

BIBLIOGRAPHIE THÉÂTRALE

non exhaustive

Cette bibliographie peut sembler impressionnante, cependant, elle n'est pas exhaustive, et il ne s'agit aucunement d'un programme de lecture linéaire.

Conçue comme une boîte à outils, elle est là pour guider, combler les lacunes, nourrir l'inspiration, trouver les textes et les documents qui interpellent.

Elle est un point d'appui où puiser au gré des besoins pour enrichir vos recherches, vos interventions, et nourrir vos travaux.

Développez votre propre parcours : tracez vos lignes, appropriiez-vous ces lectures pour élaborer vos propres outils et aiguiser vos savoirs.

répertoire

Afin de saisir à grands traits la singularité d'un auteur, il est conseillé d'en lire au moins trois ouvrages (hors nécessité de travaux dramaturgiques plus poussés).

Antiquité

- ARISTOPHANE
- ESCHYLE
- EURIPIDE
- SOPHOCLE

XVIe - XVIIIe siècles

- BEAUMARCHAIS
- CALDERÓN, Pedro
- CORNEILLE
- GOLDONI, Carlo
- MARIVAUX
- MOLIÈRE
- SHAKESPEARE, William
- MARLOWE, Christopher
- RACINE

XIXe siècle

- BÜCHNER, Georg
- FEYDEAU, Georges
- GOETHE
- HUGO, Victor
- KLEIST, Heinrich von
- LENZ
- LABICHE, Eugène
- MUSSET, Alfred de
- SCHILLER, Friedrich
- SCHNITZLER, Arthur
- WEDEKIND, Franck

Fin XIXe - XXe siècles

- BRECHT, Bertholt
- CAMUS, Albert
- CLAUDEL, Paul
- GARCIA LORCA, Federico
- IBSEN, Henrik
- JARRY, Alfred
- MAETERLINCK, Maurice
- O'NEILL, Eugène
- PIRANDELLO, Luigi
- SARTRE, Jean-Paul
- STRINDBERG, August
- TCHEKHOV, Anton
- WILLIAMS, Tennessee

XXe - XXIe siècles

- ARRABAL, Fernando
- BECKETT, Samuel
- BERNHARD, Thomas
- BOND, Edward
- CÉSAIRE, Aimé
- CRIMP, Martin
- CORMANN, Enzo
- DANIS, Daniel
- DOUTEY, Nicolas
- DURAS, Marguerite
- FASSBINDER, Rainer Werner
- FOSSE, Jon
- GABILI, Didier-Georges
- GALÉA, Claudine
- GATTI, Armand
- GRUMBERG, Jean-Claude
- GENET, Jean
- HANDKE, Peter
- HILLING, Anja
- IONESCO, Eugène
- KANE, Sarah

- KELLY, Denis
- KERMANN, Patrick
- KOLTÈS, Bernard-Marie
- KROETZ, Franz Xaver
- KWAHULÉ, Koffi
- LAGARCE, Jean-Luc
- LLAMAS, Armando
- LIDDELL, Angelica
- LOHER, Dea
- MAYENBURG, Marius von
- MINYANA, Philippe
- MÜLLER, Heiner
- NAVARRO, Mariette
- N'DIAYE, Marie
- NOVARINA, Valère
- PASOLINI, Pier Paolo
- PARAVIDINO, Fausto
- PINTER, Harold
- POMMERAT, Joël
- RENAUDE, Noëlle
- RICHTER, Falk
- SARRAUTE, Nathalie
- SCHIMMELPFENNIG, Roland
- SCHWAB, Werner
- STRAUSS, Botho
- STRIDSBERG, Sara
- TEMPEST, Kae
- VALLETTI, Serge
- VINAVER, Michel
- VIRIPAIEV, Ivan
- VISNIEC, Matéi
- WALLACE, Naomie.

...

