

BIBLIOGRAPHIE DES COURS

de ROXANE MARTIN (Niveau Licence, Etudes Théâtrales)

Cette bibliographie se contente de mentionner quelques ouvrages fondamentaux ; elle pourra être complétée chaque année, en fonction des objectifs pédagogiques de chaque cours (consulter le livret des études, mis à jour chaque année)

DICTIONNAIRES DE THEATRE

- Michel Corvin dir., *Dictionnaire encyclopédique du Théâtre à travers le monde*, Bordas, 2008.
- Patrice Pavis, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Dunod, 1996
- Arthur Pougin, *Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s'y rattachent*, Paris, Firmin-Didot, (réimpression Ed. d'Aujourd'hui, « Les Introuvables », 1985, 2 vol.) Téléchargeable sur le site Gallica de la BnF.

OUVRAGES GENERAUX

- *Histoire des spectacles*, sous la direction de Guy Dumur, Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 1965.
- *Le Théâtre*, Bordas, 1980.
- Jacqueline de Jomaron, *Le Théâtre en France*, 2 volumes, Armand Colin, 1988.
- C. Naugrette, *L'esthétique théâtrale*, A. Colin, 2005.
- M. Borie dir., *Esthétique théâtrale : textes de Platon à Brecht*, CDU Sedes, 1982 (épuisé : voir en bibliothèque).
- Gefen, *La Mimésis*, GF Flammarion, 2002.
- Louvat-Molozay, *Le Théâtre*, GF Flammarion, 2007.
- Ch. Biet, Ch. Triau, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Folio essais, 2006.
- Jean-Marie Thomasseau, *Drame et Tragédie*, Hachette, 1991.

METHODOLOGIE

* ANALYSE DU TEXTE DE THEATRE

- Joseph Danan, Jean-Pierre Ryngaert, *Eléments pour une histoire du texte de théâtre*, Dunod, 1997.
- Tadeuz Kowzan, *Sémiologie du théâtre*, Nathan Université, 1992.
- Michel Pruner, *L'Analyse du texte de théâtre*, Nathan Université, 2001.
- Jean-Pierre Ryngaert, *Lire le théâtre contemporain*, Paris, Dunod, 1993.
- Jean-Pierre Ryngaert, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Nathan Université, coll Lettres sup, 2000.

- Jean-Pierre Sarrazac, *Mise en crise de la forme dramatique 1880-1910*, revue *Etudes théâtrales*, Centre d'études théâtrales, Louvain-la-Neuve, n°15-16, 1999.
- Anne Ubersfeld, *Lire le théâtre*, éd. sociales, 1977.
- Michel Vinaver, *Ecritures dramatiques*, Actes Sud, 2000.
- *Pour pratiquer les textes de théâtre*, éditions A. De Boeck, Duculot, 1985.

* ANALYSE DE LA MISE EN SCENE

- Paul Banchart, *Histoire de la mise en scène*, Librairie Théâtrale, 1948.
- Robert Pignarre, *Histoire de la mise en scène*, PUF, « Que sais-je » n°309, 1975.
- Michel Pruner, *La Fabrique du théâtre*, Nathan Université, 2000.
- Anne Ubersfeld, *L'Ecole du spectateur*, éd. sociales, 1977.
- Anne Ubersfeld, *L'Objet théâtral*, CNDP, 1978.
- Patrice Pavis, *La mise en scène contemporaine*, A. Colin, 2007.
- Patrice Pavis, *L'Analyse des spectacles*, Nathan Université, 1996.
- Patrice Pavis, *Voix et images de la scène*, Presses universitaires de Lille, 1985.
- Maryvonne Saison, *Les Théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain*, Paris, L'Harmattan, « L'Art en bref », 1998.
- Anne Surgers, *Scénographie du théâtre occidental*, Paris, Nathan Université, 2000.

