

POUR PREPARER LA CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE / THEATRE

Les indications qui suivent ne constituent pas tant un passage obligé qu'une boîte à outils dont chacun saisira les outils en fonction de ses besoins et de ses curiosités.

--EXPERIENCES--

Au-delà des connaissances théoriques, rappelons qu'il est indispensable de se fonder aussi sur des expériences personnelles, au premier rang desquelles **la fréquentation des théâtres** : il s'agit d'être familier des codes du spectacle vivant, **d'avoir un regard de spectateur déjà nourri** ; en outre, la connaissance des lieux de diffusion et/ou de création, de leur fonctionnement est importante. Soulignons que les structures artistiques offrent des possibilités **de stages, d'ateliers, de rencontres**, toujours bonnes à saisir.

Présenter la certification complémentaire en théâtre suppose qu'on se soit déjà familiarisé avec le théâtre dans le cadre de son enseignement, de son établissement ; **des expériences qui peuvent être très diverses (ateliers, intervention de comédien en cours, rencontres artistiques...)** nourriront précieusement les compétences et cette préparation : que souhaite-t-on transmettre ?

Si le théâtre n'est pas seulement, pas toujours ou pas premièrement un texte, il reste essentiel d'avoir **une culture dramatique française et étrangère** ; Shakespeare, Ibsen ou Eschyle ne doivent pas être fondamentalement des inconnus ; pas plus que Vilar ou Brecht ou Mnouchkine.

Enfin, les arts n'étant pas des compartiments étanches, il est conseillé **de s'ouvrir à d'autres disciplines** qui ont partie liée avec le théâtre : danse, opéra, arts du cirque, cinéma, tanztheater...

--BIBLIOGRAPHIE--

Volontairement réduite à une douzaine de titres, celle-ci vise surtout à fournir quelques précieuses références dans des domaines variés (esthétique, scénographie, histoire...) dont on soulignera la constante interaction. Nécessairement partielle, elle n'indique pas de lectures obligatoires mais invite chacun à établir ses besoins en fonction des domaines surlignés.

(1) **BIET, Christian & TRIAU, Christophe. *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris: Gallimard, 2006.**

Esthétique et mise en scène : Un ouvrage à picorer incessamment : esthétique, histoire, fonctionnement, mise en scène. Très riche.

(2) **VIALA, Alain. *Histoire du théâtre*. Paris : PUF, 2010.**

Histoire du théâtre : les grandes étapes de l'histoire du théâtre et celle de sa place dans la société, depuis l'Antiquité.

(3) **PAVIS, Patrice. *L'Analyse des spectacles*. Paris : Armand Colin, 2005.**

Analyse de la représentation : Pour dégager les fondements du regard critique sur un spectacle : que regarder, écouter ? comment ?

(4) **VINAVER, Michel (sous la direction de). *Ecritures dramatiques*. Arles : Actes Sud, 2000 ;**

Ecriture dramatique : Une méthode et de nombreux exemples d'analyse de l'écriture dramatique dans ses spécificités, et suivant les époques et les genres.

(5) **COLLECTIF. *Théâtre aujourd'hui N°10 : L'Ere de la mise en scène*. Chasseneuil-du-Poitou : CNDP, 2005.**

Mise en scène : un numéro de la revue Théâtre aujourd'hui qui pose les enjeux de la mise en scène au travers d'exemples très documentés et d'une abondante iconographie.

(6) **GROSJEAN, Bernard. *Dramaturgies de l'atelier-théâtre : de la mise en jeu à la représentation*. Carnière : Lansman, 2009.**

Atelier-théâtre : Présentation des principaux enjeux et problèmes rencontrés dans la mise en place et l'animation des ateliers-théâtre. L'ouvrage propose une réflexion sur les pédagogies du théâtre et sur les esthétiques théâtrales.