Ici, une liste de lectures « incontournables », comme invitation à lire OBLIGATOIREMENT

- ARISTOTE : *La Poétique*, Seuil, 1980.
- ARTAUD, Antonin : *Le Théâtre et son double*, Gallimard, 1938.
- BRECHT, Bertolt : *Petit Organon pour le théâtre*, L'Arche, 1949.
- BERNARDY Michel : *Le jeu Verbal*, L'aube, 2004. Et <https://www.jeuverbal.fr/>
- LECOQ Jacques : *Le corps poétique*, Actes Sud Papiers, 2016.
- LEHMANN Hans-Thies : *Le Théâtre postdramatique*, L'Arche, 2002.
- NEVEUX Olivier : *Contre le théâtre politique*, La Fabrique éditions, 2019.
- OÏDA Yoshi : *L'Acteur flottant*, Actes Sud, 1992.
- RANCIÈRE Jacques : *Le spectateur émancipé*, La fabrique, 2008.
- RYNGAERT, Jean-Pierre : *Introduction à l'analyse du texte de théâtre (2000/2008)*.
- RYNGAERT, Jean-Pierre : *Le Jeu dramatique en milieu scolaire (3è édition)*, De Boeck Université-Pratiques pédagogiques, 1996.
- SARRAZAC, Jean-Pierre : *L'Avenir du drame, 1981/1999*.
- SZONDI, Peter : *Théorie du drame moderne*, L'Age d'homme, 1959/1983.
- UBERSFELD, Anne : *Lire le théâtre*, Tome I..
- ALTERNATIVES THEATRALES n° 70-71. Dossier : *Les penseurs de l'enseignement, de Grotowski à Gabily*.

théorie | critique | esthétique

Fondements | Histoire | Dramaturgie

- CORNEILLE : *Discours de l'utilité et des parties du poème dramatique*.
- CORVIN, Michel : *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Bordas, 1951.
- DANAN, Joseph : *Qu'est-ce que la dramaturgie ? 2010/2017. Et Absence et présence du texte théâtral*, 2018, Actes Sud-Papiers.
- DEGAINE, André : *Histoire du théâtre dessinée. De la Préhistoire à nos jours*, Nizet, 1992.
- DORT, Bernard : *La représentation émancipée*, Actes Sud, 1988.
- GUENOUN, Denis : *Le théâtre est-il nécessaire ?* 1997. Et *L'Exhibition des mots*, 1992, Circé.
- HORACE : *L'Art poétique*.
- NIETZSCHE Friedrich : *La Naissance de la tragédie*.
- PLATON : *La République*.
- RYNGAERT, Jean-Pierre : *Lire le théâtre contemporain*, 2011
- RYNGAERT Jean-Pierre et SERMON Julie : *Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Théâtrales, 2006
- UBERSFELD, Anne : *Lire le théâtre, Tomes I, II, et III*.
- VINAVER Michel : *Écritures dramatiques*, Actes Sud, 2000. Et *Le Compte rendu d'Avignon*, Actes Sud, 1987

Art de l'acteur | Formation de l'acteur

- ASLAN Odette : *L'Acteur au XXe siècle - Éthique et technique*, L'Entretemps, 1974.
- BOAL Augusto : *Jeux pour acteurs et non acteurs*, La Découverte, 2004.
- DE FILIPPO Eduardo : *Leçons de théâtre*, L'arche, 1997.
- DREVILLE Valérie, *L'Art du débutant. Le travail de l'actrice sur elle-même*, Actes-Sud, 2024.
- FERAL Josette (dir.) : *L'école du jeu, Former ou transmettre*, L'Entretemps, 2003.
- JOUVET Louis : *Le Comédien désincarné*, Flammarion, 1954.
- MILNER Jean-Claude & Regnault, François : *Dire le vers*, Seuil, 2008.
- NOVARINA Valère : *Pour Louis de Funès précédé de La Lettre aux acteurs*, Actes Sud, 1989.
- STANISLAVSKI Constantin : *La Formation de l'acteur*, Payot, 1936.
- VITEZ Antoine : *Écrits sur le Théâtre (Tome 1-L'école)*, P.O.L, 1994.
- COLLECTIF : *Le training de l'acteur, Apprendre 14*, Actes Sud Papiers, 2000.

