LE THÉATRE Semestre de Printemps
COURS GÉNÉRAL DE 1ERE ANNÉE

Prof. Danielle Chaperon

BIBLIOGRAPHIE

Les indispensables :

ARISTOTE, *Poétique,* Traduction et commentaires de R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, Seuil, 1980 [vers 330 avant J. C.].

BORIE, Marc, Martine DE ROUGEMONT, Jacques SCHERER, *Esthétique théâtrale, textes de Platon à Brecht,* Paris, CEDES, 1982.

CORVIN, M., *Dictionnaire encyclopédique du Théâtre*, 2 vol., Bordas, 1995.

FIX, Florence, HUMBERT-MOUGIN, Sylvie & ZARAGOZA, Georges, *Etudes théâtrales,* Paris, Puf (Quadrige), 2005.

FORESTIER, Georges, *Essai de génétique théâtrale, Corneille à l'œuvre*, Paris, Klincksieck (Esthétique), 1996.

HUBERT, Marie-Claude, *Les Grandes Théories du théâtre*, Paris, Armand Colin (U Lettres), 1998.

JOMARON, Jacqueline de (dir.), *Le Théâtre en France*, 2. vol., Armand Colin, 1989.

PAVIS, P., *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Messidor/Ed. sociales, 1987.

RYNGAERT, J.-P., *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Dunod, 1991.

ROUBINE, Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Paris, Bordas, 1990.

SCHERER, Jacques, *La Dramaturgie classique en France*, Paris, Nizet, 1950.

UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre I*, Paris, Belin (SUP), 1996 [Ed. sociales, 1977].

UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre II, L'Ecole du spectateur*, Paris, Belin (SUP), 1996 [1981].

UBERSFELD, Anne, *Lire le théâtre III*, [Le Dialogue], Paris, Belin (SUP), 1996 .

Les utiles :

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

CONESA, Gabriel, *La Comédie de l'âge classique 1630-1715*, Paris, Seuil (Ecrivains de toujours), 1995.

CORVIN, Michel, *Lire la comédie*, Paris, Dunod, 1994.

COUPRIE, Alain, *Lire la tragédie*, Paris, Dunod, 1994.

DELMAS, Christian, *La Tragédie de l'âge classique*, 1553-1770, Paris, Seuil (Ecrivains de toujours), 1994.

ESCOLA, Marc, *Le Tragique*, (Anthologie de textes), Paris, GF (Corpus Lettres), 2002.

GEFEN, Alexandre, *La Mimèsis* (Anthologie de textes), Paris, GF (Corpus Lettres), 2002.

MONTALBETTI, Christine, *La Fiction*, (textes choisis et présentés par), Paris, GF (Corpus, Lettres), 2001.

MONTALBETTI, Christine, *Le Personnage*, textes choisis et présentés, Paris, GF (Corpus), 2003.

PRUNER, Michel, *L'Analyse du texte de théâtre*, Paris, Dunod (Les Topos), 1998.

SARRAZAC, Jean-Pierre et alii, *Lexique du drame moderne et contemporain*, Belval, Circé/Poche, 2005.

STERNBERG-GREINER,Véronique (textes choisis et présenté par), *Le Comique*, Paris, GF, (Corpus), 2003.

UBERSFELD, Anne, *Les termes clés de l'analyse du théâtre*, Paris, Seuil (Mémo), 1996.

Les agréables : pour approfondir une thématique

Raconter des histoires

Contes et récits. Pourquoi aimons-nous les histoires ?, Sciences Humaines, n° 148, avril 2004.

BERGOUNIOUX, Pierre, *Bréviaire de littérature à l'usage des vivants*, Rosny-sous-bois, Bréal, 2004.

BETTELHEIM, Bruno, *Psychanalyse des contes de fées*, Paris, Robert-Laffont, 1976 (réed. Hachette/Pluriel, 1983).

BRUNNER, Jérôme, *Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?, Le récit au fondement de la culture et de l'identité individuelle*, Pocket (Agora), 2005.

FREUD, Sigmund, *Cinq leçons sur la psychanalyse*, Petite bibliothèque Payot, Paris, 1971 [1908].

GOUX, Jean-Paul, *La Fabrique du continu, essai sur la prose*, Paris, Champ Vallon, 1999.

HENTSCH, Thierry, *Raconter et mourir, L'Occident et ses grands récits*, Paris, Bréal, 2002.

LEVI-STRAUSS, Claude, *Anthropologie structurale*, ch. X «L'efficacité symbolique», Plon (Agora), 1978 [1954].

MOLINO, Jean et Raphaël, *Homo fabulator*, *théorie et analyse du récit*, Montréal/Arles Leméac/Actes Sud, 2003.

PETIT, Michèle, *Eloge de la lecture, La Construction de soi,* Paris, Belin, 2002.

RICŒUR, Paul, *Temps et Récit, 1. L'intrigue et le récit historique, 2. La configuration dans le récit de fiction, 3. Le temps raconté,* Paris, Seuil, (Points), 1983-1985.

SALLENAVE, Danièle, *Le Don des morts. Sur la littérature*, Paris, Gallimard, 1991.