THEATRE GREC

- Aristote, *Poétique*, introduction, traduction et annotation de Michel Magnien, Le Livre de Poche classique, 1990
- Platon, *Premiers Dialogues*, Paris, Garnier-Frères, « GF-Flammarion », 1967
- Platon, *Le Banquet, Phèdre, Premiers dialogues*, Paris, Garnier-Frères, « GF-Flammarion », 1967
- Corinne Coulet, *Le Théâtre grec*, Nathan Université, 1996
- Christophe Cusset, *La Tragédie grecque*, Seuil Mémo Lettres, 1997
- Paul Demont/Anne Lebeau, *Introduction au théâtre grec antique*, Livre de Poche, références, 1996
- C Jan Kott, *Manger les dieux, essai sur la tragédie grecque et la modernité*, Essais Payot, 1975
- Jean-Charles Moretti, *Théâtre et société dans la Grèce antique*, Paris, LGF, 2001.
- Christian Meier, *De la Tragédie Grecque comme art politique*, Les Belles Lettres, 1991
- Farid Paya, *La Tragédie grecque, de la lettre à la scène, les voies de l'acteur*, éd. L'entretemps, 2000
- Jacqueline de Romilly, *La Tragédie grecque*, 1970, Presses Universitaires de France (Agora, 1986)
- Jacqueline de Romilly, *L'Evolution du pathétique, d'Eschyle à Euripide*, Presses Universitaires de France, 1961
- Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, *Mythe et tragédie en Grèce ancienne* (2tomes), Editions La Découverte/Textes à l'appui, 1989

- Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, *Mythe et pensée chez les Grecs*, Editions La Découverte, 1985

THEATRE LATIN

- Jean-Christian Dumont, Marie-Hélène François-Garelli, *Le Théâtre à Rome*, Livre de Poche, références, 1998
- Florence Dupont, *Le Théâtre latin*, Armand Colin, 1988
- Florence Dupont, *L'Acteur-roi. Le théâtre dans la Rome antique*, coll. »Realia », Les Belles Lettres, Paris, 1986
- Pierre Grimal, *Le Théâtre antique*, coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 1978

COMMEDIA DELL'ARTE

- G. Attinger, *L'esprit de la Commedia dell'Arte dans le théâtre français*, Paris-Neuchâtel, 1950
- P.-L. Duchartre, *La Commedia dell'Arte*, Paris 1955
- Bernard Jolivet, *La Commedia dell'arte et son influence en France du XVIe au XVIIIe siècle*, Univers théâtral, L'Harmattan, 2000
- Constant Mic, *La Commedia dell'Arte*, Librairie Théâtrale, 1980
- C.Mic, *La Commedia dell'Arte ou le théâtre des comédiens italiens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, 1927

THEATRE SHAKESPEARIEN

- Henri Fluchère, *Shakespeare, dramaturge élisabéthain*, Idées, NRF, éditions Gallimard, 1966
- Northrop frye, *Shakespeare et son théâtre*, traduit de l'anglais par Charlotte Melançon, Québec, éditions du Boréal Express, 1988,
- Jan Kott, *Shakespeare, notre contemporain*, Petite Bibliothèque Payot, 1978

THEATRE BAROQUE

- Pierre Brunel, *Formes baroques au théâtre*, Klincksieck, 1996
- Didier Souiller, *La Dialectique de l'ordre et de l'anarchie dans les œuvres de Shakespeare et de Calderon*, Peter Lang, 1985
- Didier Souiller, *Caldéron et le grand théâtre du monde*, PUF, 1992
- Victor Tapié, *Baroque et classicisme*, Plon, 1955
- Victor Tapié, *Le Baroque*, « Que sais-je » N° 923, 1961, nouvelle édition, Didier Souiller, 1988
- Ch. Biet, *Théâtre de la cruauté et récits sanglants*, R. Laffont, 2006.
- Ch. Biet, *La Tragédie*, A. Colin, 1997 (épuisé : voir en bibliothèque)