Mise en scène | Écriture de plateau | Scénographie

- BENHAMOU Anne-Françoise : *Les Dramaturgies de plateau*, Solitaires intempestifs, 2012.
- BOISSON B., FOLCO A., MARTINEZ A. : *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, PUF, 2010.
- BROOK Peter : *L'Espace vide*, Points, 1977.
- CASTELLUCCI Roméo : *Les Pèlerins de la matière*, Les Solitaires Intempestifs, 2001.
- DELBONO Pippo : *Récits de juin*, Actes Sud, 2008.
- GOFFMAN Erving : *La Présentation de soi. La Mise en scène de la vie quotidienne (sociologie)*, Éditions de Minuit, 1973.
- LIDDELL Angelica, *Le Sacrifice comme acte poétique*, Les Solitaires intempestifs, 2023.
- LUPA Krystian : *Utopia, Lettres aux acteurs*, Actes Sud, 2016.
- MEYERHOLD Vsevolod : *Mettre en scène*, Actes Sud Papiers, 2005.
- PAVIS Patrice : *La mise en scène contemporaine*, Armand Colin, 2008.
- POMMERAT Joël : *Théâtres en présence*, Actes-Sud Papiers, 2007.
- REGY Claude : *L'Ordre des morts*, Les Solitaires Intempestifs, 1999.
- RYNGAERT J.-P. & SERMON, Julie : *Théâtres du XXIème siècle : commencements*, Armand Colin, 2012.
- SIMONOT Michel : *De L'Écriture à la scène*, Revue Frictions, 2001.
- SURGERS Anne : *Scénographies du théâtre occidental*, éditions Nathan/HER, col. Lettres Sup, 2000.
- TACKELS Bruno : *Les Écritures de plateau (2015) et la série Écrivains de plateau*, Les Solitaires Intempestifs.
- Colloque international de Rennes : *Mises en scène du monde*, Éditions Les Solitaires Intempestifs, 2005

Théâtre et société | Publics | Politiques culturelles

- ABIRACHED Robert : *La décentralisation théâtrale (4 vol.)*, Actes Sud, 1994-2005.
- ABIRACHED Robert : *Le Théâtre et le Prince*, Plon, 1992.
- CAUNE Jean : *La Culture en action*, PUG, 1999.
- FILIPPETTI Sandrine : *Le Goût du théâtre*, Mercure de France, 2009.
- GOETSCHER Pascale : *Renouveau et décentralisation du théâtre, 1945-1981*, éditions PUF, Paris, 2004.
- NEVEUX Olivier : *Politiques du spectateur*, La Découverte, 2013.
- RANCIÈRE Jacques : *Le Partage du sensible*, La fabrique, 2000.
- BORDEAUX, M.-C., CAUNE, J., MERVANT-ROUX, M.-M. : *Le Théâtre des amateurs et l'expérience de l'art*, L'Entretemps, 2011.
- SARRAZAC Jean-Pierre : *Critique du théâtre. De l'utopie au désenchantement*, Circé, 2000.
- CULTURE PUBLIQUE :
 - *Opus 1 : L'imagination au pouvoir*, Sens & Tonka, 2004.
 - *Opus 2 : Les visibles manifestes*, Sens & Tonka, 2004.
 - *Opus 3 L'Art de gouverner la culture*, Sens & Tonka, 2005.
 - *Opus 4 La culture en partage*, Sens & Tonka, 2005.

APPROCHE DU THÉÂTRE JEUNESSE

répertoire

- ANNE, Catherine
 - ATLAN, Liliane Papin, Nathalie
 - AUBERT, Marion
 - CARRÉ, Sarah
 - CASTAN Bruno
 - DANAN, Joseph
 - DORIN, Philippe
 - DURIF, Eugène
 - GRIPARI, Pierre
 - GRUMBERG, Jean-Claude
 - ENCKELL, Monique
 - FOSSE, Jon
 - GALÉA, Claudine
 - JAUBERTIE, Stéphane
 - JOANNEAU, Joël
 - KENNY, Mike
 - LEBEAU, Suzanne
 - LEVEY, Sylvain
 - LINDSTRÖM Börje
 - LISCANO Carlos
 - MELQUIOT, Fabrice
 - MERCERON, Sophie
 - MOUGEL, Magali
 - MOUAWAD Wajdi
 - PAQUET, David
 - POMMERAT, Joël
 - RICHARD, Dominique
 - ROCHE, Sandrine
 - SAVASTA, Estelle
 - SERRES, Karin
 - VALENTIN Karl
 - ZAMBON Catherine
- BERNANOCE, Marie : *À la découverte de cent et une pièces, Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, éditions Théâtrales, 2006. Et : *Vers un théâtre contagieux - Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, éditions Théâtrales, 2012.
 - FAURE Nicolas : *Le Théâtre jeune public, un nouveau répertoire*, Presses universitaires de Rennes, 2009.
 - *Etonnantes écritures européennes pour la jeunesse (31 pièces d'aujourd'hui pour demain)*. Les Cahiers de la Maison Antoine Vitez, ed. Théâtrales, 2013.
 - MELQUIOT Fabrice : *Le Jeu d'histoires libres*, L'Arche, 2018

