

BIBLIOGRAPHIES SUR LES ARTS DE LA SCÈNE

Pour chaque cours, l'enseignant vous communique une bibliographie spécifique comportant les ouvrages à lire en complément du cours. Ce sont ces ouvrages qu'il faut lire en priorité.

Les indispensables

Ouvrages généraux à lire / à avoir lus au cours de la licence :

- ABIRACHED Robert, *La Crise du personnage dans le théâtre moderne*, Paris, Grasset, 1978.
- BARTHES Roland, *Ecrits sur le théâtre*, Seuil, (coll. « Points Essais »), Paris, 2002.
- BIET Christian & TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* (postface d'Emmanuel Wallon, « Le théâtre en ses dehors »), Gallimard (coll. « Folio Essais»), Paris, 2006.
- BOUDIER Marion, CARRÉ Alice, DIAZ Sylvain et METAIS-CHASTANIER Barbara, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?*, L'Harmattan, Paris, 2014.
- DORT Bernard, *Théâtre public*, Seuil, Paris, 1967 ; *Théâtre réel*, Seuil, Paris, 1971 ; *Théâtre en jeu*, essais de critique, Seuil, Paris, 1979 ; *Le Spectateur en dialogue*, *Le jeu du théâtre*, POL, Paris, 1995.
- GOLDBERG, Roselee, *La Performance du futurisme à nos jours*, Paris, Thames et Hudson, 2012.
- GUÉNOUN Denis, *Le Théâtre est-il nécessaire ?*, Circé, Paris, 1997.
- ROUBINE Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Armand Colin, Paris, 2004.
- RUBY Christian, *Abécédaire des arts et de la culture*, éditions de l'Attribut, Toulouse, 2015.
- RYNGAERT Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Dunod, Paris, 1999.
- SARRAZAC Jean-Pierre & NAUGRETTE Catherine (dir.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, Belval, 2005.
- SARRAZAC Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne, d'Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*, Seuil, coll. « Poétique », Paris, 2012.
- SIMÉON Jean-Pierre, *Quel Théâtre pour aujourd'hui ?*, Les Solitaires intempestifs, Paris, 2007.
- SURGERS Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Nathan Université, Paris, 2000.
- UBERSFELD Anne, *L'École du spectateur*, Belin, Paris, rééd. 1996 ; *Lire le théâtre I, II, III*, Belin, Paris, rééd. 1996.
- VINAVER Michel, *Écritures dramatiques : essais d'analyse de textes de théâtre*, Babel, Actes Sud, 2000.

Dictionnaires à consulter régulièrement :

- BOURASSA André G., *Glossaire du théâtre*. : UQAM - <http://www.theatrales.uqam.ca/glossaire.html>
- CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, Paris, rééd. 2008.
- LISTA Giovanni (dir.), *La Scène moderne, Encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle*, Actes Sud, Arles, 1987, rééd. 1997.
- PAVIS Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Dunod, Paris, 1996.

Revues à consulter régulièrement :

Alternatives théâtrales, Bruxelles, depuis 1979

Études théâtrales, Centre d'études théâtrales de Louvain-la-Neuve, depuis 1992

Frictions/théâtres - écritures, Paris, depuis 1999

Puck, La marionnette et les autres arts, Institut national de la marionnette (IIM), Charleville-Mézières, de 1989 à 2000, et *L'Entretiens*, Montpellier, depuis 2007.

Théâtre/Public, Théâtre de Gennevilliers, depuis 1975, Université Paris Ouest Nanterre depuis 2009.

Ubu/Scènes d'Europe, Paris, depuis 1995

Bibliographie sur le spectacle vivant : ouvrages, documents, périodiques et sites en français

D'après Emmanuel Wallon, *Bibliographie générale sur le spectacle vivant*

I OUVRAGES PAR DISCIPLINES ARTISTIQUES

A/ DANSE

Danse classique, moderne et contemporaine

BOURCIER Paul, *Histoire de la danse en Occident*, vol. 1 et 2, Seuil, Paris, 1994.

LE MOAL Philippe (dir.) *Dictionnaire de la danse*, Larousse, Paris, 1999.

LOUPPE Laurence, *Poétique de la danse contemporaine*, 2 vol., éditions Contredanse (coll. « La pensée du Mouvement »), Bruxelles, 1997 et (*La Suite*) 2007.

MICHEL Marcel & GINOT Isabelle, *La danse au XXe siècle*, Larousse, Paris, 1998.

SUQUET Annie, *L'Éveil des modernités : une histoire culturelle de la danse (1870-1945)*, Centre national de la danse, Pantin, août 2012.

B/OPERA

BOURGEOIS Jacques, *L'opéra des origines à demain*, Julliard, Paris, 1983.

