

PRÉPARER LA CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE THÉÂTRE

Bibliographie indicative et non exhaustive

Les références qui suivent ne constituent ni un programme de lectures obligatoires ni une bibliographie exhaustive. Elles proposent quelques repères permettant à chacun de construire un parcours de préparation en fonction de ses besoins, de son expérience, de ses envies.

La préparation à la certification complémentaire Théâtre ne saurait toutefois se limiter à l'acquisition de connaissances théoriques. Elle passe aussi par **la fréquentation des théâtres et des spectacles** et, lorsque cela est possible, par des expériences de pratique, des rencontres avec des artistes, des ateliers ou des stages.

Il s'agit ainsi de nourrir progressivement sa connaissance du théâtre, de son histoire et de ses formes, mais aussi de mieux comprendre ce qui se joue dans la création et dans la représentation.

Les références proposées ci-dessous sont organisées par grands domaines. Chacun pourra y choisir les ouvrages qui correspondent le mieux à son parcours et approfondir certains domaines selon ses besoins et ses envies.

Ouvrages généraux

- Benhamou Anne-Françoise, *Dramaturgies de plateau*, Les Solitaires intempestifs, 2012
- Corvin Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, première édition en 1991 chez Bordas, dernière réédition Larousse 2008
- Danan Joseph, *Absence et présence du texte théâtral*, Actes sud papiers, 2018
- Danan Joseph, *Le Théâtre et l'école. Histoires et perspectives d'une relation passionnée*, Cahiers Théâtre / Education n°11, Paris, Actes Sud, 2002
- Danan Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie?*, Actes sud papiers, 2017
- Diaz sylvain, *Avec Wajdi Mouawad Tout est écriture*, Léméac / Actes Sud Papiers, 2017
- Larthomas Pierre, *Le langage dramatique*, Armand Colin, 1972
- Naugrette Catherine, *L'Esthétique théâtrale*, Coll. Cursus 3ème édition, Armand Colin, 2016
- Pavis Patrick, *Dictionnaire du théâtre*, première édition en 1987 chez Messidor/ Éditions sociales, dernière réédition Armand Colin 2002
- Pavis Patrick, *L'Analyse des spectacles*, Armand Colin, dernière édition 2016
- Pavis Patrick, *La Mise en scène contemporaine*, Origines, tendances, perspectives, Armand Colin, 2007
- Roubine Jean-Jacques, *Introduction aux théories du théâtre*, Armand Colin, 2004
- Ryngaert Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Armand Colin, 2008
- Tackels Bruno, *Les Ecritures de plateau*, Les Solitaires intempestifs, 2015
- Ubersfeld Anne, *Lire le théâtre 1*, Belin, 1996

Quelques théoriciens et praticiens du théâtre

- Artaud Antonin, *Le Théâtre et son double*, Gallimard, 1938
- Boal Augusto, *Le théâtre de l'opprimé*, La découverte poche, 1996
- Brecht Bertold, *Petit organon pour le théâtre*, collection scène ouverte, L'Arche.1997
- Brook Peter, *L'Espace vide*, Seuil, 1968
- Lecoq Jacques, *Le Corps poétique*, Actes Sud, 1997.
- Meyerhold Vsevolod, *Ecrits sur le théâtre*, Edition 2ème époque. Juin 2025
- Mnouchkine Ariane, *L'Art du présent*, Actes Sud, 2016.
- Oida Yoishi, *L'Acteur invisible*, Acte sud, 1998
- Piscator Erwin, *Le Théâtre politique* (1930) suivi de *Supplément au Théâtre politique* 1962), L'Arche, 1962
- Pommerat Joël, *Théâtres en présence*, Actes Sud-Papiers,2007
- Stanislavski Constantin, *La Formation de l'acteur*, première édition en 1936, dernière réédition Petite Bibliothèque Payot 2001

Sur la pratique du théâtre et son enseignement en classe

- Degaine André, *Le Théâtre raconté aux jeunes*, Nizet, 2006
- Degaine André, *Histoire du théâtre dessinée*, Nizet, 2013
- Dulibine Chantal, « Faire du théâtre, six raisons de travailler le théâtre en classe », Dossier *A l'école du théâtre*, Cahiers pédagogiques n°519
- Dulibine Chantal et Grosjean Bernard, *Coups de théâtre en classe entière au collège et au lycée*, Lansman Editeur
- Lallias Jean-Claude, « Le théâtre à l'école : former des élèves spectateurs », *Le français aujourd'hui*, n°180, 2013
- Mongenot Christine et Peretti (de) Isabelle, « Pour l'enseignement du théâtre », – *Le français aujourd'hui* n°180 / Cairns — 2013/1

Ressources en ligne

- Eduscol Théâtre
- Cyrano éducation
- Pièces (dé)montées. Réseau canopée
- <https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/>
- <https://www.theatre-contemporain.net/>
- <https://www.lesarchivesduspectacle.net/>

Les principaux dramaturges à connaître

Antiquité

Eschyle, Sophocle, Euripide et Aristophane

XVIe - XVIIe

William Shakespeare, Pierre Corneille, Molière, Jean Racine

XVIIIe

Marivaux, Beaumarchais

XIXe

Victor Hugo, Alfred de Musset, Henrik Ibsen, August Strindberg, Anton Tchekhov, Edmond Rostand

XXe

Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, Jean Giraudoux, Jean Anouilh, Jean Genet, Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Aimé Césaire, Marguerite Duras, Michel Vinaver

Fin du XXe - XXIe

Bernard-Marie Koltès, Jean-Luc Lagarce, Valère Novarina, Edward Bond, Heiner Müller, Sarah Kane, Martin Crimp, Yamina Reza, Wajdi Mouawad, Joël Pommerat, Fabrice Melquiot, Noëlle Renaude, Koffi Kwahulé, Marie Ndiaye, Léonora Miano, Pauline Bureau

Écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse

Suzanne Lebeau, Jean-Claude Grumberg, Joël Jouanneau, Philippe Dorin, Nathalie Papin, Fabrice Melquiot, Dominique Richard, Stéphane Jaubertie, Sylvain Levey, Catherine Verlaquet

Théâtre à La Réunion et dans l'océan Indien : quelques repères

Lolita Monga, Lolita Tergemina, Barbara Robert, Dev Virahsawmy, Azize Asgarally, Jean-Luc Raharimanana.

Les grandes figures de la scène contemporaine

Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Ariane Mnouchkine, Robert Wilson, Romeo Castellucci, Thomas Ostermeier, Joël Pommerat, Olivier Py, Wajdi Mouawad, Tiago Rodrigues, Stéphane Braunschweig, Thomas Jolly, Caroline Guéla Nguyen, Mohamerd El Khatib, Pauline Bayle