THEATRE CLASSIQUE

- Abbé d'Aubignac, *La pratique du théâtre*, édition de Pierre Martino, Alger, Carbonel et Paris, Champion, 1927
- Corneille, *Trois Discours sur le poème dramatique*, B. Louvat et M. Escola, présentation à Corneille, GF – Flammarion, 1999
- Longin, *Du Sublime*, Rivages poche, Petite bibliothèque, 1991
- Racine, Préfaces, *Théâtre complet*, édition de Jean-Pierre Collinet, Paris, Gallimard, « Folio Classique », 1993
- Racine, *Principes de la tragédie en marge de la Poétique d'Aristote*, Nizet, 1951
- Jean-Marie Apostolidès, *Le Roi-machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV*, Paris, Editions de Minuit, 1981
- Georges Forestier, *Introduction à l'analyse des textes classiques. Eléments de rhétorique et de poétique du XVIIe siècle*, Paris, Nathan Université, coll « 128 », 1993
- Bernard Guittet, Christophe Bara, *L'Art de l'acteur dans la tragédie classique*, Bouffonneries N°35, 1996
- Pierre Larthomas, *Le Langage dramatique, sa nature, ses procédés*, PUF, 1990
- Pierre Pasquier, *La Mimésis dans l'esthétique théâtrale du XVIIe siècle*, Paris, Klincksieck, 1995
- Jacques Schérer, *La Dramaturgie classique en France*, Nizet, 1986 (rééd. 2001)
- Laurent Thirouin, *L'Aveuglement salutaire. Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique*, Paris, Champion, 1997
- Ch. Biet, *La Tragédie*, A. Colin, 1997 (épuisé : voir en bibliothèque)
- M. Escola, *Le Tragique*, Flammarion, 2002.
- S. Camet dir., *Le tragique quotidien*, A. Colin, 2005.
- Couprie, *Lire la tragédie*, Dunod, 1994, rééd. A. Colin, 2005.
- Couprie, *La Tragédie racinienne*, Hatier, 2001.

THEATRE DU XVIIIe SIECLE

- Beaumarchais, *Essai sur le genre dramatique sérieux*, dans *Théâtre complet*, Gallimard, La Pléiade, 1957, tome 1
- Denis Diderot, *Paradoxe sur le comédien*, Gallimard, « Folio Classique », 1994
- Denis Diderot, *Entretien sur le Fils naturel, Discours sur la poésie dramatique*, dans *Diderot et le théâtre*, : 1. Le drame, préface, notes et dossier par Alain Ménil, Presses pocket, « Agora », 1995
- Denis Diderot, *Œuvres esthétiques*, publiées par Paul Vernière, Garnier 1968.
- Pierre Frantz, *L'Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle*, PUF, 1998.
- Alain Ménil, *Diderot et le drame, Théâtre et politique*, Paris, PUF, « philosophie », 1995
- Roland Barthes, "Diderot, Brecht, Eisenstein", *L'Obvie et l'Obtus*, Seuil, 1982
- Martine de Rougemond, *La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle*, Genève, Slatkine, Reprints, 1996
- Pierre Frantz, Michèle Sajous d'Oria, *Le Siècle des théâtres : salles et scènes en France (1748-1807)*, Paris Bibliothèques, 1999.

- Michelle Sajous d'Oria, *Bleu et Or : la scène et la salle en France au temps des Lumières*, CNRS, 2007.