KOBBÉ GUSTAVE, *Tout l'opéra*, Robert Laffont, « Bouquins », Paris, rééd. 1991.

SAINT-CYR Sylvie, *Vers une démocratisation de l'opéra*, L'Harmattan, collection « Musiques et champ social » (préface de Robert Abirached), 2006.

C/ THEATRE, ARTS DE LA RUE, CIRQUE, MARIONNETTES, MIME

1/ Ouvrages par discipline

Arts de la rue

DAPPORTO Elena & SAGOT-DUVAUROUX Dominique, *Les Arts de la rue, Portrait économique d'un secteur en pleine effervescence*, La Documentation française, Paris, 2000.

FREYDEFONT Marcel et GRANGER Charlotte (dir.), *Le Théâtre de rue, Un théâtre de l'échange*, Études théâtrales, n° 41-42, Louvain-la-Neuve, 2008.

GONON Anne, *In vivo, Les figures du spectateur des arts de la rue*, L'Entretemps (coll. « Carnets de rue »), préface de E. Wallon, Montpellier, 2011 ; GONON Anne (coordonné par), *La relation au public dans les arts de la rue*, Actes du colloque « Les arts de la rue : quels publics ? », Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen, 16 et 17 novembre 2005, L'Entretemps, Vic-la-Gardiole, 2006.

GUENOUN Denis, *Aurillac aux limites, théâtre de rue*, Actes Sud, Arles, et Eclat, Aurillac, 2005.

Théâtre itinérant

De MORANT Alix (dir.), *Théâtres nomades, Scènes urbaines*, n° 2, HorsLesMurs, Paris, 2002.

Itinéraire Bis, Théâtre, décentralisation et monde rural, Du théâtre (la revue), hors série n° 7, Actes Sud, Paris, 1997.

Cirque

GIRET Noëlle, *Les Arts du cirque au XIXe siècle*, Anthèse, Arcueil, 2001.

GUY Jean-Michel (dir.), *Avant-garde, cirque, Les arts de la piste en révolution*, Autrement, Paris, 2001.

PIERRON Agnès, *Dictionnaire de la langue du cirque, Des mots dans la sciure*, Stock, Paris, 2003.

ROMAIN Hippolyte, *Histoire des bouffons, des augustes et des clowns*, Joëlle Losfeld, Paris, 1997.

WALLON Emmanuel (dir.), *Le Cirque au risque de l'art*, Actes Sud-Papiers, Arles, 2002, nouvelle édition augmentée parue en novembre 2013.

ZAVATTA Catherine, *Les Mots du cirque*, Belin, Paris, 2001.

Marionnettes

CHESNAIS Jacques, *Histoire générale des marionnettes*, Bordas, Paris, 1947.

ERULLI Brunella (dir.), « Les mythes de la marionnette », *Puck, La Marionnette et les autres arts*, n° 14, Institut international de la marionnette & L'Entretemps, Montpellier, 2007 ;

« Les marionnettes au cinéma », *Puck, La Marionnette et les autres arts*, n° 15, Institut international de la marionnette & L'Entretemps, Montpellier, 2008 ;

« L'opéra des marionnettes », *Puck, La Marionnette et les autres arts*, n° 16, Institut international de la marionnette & L'Entretemps, Montpellier, 2009.

JURKOWSKI Henryk & FOULC Thieri (dir.), *Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette*, L'Entretemps (avec l'UNIMA), Montpellier, 2009.

PLASSARD Didier (textes réunis et présentés par), *Les Mains de lumière, Anthologie des écrits sur l'art de la marionnette*, Institut international de la marionnette (IIM), Charleville-Mézières, 1996.

PLASSARD Didier, *L'acteur en effigie, Figures de l'homme artificiel dans le théâtre des avant-gardes historiques (Allemagne, France, Italie)*, Institut international de la marionnette (IIM) – L'Âge d'homme, Lausanne, 1992.

Mime

DECROUX Etienne, *Paroles sur le mime*, Gallimard, Paris, 1963 (réed. Théâtrales, Paris, 1994).

LECOQ Jacques (dir.), *Le théâtre du geste : mimes et acteurs*, Bordas, Paris, 1987; *Le corps poétique* (avec Jean-Gabriel Carasso), Actes Sud-ANRAT, Paris, 1997.

MARCEAU Marcel, *Le Mime*, Paris, 1997.

Performance

GOLDBERG, Roselee, *La Performance du futurisme à nos jours*, Paris, Thames et Hudson, 2012.

SCHECHNER Richard, *Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, édition établie par Anne Cuisset et Marie Pecorari, sous la direction de Christian Biet, Éd. Théâtrales, Montreuil, 2008.

