HYPOKHAGNE OPTION THEATRE
BIBLIOGRAPHIE D'ETE
M. ALEXIS LEPRINCE – CPGE JOLIOT-CURIE, NANTERRE

Programme des études théâtrales

L'année d'hypokhâgne permet une découverte du théâtre par la traversée de l'histoire du théâtre et des dramaturgies de l'antiquité à nos jours, d'un point de vue théorique et pratique. Les cours théoriques alternent entre des cours d'histoire du théâtre et des études approfondies d'œuvres fondamentales du répertoire dramatique mises en lien avec leurs mises en scène.

I. Les ouvrages généraux en études théâtrales

Pour aborder l'année de théâtre en hypokhâgne, il est important de bien maîtriser l'histoire du théâtre et de la mise en scène, ainsi que les grandes questions dramaturgiques qui traversent le théâtre occidental.

* Pour l'histoire de la mise en scène, il est essentiel de maîtriser et de ficher cet été ou durant l'année l'ouvrage *La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, de Bénédicte Boisson, Alice Folco et Ariane Martinez, publiés aux PUF, « Quadrige Manuel », 2015.

* Un autre ouvrage fondamental à lire et à ficher dans son intégralité est *L'Esthétique théâtrale* de Catherine Naugrette, Armand Colin, 2016.

* Afin de maîtriser au mieux le vocabulaire de l'analyse du théâtre, il est utile de posséder deux petits lexiques :

- *Les termes clés de l'analyse du théâtre*, Anne Ubersfeld, Seuil 2015
- *Lexique du drame moderne et contemporain*, dir. J.-P. Sarrazac, Circé Poche.

* Sur l'histoire et la dramaturgie du théâtre, vous pouvez lire ou consulter :

- *Qu'est-ce que le théâtre ?*, C. Biet et C. Triau, Gallimard, coll. « Folio essais », 2006.
- *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, dir. Michel Corvin.

* Et vous pouvez toujours jeter un œil aux cinq volumes d'histoire du théâtre, publiés par L'Avant-scène théâtre :

- *Le théâtre français du Moyen Âge et de la Renaissance*, dir. D. Smith, G. Parussa, O. Halévy
- *Le théâtre français du XVIIe*, dir. C. Biet
- *Le théâtre français du XVIIIe*, dir. P. Frantz et S. Marchand
- *Le théâtre français du XIXe*, dir. H. Laplace-Claverie, S. Ledda, F. Naugrette
- *Le théâtre français du XXe*, dir. R. Abirached

II. Ouvrages dramatiques et théoriques

Voici une sélection d'ouvrages dramatiques et de textes théoriques qui vous permettront de vous construire une solide culture théâtrale :

▪ Textes dramatiques

ESCHYLE, *L'Orestie – Agamemnon* (dans la traduction de Florence Dupont à l'Arche)

ESCHYLE, *L'Orestie – Les Choéphores, Les Euménides* (dans la traduction de Florence Dupont à l'Arche)

SOPHOCLE, *Œdipe roi, Antigone*

EURIPIDE, *Les Bacchantes* (dans la traduction de Jean et Mayotte Bollack aux éditions de Minuit, que nous étudierons en classe)

CALDERON, *La vie est un songe*

SHAKESPEARE, *Hamlet, Le Roi Lear, Macbeth, Othello, La Tempête, Le Songe d'une nuit d'été*

IBSEN, *La Cane sauvage, Hedda Gabler, Une maison de poupée*

TCHÉKHOV, *Les Trois sœurs, La Mouette, La Cerisaie*

HUGO, *Hernani, Ruy Blas, Mille francs de récompense*

LABICHE, *Un chapeau de paille d'Italie*

STRINDBERG, *Mademoiselle Julie*

CLAUDEL, *Partage de midi, Le Soulier de satin*

BRECHT, *Mère courage et ses enfants, L'Opéra de quat'sous*

BECKETT, *En attendant Godot, Fin de partie, Oh les beaux jours*

GENET, *Les Bonnes, Le Balcon, Les Paravents*

HANDKE, *Le jour où nous ne savions rien l'un de l'autre, Par les villages*

MÜLLER, *Hamlet-machine, Médée-matériau*

LAGARCE, *Juste la fin du monde, Derniers remords avant l'oubli, Hollywood, Le Pays Lointain*

KOLTES, *La Nuit juste avant les forêts, Dans la solitude des champs de coton, Quai Ouest, Roberto Zucco*

BOND, *Café, Pièces de guerre*

SIMEON, *Stabat mater furiosa*

Si vous ne connaissez pas ou peu les œuvres ci-dessus, privilégiez la lecture d'une tragédie de Sophocle (et en particulier *Œdipe roi*), et la lecture des œuvres du trio Shakespeare – Ibsen – Tchekhov. Enfin, lisez *Mademoiselle Julie* de Strindberg et *Mère Courage et ses enfants* de Brecht. Ces lectures vous fourniront une base solide pour entrer dans les enjeux de dramaturgie abordés durant l'hypokhâgne.

▪ Ouvrages théoriques

ARISTOTE, *La Poétique*

D'AUBIGNAC, *Pratique du théâtre*

CORNEILLE, *Trois discours sur le poème dramatique*

DIDEROT, *Le Paradoxe sur le comédien, De la poésie dramatique*

ROUSSEAU, *Lettre à d'Alembert sur les spectacles*

STANISLAVSKI, *La Construction du personnage, La Formation de l'acteur*

CRAIG, *De l'art du théâtre*

ARTAUD, *Le Théâtre et son double*
JOUVET, *Le Comédien désincarné*
FO, *Le Gai savoir de l'acteur*
BRECHT, *Petit organon pour le théâtre*
BRECHT, *Ecrits sur le théâtre*
GROTOWSKI, *Vers un théâtre pauvre*
KANTOR, *Ecrits I, Ma pauvre chambre de l'imagination*
BROOK, *L'Espace vide*
BARTHES, *Ecrits sur le théâtre*
GUENOUN, *Le Théâtre est-il nécessaire ?*
DONNELLAN, *L'Acteur et la cible*
LEHMANN, *Le Théâtre postdramatique*
BENHAMOU, *Dramaturgies de plateau*
OSTERMEIER, *Le Théâtre et la peur*
NEVEUX, *Contre le théâtre politique*
CHALAYE, *Race et théâtre*

Bel été à vous !