

HYPOKHÂGNE SPÉCIALITÉ ÉTUDES THÉÂTRALES 2021-2022

J. Dieudonné

Vous trouverez ci-dessous des lectures d'été, indispensables pour préparer la rentrée.

Trois ouvrages de synthèse accessibles vous donneront **les connaissances minimales** en histoire des théâtralités et en dramaturgie : il est **INDISPENSABLE** de lire et de ficher les deux premiers et d'acquérir le troisième.

Bénédicte Boisson, Alice Falcon, Barbara Martinez, La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours, PUF. Indispensable pour acquérir les connaissances minimales concernant l'histoire de la mise en scène moderne et contemporaine.

Catherine Naugrette, L'Esthétique théâtrale, Armand Colin, collection Cursus, 2010. Vous préparera à l'approche dramaturgique du théâtre propre à la spécialité.

Christophe Triau et Christian Biet, Qu'est-ce que le théâtre ?, éd. Folio. Une « Bible » de poche, dans laquelle il faut piocher en suivant une question (l'espace ; les objets, etc.)

Il faut vous initier à **penser la représentation théâtrale à partir de votre expérience de spectateur**. Les ouvrages suivants vous instruiront par l'exemple d'une pensée élégante et stimulante sur la scène dont vous pourrez prendre de la graine.

Roland Barthes, Écrits sur le théâtre, Points Seuil.

Bernard Dort, Théâtres, Points Seuil.

Jean-Loup Rivière Comment est la nuit ? Essai sur l'amour du théâtre, La Librairie du Vingt-et-unième siècle.

Lisez aussi du théâtre en privilégiant les auteurs que vous ne connaissez pas. Le plus possible.

Voici une liste indicative de **20 chefs d'oeuvre** qui vous feront traverser l'histoire du théâtre et des théâtralités au pas de course (je privilégie délibérément les auteurs étrangers en supposant que les « classiques » français vous sont plus familiers - toutefois, si vous n'avez jamais lu Claudel, Genet, Vinaver, Koltès ou Lagarce, (sans parler de Molière, Marivaux, Corneille ou Racine), il est encore temps de vous y mettre :

Eschyle, L'Orestie

Sophocle, Electre

Euripide, Les Bacchantes

Aristophane, Paix

William Shakespeare, Hamlet

Goethe, Faust I

Georg Büchner, La Mort de Danton

Heinrich von Kleist, La petite Catherine de Heilbronn

Henrik Ibsen, Maison de poupée

August Strindberg, Mademoiselle Julie

Maurice Maeterlinck, Intérieur

Anton Tchekhov, La Cerisaie

Bertolt Brecht, La Vie de Galilée

Samuel Beckett, Ô les beaux jours !

Heiner Müller, Médée matériau

Edward Bond, Pièces de Guerre, tome I : Rouge noir et ignorant et La Furie des nantis

Peter Handke, La Chevauchée sur le lac de Constance

Thomas Bernhard, Place des héros

Sarah Kane, Anéantis

Martin Crimp, Atteintes à sa vie

Pendant la durée de votre formation en « Études théâtrales », vous ne pourrez pas faire l'économie d'une lecture et d'une relecture serrée des **ouvrages théoriques fondateurs de la dramaturgie** : il est bon de se les procurer et de commencer la lecture de certains d'entre eux dès cet été dans la mesure du possible.

ARISTOTE, Poétique (Livre de Poche, mais la meilleure édition - très chère, hélas - est celle de la collection « Poétique » des éditions du Seuil, 1980) jusqu'au chapitre XIV inclus. Le texte fondateur de la dramaturgie : incontournable.

Denis DIDEROT, Le Paradoxe sur le comédien (GF-Flammarion). Réflexion dialoguée décisive sur l'art de l'acteur.

Antonin ARTAUD, Le Théâtre et son double (Gallimard, Folio). Une révolution - l'anti Poétique aristotélicienne. Lire en particulier les chapitres : « Le théâtre et la peste » ; « La mise en scène et la métaphysique » ; « Théâtre oriental et théâtre occidental » ; « Pour en finir avec les chefs d'œuvre » ; « Le théâtre et la cruauté » et les deux manifestes intitulés : « Le théâtre de la cruauté ».

Bertolt BRECHT, Petit organon pour le théâtre (L'Arche). Une autre offensive fondatrice contre l'héritage aristotélicien. Déterminant pour comprendre le théâtre contemporain.

Dario FO, Le Gai savoir de l'acteur (L'Arche). Une réflexion tonique sur l'art de faire rire d'Aristophane à la commedia dell'arte et à Molière et sur l'émotion ludique propre à l'art de jouer. Un régal.

A ces fondamentaux, vous pouvez ajouter quelques lectures qui joignent l'utile à l'agréable :

Peter BROOK, L'Espace vide (Points Seuil). Facile à lire et éclairant.

Constantin STANISLAVSKI, La Formation de l'acteur (Payot). Culte - à lire en regard de Diderot et de Brecht.

Retournez au théâtre !

Bel été !

Julien Dieudonné