2/ Ouvrages généraux

Théâtre – Dictionnaires et anthologies

ABIRACHED Robert (dir.), *Le Théâtre français du XXe siècle, Histoire, textes choisis, mise en scène*, Anthologie de L'Avant-scène théâtre, Paris, octobre 2011.

BOURASSA André G., *Glossaire du théâtre. : UQAM - Brookes University, Quéâte, («Théâtrales»)*, Montréal - Oxford, 1996.

CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, Paris, 1991, rééd. augmentée 2008.

JOMARON (De) Jacqueline (dir.), *Le Théâtre en France*, Le Livre de Poche, Paris, 1993.

PAVIS Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Dunod, Paris, 1996.

SARRAZAC Jean-Pierre & NAUGRETTE Catherine (dir.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, Belval, 2005.

Histoire du théâtre

BIET Christian (dir.), *Le Théâtre français du XVIIe siècle*, Anthologie de l'Avant-Scène théâtre, L'Avant-Scène théâtre, Paris, 2009.

FRANTZ Pierre et MARCHAND Sophie (dir.), *Le Théâtre français du XVIIIe siècle*, Anthologie de l'Avant-Scène théâtre, L'Avant-Scène théâtre, Paris, 2009.

LAPLACE-CLAVERIE Hélène, LEDDA Sylvain et NAUGRETTE Florence (dir.), *Le Théâtre français du XIXe siècle*, Anthologie de l'Avant-Scène théâtre, L'Avant-Scène théâtre, Paris, 2008.

SMITH Darwin, PARUSSA Gabriella, HALEVY Olivier (dir.), *Le Théâtre français du Moyen-Age et de la Renaissance*, Anthologie de l'Avant-Scène théâtre, L'Avant-Scène théâtre, Paris, 2014.

Théâtre – Généralités

ASLAN Odette, *L'Acteur au XXe siècle, Éthique et technique*. L'Entretemps, Vic-La-Gardirole (Hérault), 2005.

BIET Christian & TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* (postface d'Emmanuel Wallon, « Le théâtre en ses dehors »), Gallimard (coll. « Folio Essais»), Paris, 2006.

DUSIGNE Jean-François, *Du théâtre d'art à l'art du théâtre, Anthologie des textes fondateurs*, Éditions théâtrales, Paris, 1997 ;

Le Théâtre d'Art : aventure européenne du XXe siècle, Éditions théâtrales, Paris, 1997.

FÉRAL Josette, *Théorie et pratique du théâtre : au-delà des limites*, L'Entretemps, Montpellier, 2011.

ROUBINE Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Armand Colin, Paris, 2004.

RYNGAERT Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Dunod, Paris, 1999.

SURGERS Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Nathan Université, Paris, 2000.

UBERSFELD Anne, *L'Ecole du spectateur*, Belin, Paris, rééd. 1996; *Lire le théâtre*, Belin, Paris, rééd. 1996.