SALLENAVE, Danièle, *Lettres mortes, De l'enseignement des lettes en général et de la culture générale en particulier*, Paris, Michalon, 1995.
SCHAEFFER, Jean-Marie, *Pourquoi la fiction ?*, Paris, Seuil (Poétique), 1999.

La Dramaturgie historique

Mutations de l'action, L'Annuaire théâtral, revue québécoise d'études théâtrales, n° 36, 2004.
AUERBACH, Erich, *Le Culte des passions, Essais sur le XVIIe siècle français*, Paris, Macula, 1998.
BRECHT, Bertolt, *L'Achat du cuivre*, L'Arche, 1970.
CASSIRER, Ernst, *Descartes, Corneille, Christine de Suède,* Paris, J. Vrin, 1997 [1939].
CORNEILLE, *Trois discours sur le poème dramatique* (1er discours : De l'utilité et des parties du poème dramatique), GF, 1999.
D'AUBIGNAC (Abbé), François, *La Pratique du théâtre,* Genève, Slatkine Reprints, 1996 [1657].
DIDEROT, Denis, *Entretien sur le Fils naturel* et *Discours sur la poésie dramatique*, dans *Diderot et le théâtre*, t. 1*, Le Drame*, Pocket (Agora, Les Classiques), 1995.
FORESTIER, Georges, *Passions tragiques et règles classiques, Essai sur la tragédie française*, Paris, Puf, 2003.
FUMAROLI, Marc, *Héros et orateurs, rhétorique et dramaturgie cornéliennes*, Genève, Droz, 1990.
GUENOUN, Denis, *Actions et acteurs*, Tours, Belin (L'extrême contemporain), 2005.
HUGO, Victor, *Préface de Cromwell*, Larousse (classiques), 1972
REGNAULT, François, *La Doctrine inouïe, Dix leçons sur le théâtre classique français*, Hatier (Brèves), 1996.
SARRAZAC, Jean-Pierre, *Poétique du drame contemporain*, *de Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*, Paris, Seuil (Poétique), 2012.
SZONDI, Peter, *Théorie du drame moderne*, Lausanne, L'Age d'homme, 1983.
ZOLA, Emile, *Le Naturalisme au théâtre*, in *Œuvres complètes* t. 11, Fasquelle (Cercle du livre précieux), 1968.

La dramaturgie "formaliste" :
sémiologie, narratologie, pragmatique

AUSTIN, J., *Quand dire c'est faire*, Paris, Seuil, 1970 [*How to do things with words,* Oxford, Clarendon Press, 1962].
BARTHES, R., *Ecrits sur le théâtre*, Seuil/Points, 2002 [1942-1975].
GAUDREAULT, A. et F. JOST, *Le Récit cinématographique*, Paris, Nathan, 1990.
GAUDREAULT, A., *Du littéraire au filmique*, Paris, Nathan/Armand Colin, 1999.
GENETTE, G., *Figures III*, Seuil, 1972.
GENETTE, G., *Nouveau discours du récit*, Seuil, 1983.

HELBO, A., JOHANSEN, J. D., PAVIS, P., UBERSFELD, A., *Théâtre, Modes d'approche*, Bruxelles, Labor (Méridien/Klincksieck), 1987.

KERBRAT-ORECCHIONI, C., «Pour une approche pragmatique du dialogue théâtral», in *Pratiques*, n° 41, 1984.

KERBRAT-ORECCHIONI, C., *La Conversation*, Seuil (Mémo), 1996.

LARTHOMAS, P., *Le Langage dramatique, sa nature, ses procédés*, Puf, 1980 [1972].

MAINGUENAU, D., *Pragmatique pour le discours littéraire*, Bordas, 1990.

PFISTER, Manfred, *Das Drama*, Munich, W. Fink Verlag, 1982.

RECANATI, F., *La Transparence et l'énonciation, Pour introduire à la pragmatique*, Seuil, 1979.

Ecriture contemporaine

AZAMA, Michel , *De Godot à Zucco, Anthologie des auteurs dramatiques de langue française, 1950-2000*, t. 3 : «Le Bruit du monde», Editions théâtrales, CNDP, 2004

1. *Continuité et renouvellements,* 2003.
2. *Récits de vie : le moi et l'intime,* 2004.
3. *Le Bruit du monde*, 2004.

Peinture /Rhétorique / Poétique

Peinture et Rhétorique, Actes du colloque de l'Académie de France à Rome, 10-11 juin 1993, sous la dir. d'Olivier Bonfait, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1994.

ALBERTI, Leon Battista (1404-1472), *De Pictura* [*De la peinture*], 1435 (Paris, Macula, 1992).

BAXANDALL, Michael, *Les Humanistes à la découverte de la composition en peinture, 1340-1450*, Paris, Seuil, 1989.

FUMAROLI, Marc, *Héros et orateurs, rhétorique et dramaturgie cornéliennes*, Genève, Droz, 1990.

LAFRAMBOISE, Alain, *Istoria et théorie de l'art, Italie, XVe-XVIe siècle*, Montréal, PUM, 1989.