(7) **SURGERS, Anne. *Scénographies du théâtre occidental*. Paris : Armand Colin, 2007.**

Scénographie : l'ouvrage restitue les conditions concrètes de représentation du théâtre occidental et permet, au travers de l'étude du lieu théâtral, de relier écriture dramatique, inscription dans la cité et effets du spectacle.

(8) **DONELLAN, Declan. *L'Acteur et la Cible : règles et outils pour le jeu*. Vic-la Gardiole : l'Entretemps, 2004.**

Jeu du comédien : Une approche originale du jeu fondée sur des principes très accessibles pour débloquer le jeu, la créativité.

(9) **AZAMA, Michel (sous la direction de). De Godot à Zucco, anthologie des auteurs dramatiques de langue française. Montreuil-sous-bois : Editions théâtrales, 2005 (3 volumes).**

Écritures contemporaines : A la fois une anthologie de textes dramatiques et des regards croisés sur les grandes tendances des écritures contemporaines.

(10) **PRUNER, Michel. La Fabrique du théâtre. Paris : Armand Colin, 2005.**

Socio-économie et processus de création théâtrale : Comment s'élabore une représentation théâtrale ? L'auteur définit les fonctions de chacun des intervenants et présente une synthèse des divers créateurs et artisans qui interviennent dans l'élaboration de l'acte théâtral.

En complément :

Sans multiplier les références, on invitera chacun, pour approfondir les connaissances, à être familier de quelques grandes références : connaître les propositions d'Aristote, Diderot, Brecht ou Stanislavski ; s'intéresser à des figures cardinales de la mise en scène comme Brook, Mnouchkine, Chéreau ou Vitez. On ne saurait trop conseiller le recours au très complet ***Dictionnaire encyclopédique du théâtre, conçu sous la direction de Michel Corvin (Bordas, 2 volumes)***. Enfin, un contact direct avec les auteurs et les metteurs en scène peut se faire par le biais de leurs textes dont voici une sélection chronologiquement ample qui peut inviter à cueillette et sélection :

Textes classiques :

-ARISTOTE, *Poétique*.

-MOLIERE. *Critique de l'Ecole des femmes* et *Impromptu de Versailles*.

-CORNEILLE, Pierre. *Trois Discours* (sur la tragédie, sur les unités, sur le poème dramatique).

-DIDEROT, Denis. *Paradoxe du comédien et Entretiens sur le fils naturel*.

Textes relativement contemporains :

-STANISLAVSKI, Constantin. *La Formation de l'acteur*.

-CRAIG, Edward Gordon. *De l'art du théâtre*.

-BRECHT, Bertolt. *Petit Organon pour le théâtre*.

-BROOK, Peter. *L'Espace vide*.

-FO, Dario. *Le Gai Savoir de l'acteur*.

Pour les metteurs en scène contemporains : plusieurs éditeurs proposent des « voyages » dans l'œuvre d'un metteur en scène, parfois avec une riche iconographie, parfois sans : par exemple, on peut prendre autant de plaisir que de profit à feuilleter les pages d'Antoine Vitez ou de Jacques Lassalle (chez P.O.L.), les petits volumes « Mettre en scène » d'Actes Sud (sur Mnouchkine, Ostermeier, Strehler...), ou profiter de captations de plus en plus répandues, même si celles-ci ne remplacent pas le spectacle vivant : catalogue de la COPAT...

« Sitographie » sélective

Outre les textes, on peut ainsi renvoyer utilement à des sites internet :

CENTRE NATIONAL DU THEATRE : pour tout le cadre juridique, professionnel du théâtre : www.cnt.asso.fr

ANTIGONE EN LIGNE : pour l'accès à des extraits comparés de mises en scène de plusieurs pièces. www.cndp.fr/antigone/index.html

THEATRE CONTEMPORAIN : pour le grand nombre d'extraits de spectacles, d'interviews et de reportage sur les créations actuelles. www.theatre-contemporain.net

LE SITE DE L'ACTION CULTURELLE de Basse-Normandie propose bien entendu tous les autres renseignements souhaitables : <http://www.discip.ac-caen.fr/aca/>
