et dans la piece de Beaumarchais et dans l'opéra. Souligner les différences et les memes buts.

Th. 10 Sept. Etude de la comédie de situation et de caractere. Bataille des jeunes contre les vieux; bataille des servants contre les maitres; bataille pour le pouvoir et ses liaisons a l'érotisme.

Week 4 LE THEATRE FRANCAIS CLASSIQUE—LA TRAGEDIE: *LE CID* DE CORNEILLE

LUNDI, 14 Sept: VOIR la piece: *LE CID*

Tu. 15 Sept. Etude des éléments du théâtre classique français> la vraisemblance, les bienséances, les 3 unités, etc. les alexandrins, etc. Acte premier. Les personnages.

Th 17 Sept..Continuation des études de la piece. Acte 2,3,, application des unités

Week 5 *LE CID*

LUNDI 21 Sept: LIRE: les passages de Julia Prest, *Theater under Louis 14, Cross-Casting and the Performance of Gender in Drama, Ballet and Opera*, (2006) voir le film: *Le Roi Danse!* [Facultatif: Lire un ballet de cour de Benserade, *Les Arts*]

Tu. 22 Sept. Comparaison entre une tragicomédie et une tragédie. Questions de base pour un théâtre classique. Le Héros, la crise, les 3 unités Actes 4 ,5. Le dénouement.

Th 24 Sept. Corneille et l'amour estime, le pouvoir de la monarchie

Week 6 *MEDEE*: UNE HISTOIRE DRAMATIQUE, EMBLEME DU CLASSICISME D'EURIPIDE A NOS JOURS

LUNDI, 28 Sept., LIRE EURIPIDE puis aller voir, lire et entendre l'opéra, style baroque: Marc-Antoine Charpentier, *Médée* ACTE 4 ET 5, OPERA AU THEATRE DE VERSAILLES [le livret est de Thomas Corneille, le frere cadet de Pierre Corneille]

Tu 29 Sept. Lire: Euripide, *Médée* [en anglais]; . LIRE Théorie: Abbé d'Aubignac, *La Pratique Du Théâtre*, (1657) passages. Discuter les différences entre l'opéra et la piece d'Euripide. Questions sur des theories de la pratique du théâtre classique par le plus grand théoricien du 17ieme siecle.

Th. 1 Oct. Lire Sénèque, *Médée*. [en anglais]; . LIRE: Théorie: Passages de Jacques Scherer, *La Dramaturgie Classique en France*. Discuter en classes les différences d'Euripide et de Sénèque. Questions sur des theories du classicisme français.

Week 7 *MEDEE* (cont'd)

LUNDI 5 Oct: Voir Cherubini, *Médée*, opera de pur classicisme, influence sur Beethoven opera préféré de la Révolution française

Tu. 6 Oct. Lire: Pierre Corneille, *Médée*. Comparer et contraster cette *Médée* française aux efforts supêmes des Grecs et Romains

Th. 8 Oct. Corneille, *Médée*, L'apport français aux grands thèmes noté par Corneille.
Etudier le thème de la sexualité et du pouvoir

Week 8 MEDEE

Lundi, 12 oct.. Voir: *Tous les matins du monde*

Tu. 13 Oct. ANOUILH, *Médée* de Jean Anouilh Qu'est-ce qui est moderne? A quel titre? Succès ou faillite?

Th. 15 Oct. **MIDTERM**

Week 9 LA TRAGÉDIE DE PHÈDRE [Racine]

LUNDI 21 Oct.: voir *Phèdre* [metteur en scène, Patrice Chéreau]

Tu. 20 Oct. Etude de la structure formelle de la tragédie. Acte 1 & 2. Etudier le thème de l'amour et du pouvoir

Th. 22 Oct. Etude des personnages Acte 3 la fonction des confidants

Week 10 Phèdre (cont'd)

LUNDI 26 Oct. lire le livret de Quinault et Voir Lully, *Persée*

Tu 27 Oct. Etude d'actes 4 & 5 de *Phèdre*. Les péripéties, les coups de théâtre, le suspense, la place d'Aricie dans l'enjeu de l'intrigue

Wed. 28 Oct. Voir une représentation de *Phèdre* dans le style classique traditionnel

Th. 29 Oct. la fonction de Thésée en Acte 5. Le dénouement et la fonction de Phèdre

Week 11 MOLIERE, LES FEMMES SAVANTES, COMÉDIE EN 5 ACTES EN VERS

LUNDI, 2 NOV. LIRE et Voir la pièce, *Les Femmes Savantes*

Tu. 3 Nov. Etudier la comédie de caractère et de situation. Actes 1, 2, 3. La question féminine, la sexualité, le pouvoir et ses enjeux dans l'intrigue.

Th. 5 Nov. Etudier l'art de la structure formelle et l'élaboration des personnages; la comédie des savants et l'orgueil ridicule des poètes, Molière et l'art du comique

Week 12 MOLIERE, LE MALADE IMAGINAIRE, COMÉDIE-BALLET

LUNDI, 9 NOV, VOIR *Le Malade Imaginaire* jouée par la Comédie Française

Tu. 10 Nov. Qu'est-ce que c'est qu'une comédie-ballet? Que veut dire Malade Imaginaire? Etudier de pres la premiere scene. ET l'intrigue d'amour? Lutttes de pouvoir?

Th. 12 Nov. Etudier les grandes scenes, comparer ces scenes employées par Beaumarchais, ETudier la scene du dépit amoureux, Etudier la scene ou Louison joue la mort. Fonction de Toinette? Fonction de la derniere scene du ballet.

Week 13 MARIVAUX, LES FAUSSES CONFIDENCES

LUNDI, 16 NOV. Lire et voir *LES FAUSSES CONFIDENCES*

Tu. 17 Nov. Etudier la nouvelle comédie, differences entre la comédie de Moliere et de Marivaux. Theme de l'amour et la lutte des classes. Role du servant.

Th. 19 Nov. Le marivaudage, construction de l'intrigue, la comédie psychologique, construction des personnages. Les péripéties.

Week 14 LE THEATRE FRANCAIS DU XVIII-IEME SIECLE

LUNDI, 23 Nov. VOIR RAMEAU, *CASTOR ET POLLUX*

Tu. 24 Nov. Continuation des analyses de Marivaux. Etudier l'opéra de Rameau. Comparaisons a l'opéra de Lully et les themes du théâtre francais contemporain

Th. 26 Nov. Thanksgiving

Week 15 L'EPREUVE DE MARIVAUX ET CONCLUSION DU COURS

LUNDI 31 NOV. LIRE ET VOIR LA PIECE, *L'EPREUVE* [UN ACTE!]

Tu. 1 Dec. Etudier les themes, les personnages et l'intrigue. Quintessence de Marivaux ou nouvelle vision du théâtre? Neo-classicisme or autre?

Th. 3 Dec. Conclusion du cours. Révision du cours, Dernieres conceptions du théâtre francais classique.