LEE RENSELAER, W., *Ut pictura poesis, The Humanistic Theory of Painting*, *Art Bulletin*, 1940, 197-270 (rééd. New York, The Norton Library, 1967; Paris, Macula, 1991.)

DU BOS, Abbé Jean-Baptiste, *Réflexions sur la poésie et la peinture*, Paris, Ensb-a, 1993 [1719].

LESSING, G. E. (1729-1781), *Laocoon, sur les frontières de la peinture et de la poésie*, 1766 (Paris, Hermann, 2002).

LICHTENSTEIN, Jacqueline, *La Couleur éloquente*, Paris, Flammarion, 1989.

La mise en scène

L'Ere de la mise en scène, dans *Théâtre d'Aujourd'hui,* n° 10, CNDP, 2005.

Mises en scène du monde, Colloque international de Rennes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2005.

BECQ DE FOUQUIERES, Louis, *L'Art de la mise en scène, essai d'esthétique théâtrale*, Marseille, Editions Entre/vues, 1998 [Paris, Charpentier, 1884], p. 245.

DIDEROT, Denis, «Entretiens sur *Le Fils naturel*», *Le Drame — Diderot et le théâtre t. 1*, Presses Pocket, 2003, [1757]

DIDEROT, Denis, «Discours sur la poésie dramatique», *Le Drame — Diderot et le théâtre t. 1*, Presses Pocket, 2003 [1758].

DIDEROT, Denis, *Lettre sur les sourds et muets*, Paris, Flammarion (GF), 2000 [1751].

FRANTZ, Pierre, *L'Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle*, Paris, Puf, 1998.

PIEMME, Jean-Marie (éd.), *L'Invention de la mise en scène, Dix textes sur la représentations théâtrale, 1750-1930*, Bruxelles, Editions Labor (Archives du futur), 1989.

ROUBINE, Jean-Jacques, *Théâtre et mise en scène, 1880-1980*, Puf (Littératures modernes), 1980.

Personnages, caractères, structures actantielles

L'Analyse structurale du récit, Communications, n° 8. 1966 [repris dans Seuil (Points),1981.

ABIRACHED, Robert, *La Crise du personnage dans le théâtre moderne,* Paris, Grasset, 1978.

ARISTOTE, *Rhétorique* (en particulier le Livre II, ch. 12 sur les caractères), Paris, Gallimard (Tel), 1998.

GREIMAS, A.-J., «La structure des actants du récit», in *Du sens*, Paris, Seuil, 1970; «Les actants, les acteurs et les figures» in *Du sens II*, Paris, Seuil, 1983.

MOLINO, Jean et LAFHAIL-MOLINO, Raphaël, *Homo fabulator, Théorie et analyse du récit*, Montréal, Leméac/Actes Sud, 2003.

PROPP, Vladimir, *Morphologie du conte*, Paris, Seuil (Points),1965.

Comique et comédie

L'Esthétique de la comédie, Littératures classiques (Paris, Klincksieck), n° 27, printemps 1996.

Mutations de l'action, L'Annuaire théâtral, revue québecoise d'études théâtrales, n° 36, automne 2004.

COHEN, Jean, «Comique et poétique», *Poétique*, n° 61, février, 1985.

MAURON, Charles, *Psychocritique du genre comique*, Paris, Corti, 1965.

STENDHAL, *Du rire, Essai philosophique sur un sujet difficile et autres essais*, Paris, Payot/Rivages (Petite bibliothèque), 2005.

STERNBERG-GREINER, Véronique *La Poétique de la comédie*, SEDES (Campus, Lettres), 1999.

Crises du drame

Festival d'Avignon, In, Off, Out, dans *Théâtres (le magazine),* n° 21, été 2005.

Avignon, Un festival au parfum de scandale, dans *Télérama*, n° 2895, 9-15 juillet 2005.

Mise en crise de la forme dramatique, 1880-1910, Etudes réunis par Jean-Pierre Sarrazac, dans *Etudes théâtrales*, n° 15-16, 1999.

Dialoguer, Un partage des voix, Vol. I *Dialogismes*, Textes réunis par J.-P. Sarrazac et C. Naugrette, dans *Etudes Théâtrales*, n°31-32, 2004-2005.

Dialoguer, Un partage des voix, Vol. II *Mutations*, Textes réunis par J.-P. Sarrazac et C. Naugrette, dans *Etudes Théâtrales* (Centre d'études théâtrales Louvain, Institut d'Etudes théâtrales, Paris III) n°33, 2005.

Théâtre : le retour du texte ? dans *Littérature*, n°138, juin 2005.

Le Théâtre sans l'illusion, dans *Critique,* n°699-700, août-septembre 2005.

BANU, Georges et TACKELS, Bruno (coord.), *Le Cas Avignon 2005*, Vic-la-Gardiole, Editions L'Entretemps, 2005.

LEHMANN, Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.

SARRAZAC, Jean-Pierre, *L'Avenir du drame, Ecritures dramatiques contemporaines*, Lausanne, L'Aire théâtrale, 1981.

SZONDI, Peter, *Théorie du drame moderne, 1880-1950,* Lausanne, L'Age d'homme, 1983 [1956].