théorie | critique

Didactique | Pédagogie | Pratiques | Critique

- AILLOUD-NICOLAS (dir.), *Théâtre contemporain et jeune public*, Avec En Lettres rouges de Maurice YENDT, CRDP de Lyon, 2003
- BALAZARD, Sophie & GENTET-RAVASCO, Elisabeth : *Faire du théâtre avec ses élèves*, Hachette éducation, 2011.
- BEAUCHAMP Hélène, *Les enfants et le jeu dramatique, Apprivoiser le théâtre*, Bruxelles, De Boeck, 1984
- BERNANOCE Marie, Le Pors Sandrine : *Poétiques du théâtre jeunesse*. Artois presses université, 2018.
- BETTELHEIM Bruno, *Psychanalyse des contes de fées*, Robert Laffont, réédition Pocket, 1999.
- CABET Jean-Louis, LALLIAS Jean-Claude, « Les dangers, les menaces, les sirènes et les écueils », in *L'enfant, le jeu, le théâtre*, Cahiers Théâtre-Education n° 2, Actes Sud-papiers, 1990
- CHANCEREL, Léon : *Jeux dramatiques dans l'éducation*, Librairie théâtrale, 1936.

- COSMOPOULOS, Alexandre : *La relation pédagogique*, Revue française de pédagogie, 1999.
- DELDIME Roger, *Le Théâtre pour enfants : approches psychopédagogiques, sémantique et sémiologique*, Bruxelles, De Boeck, 1976
- FOULIN, J.-N. & Mouchon, S. : *Psychologie de l'éducation*, Nathan, 2005.
- GUEGAN, Y. : *Les ruses éducatives*, ESF éditeur, 2008.
- FREINET Célestin : *Les Technique Freinet de l'école moderne*, A. Colin, 1969.
- HEULOT-PETIT Françoise, Le Pors Sandrine: *Le Jeu dans les dramaturgies jeune public*, Cahier Robinson, N°32, 2012.
- LALLIAS, J.-C., LASSALLE, J., LORIOU, J.-P. : *Le Théâtre et l'école: Histoire et perspectives*, Actes Sud, 2002.
- MEGRIER, Dominique : *Pratiquer le théâtre à l'école*, Retz, 2004. Et *60 exercices d'entraînement au théâtre*, Retz, 1992.
- MILLAND-BOVE Bénédicte et SOREL Marie (dir.) : *La littérature de jeunesse par ses textes*, Les Fondamentaux de la Sorbonne nouvelle, 2020.
- MONOD Richard (sous la direction de) : *Jeux dramatiques et pédagogie*, Edilig, 1983.
- OBERLE Dominique : *Créativité et jeu dramatique*, Méridiens Klincksieck, 1989. Et *Jeu dramatique et développement personnel*, Retz, 1989.
- PAGE, Christiane : *Eduquer par le jeu dramatique*, ESF éditeur, 1997.
- PASTIAUX G. et J. : *Précis de pédagogie*, Nathan, 1997.
- PLANSON Cyrille : *Accompagner l'enfant dans sa découverte du spectacle*, La Scène, 2008.
- PERETTI Isabelle et FERRIER Béatrice (dir.) : *Théâtre d'enfance et de jeunesse*, Artois presses Université, 2016.
- RYNGAERT, Jean-Pierre : *Jouer, représenter*, Cedic, 1985.
- ROHART, J.D. : *Carl Rogers et l'action éducative*, Chronique sociale, 2008.
- ROMAGNY Vincent (dir.) : *Politisier l'enfance*, ed. Burn-Août, 2023.
- *Le Théâtre et l'école. Histoire et perspectives d'une relation passionnée*, ANRAT/Actes Sud-Papiers, 2002.
- WEKWERTH Manfred : *La Mise en Scène dans le Théâtre d'Amateurs*, L'Arche, 1971.
- WINNICOTT D.W. : *Jeu et réalité*, Gallimard, 1983.
- YENDT Maurice, *Les ravisseurs d'enfants, du théâtre et des jeunes spectateurs*, Paris, Actes Sud Papiers, 1989
- *Théâtre et jeunes spectateurs. Itinéraires, enjeux et questions artistiques*, Lansman/Atej, 2013.