THEATRE DU XIXe SIECLE

- H. Laplace-Claverie, S. Ledda, F. Naugrette dir., *Le Théâtre en France au XIXe siècle*, L'Avant-Scène Théâtre, 2008.
- Henri Gidel, *Le Vaudeville*, PUF, « que sais-je ? », 1986.
- Goethe, *Traité sur la poésie épique et la poésie dramatique* dans *La Correspondance entre Goethe et Schiller*, traduction de Mme la baronne de Carlowitz, Charpentier Tome I, 1863.
- Hölderlin, *Remarques sur Œdipe, Remarques sur Antigone*, 10/18, Paris, 1965
- Victor Hugo, Préface de *Cromwell*, introduction par Anne Ubersfeld, Paris, Garnier-Flammarion, 1969
- Heinrich von Kleist, *Sur le Théâtre de Marionnettes*, Séquences, 1991
- Lessing, *La Dramaturgie de Hambourg*, traduction de E.de Suckau et L.Crouslé, Paris, Didier, 1873
- Lessing, *Laocoon*, Paris, Hermann, 1990
- Schlegel, *Cours de littérature dramatique*, traduction de Mme Necker de Saussure, Genève-Paris, Paschoud, 1814
- Schiller, *Œuvres*, traduction d'A.Régnier, Hachette, 1859, tome 2, 7, 8
- Stendhal, *Racine et Shakespeare*, Paris, Jea-Jacques Pauvert, « Libertés » 1965
- Roxane Martin, *La Féerie romantique sur les scènes parisiennes (1791-1864)*, Honoré Champion, 2007.
- Nietzsche, *La Naissance de la tragédie*, Paris, Bourgois, « Bibliothèques 10/18 », 1991
- Emile Zola, *Le Naturalisme au théâtre*, Paris, éd. Fasquelle, Typ. Bernouard, 1928
- Paul Bénichou, *Le Temps des prophètes : doctrines de l'âge romantique*, Paris, Gallimard, 1977
- Florence Naugrette, *Le théâtre romantique, Histoire, écriture, mise en scène*, Points Essais, 2001.
- Jean-Marie Thomasseau, *Le mélodrame*, PUF, « que sais-je ? », 1984.
- Anne Ubersfeld, *Le Drame romantique*, Belin sup, 1999.
- *Le Vaudeville*, revue *Europe*, oct. 1994 (épuisé : voir en bibliothèque).
- *Le Mélodrame*, revue *Europe*, 1987 (épuisé : voir en bibliothèque).

HISTOIRE DE LA MISE EN SCENE

- J.-P. Sarrazac et P. Marcerou dir., *Antoine, l'invention de la mise en scène*, Actes Sud Papiers, 1999.
- N. Giret dir., *Georges Pitoëff, le régisseur idéal*, Actes Sud Papiers, 2001.
- Edward Gordon Craig, *De l'art du théâtre*, Circé, 1999.
- J. Copeau, *Critiques d'un autre temps*, Nouvelle Revue Française, 1923.
- B. Picon-Vallin dir., *Vsevolod Meyerhold*, Actes Sud Papiers, 2005.
- B. Picon-Vallin, G. Lieber dir., *Gaston Baty*, Actes Sud Papiers, 2004.

- J. Vilar, *Le Théâtre, service public et autres textes*, Gallimard, 1986.
- K. Stanislavski, *Notes artistiques*, Circé, 2008.
- Collectif, *Le Théâtre de l'Œuvre 1893-1900 : naissance du théâtre moderne*, Musée d'Orsay, 2005.
- Ch. Dullin, *Souvenirs et notes de travail d'un acteur*, Odette Lieutier éd. 1946.
- Ch. Meyer-Plantureux, *Théâtre populaire, enjeux politiques, De Jaurès à Malraux*, Edition Complexe, 2006.
- P. Blanchart, *Histoire de la mise en scène*, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 1948.
- Emile Perrin, *Etude sur la mise en scène : lettre à M. Fancisque Sarcey*, Paris, Quantin, 1883 (texte téléchargeable sur Gallica).
- L. Becq de Fouquières, *L'Art de la mise en scène : essai d'esthétique théâtrale*, Charpentier, 1884 (texte téléchargeable sur le site Gallica).
- E. Zola, *Le Naturalisme au théâtre : les théories et les exemples*, Charpentier, 1895 (texte téléchargeable sur le site Gallica)