Ressources en ligne

- Cyrille Planson, en partenariat avec Scènes d'enfance-ASSITEJ : *Une histoire en perpétuelle évolution par France* : <https://www.artcena.fr/education-artistique-et-culturelle/panoramas/panorama-du-spectacle-pour-lenfance-et-la-jeunesse/une-histoire-en-perpetuelle-evolution>
- Marie Bernanoce : *Le Théâtre pour les jeunes : histoire, répertoire et didactique Perspectives pour le théâtre à l'école*. <https://mediatheque.seine-et-marne.fr/sites/mediatheque.seine-et-marne.fr/files/media/downloads/theatre-pour-les-jeunes.pdf>
- Suzanne Lebeau : *L'auteur qui écrit pour les enfants peut-il échapper à la double autorité de l'auteur devant le public et de l'adulte devant l'enfant ?*; Open édition journal : <https://doi.org/10.4000/recherchestravaux.777>
- François Fogel : *Le regard d'une psychologue sur la création pour l'enfance et la jeunesse*, Revue L'Observatoire 2015/1 N° 46 : <https://shs.cairn.info/revue-l-observatoire-2015-1-page-35?lang=fr>

RESSOURCES NUMÉRIQUES

structures

- ANPAD : <https://www.anpad.fr/>
- ARTCENA : <https://www.artcena.fr/>
- ARCADE (PACA) : <https://www.arcade-paca.com/>
- ARSUD : <https://arsud-regionsud.com/>

éditeurs et ressources textuelles

- ACTES SUD-PAPIERS : <https://actes-sud.fr/collections/actes-sud-papiers>
- L'ARCHE éditeur : <https://www.arche-editeur.com/>
- L'ÉCOLE DES LOISIRS : <https://www.ecoledesloisirs.fr/>
- ESSE QUE : <https://www.esseque-editions.com/>
- ESPACES 34 : <https://www.editions-espaces34.fr/>
- LANSMAN : <https://www.lansman.be/editions/index.php>
- LES SOLITAIRES INTEMPESTIFS : <https://www.solitairesintempestifs.com/>
- QUARTETT : <https://quartetteditions.fr/>
- THEATRALES, voir notamment Les Carnets pédagogiques : <https://www.editionstheatrales.fr/>
- MAISON ANTOINE VITEZ : <https://www.maisonantoinevitez.com/>

jeunesse et transmission

- ANRAT : anrat.net/
- CANOPÉ — THEATRE EN ACTE : <https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/piece-demontee/presentation.html>
- EDUSCOL — THÉÂTRE : <https://eduscol.education.gouv.fr/6952/spectacle-vivant>
- L'INFLUX : <https://www.linflux.com/arts-vivants/enseignement-du-theatre-pour-la-jeunesse/>
- OCCE — Théâ : <https://thea.occe.coop/>
- ASSITEJ : <https://www.se-af.fr/>
- CATALOGUE ERACM : <https://eracm.fr/theatrotheque-barety/les-catalogues-theatre-jeunesse>
- EMISSION RADIO : France Culture. Quel théâtre pour le jeune public ? : <https://www.radiofrance.fr/france-culture/podcasts/les-mercredis-du-theatre-10-11/quel-theatre-pour-le-jeune-public-9850100>