Esthétique théâtrale et dramaturgie

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

- BANU Georges, *Les Cités du Théâtre d'Art, De Stanislavski à Strehler*, Éditions Théâtrales, Paris, 2000 ; *Les voyages du comédien* (Gallimard), *L'Acteur qui ne revient pas* (Aubier), *Notre théâtre, La Cerisaie* (Actes Sud), *L'Homme de dos* (Adam Biro) ; *Peter Brook, vers un théâtre premier* (Point essais).
- BARBÉRIS Isabelle, *Théâtres contemporains, Mythes et idéologies*, PUF, coll. "Intervention philosophique", Paris, 2010.
- BOUCRIS Luc & FREYDEFONT Marcel, *Arts de la scène, scène des arts*, Vol. I, II, III, Études théâtrales, n° 27, 28-29, 30, Louvain-la-Neuve, 2003-2004.
- BOUDIER Marion, CARRÉ Alice, DIAZ Sylvain et METAIS-CHASTANIER Barbara, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?*, L'Harmattan, Paris, 2014.
- BRECHT Bertolt, *Petit Organon sur le théâtre*, L'Arche, Paris 1970 ; *Ecrits sur le Théâtre*, Gallimard, 2001.
- DORT Bernard, *Théâtre public*, Seuil, Paris, 1967 ; *Théâtre réel*, Seuil, Paris, 1971 ; *Théâtre en jeu, essais de critique*, Seuil, Paris, 1979 ; *Le Spectateur en dialogue, Le jeu du théâtre*, POL, Paris, 1995.
- DOYON Raphaëlle & FREIXE Guy (dir.), *Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980*, L'Entretemps, Montpellier, 2014.
- FÉRAL Josette & PERROT Edwige (dir.), *Le réel à l'épreuve des technologies dans les arts de la scène et les arts médiatiques*, Presses de l'Université de Rennes, 2013.
- LEHMANN Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, trad. de l'allemand par P.-H. Ledru, L'Arche, Paris, 2002.
- LE PORS Sandrine, *Le Théâtre des voix*, Presses de l'Université de Rennes, 2011.
- LISTA Giovanni (dir.), *La scène moderne, Encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle*, Actes Sud, Arles, 1987, rééd. 1997.
- MEYERHOLD Vsevolod, *Écrits sur le théâtre 1917-1930*, vol. 2, traduction, préface et notes de Béatrice Picon-Vallin, éd. revue et augmentée, L'Âge d'homme, Lausanne, 2009.
- PROUST Sophie, *La Direction d'acteurs dans la mise en scène théâtrale contemporaine*, L'Entretemps, Vic-la-Gardiole, 2006.
- RIVIÈRE Jean-Loup, *Comment est la nuit ? Essai sur l'amour du théâtre*, L'Arche, 2002.
- RUBY Christian, *L'Archipel des spectateurs*, éditions Nessy (coll. « La philosophie aux éclats »), Besançon, 2012.
- RYNGAERT Jean-Pierre & SERMON Julie, *Le Ppersonnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Éditions Théâtrales, coll. « Sur le théâtre », Montreuil-sous-Bois, 2006.
- SARRAZAC Jean-Pierre, *La critique du théâtre, De l'utopie au désenchantement*, Circé, Belfort, 2000 ; *Poétique du drame moderne, de Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*, Seuil, coll. « Poétique », Paris, 2012.
- SARRAZAC Jean-Pierre & CONSOLINI Marco (dir.), *Avènement de la mise en scène/Crise du drame, Continuités-discontinuités*, Actes du colloque au Théâtre national de la Colline les 12 et 13 décembre 2008, Edizioni di Pagina, Bari (Italie), 2010.
- SZONDI Peter, *Théorie du drame moderne* (1956), traduit de l'allemand par Patrice Pavis, L'Âge d'Homme, Lausanne, 1983 ; traduit par Sibylle Muller, éd. Circé, Belval (88210), 2006.
- VINAVER Michel, *Ecritures dramatiques : essais d'analyse de textes de théâtre*, Babel, Actes Sud, 2000.

Théâtre en France – Histoire, droit, économie, institutions

- ABIRACHED Robert, *Le Théâtre et le prince, I. L'embellie, 1981-1992*, Plon, Paris, 1992, rééd. augmentée Actes Sud, Arles, 2005 ; *II. Un système fatigué, 1993-2004*, Actes Sud, Arles, 2005.

BIET Christian & NEVEU Olivier (dir.), *Une Histoire du spectacle militant, Théâtre et cinéma militant, 1966-1981*, L'Entretemps, Vic-la-Gardirole (Hérault), 2007.

GOETSCHER Pascale & YON Jean-Claude (dir.), *Directeurs de théâtre, XIXe-XXe siècles, Histoire d'une profession*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2008.

HAMIDI-KIM Bérénice, *Les Cités du théâtre politique en France depuis 1989*, L'Entretemps, Coll.« Champ théâtral », Montpellier, 2013.

HEYMANN Pierre-Étienne, *Regards sur les mutations du théâtre public (1968-1998) : la mémoire du désir*, L'Harmattan, Paris, 2000.

JOURDHEUIL Jean, *Le Théâtre, l'artiste et l'Etat*, Hachette, Paris, 1979.

JOURDHEUIL Jean, *L'Artiste, la politique, la production*, Union Générale d'éditions, Paris, 1976.

MEYER-PLANTUREUX Chantal (dir.), *Un siècle de critique dramatique, De Francisque Sarcey à Bertrand Poirot-Delpech* Complexe, Bruxelles, 2003.

NEVEUX Olivier, *Théâtres en lutte, Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui*, La Découverte, Paris, 2007 ;

Politiques du spectateur, Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui, La découverte, Paris, 2013.

ROLLAND Romain, *Le Théâtre du peuple (1903)*, Préface de Chantal Meyer-Plantureux. Complexe, Bruxelles, 2003.

TEMKINE Raymonde, *Le Théâtre en l'état*, Théâtrales, Paris, 1992.

VINAVER Michel, *Le Compte rendu d'Avignon, ou des mille maux dont souffre l'édition théâtrale et des trente-sept remèdes pour l'en soulager*, Actes Sud, Arles, 1987.

3/ Thématiques et domaines de recherche

Théâtre populaire et décentralisation théâtrale

ABIRACHED Robert (dir.), *La décentralisation*, 4 vol. : *Le premier âge, 1945-1958 ; Les années Malraux, 1959-1968 ; 1968, Le tournant ; Le temps des incertitudes, 1968-1981*, Actes Sud, Paris, 1992, 1993, 1994 et 1995.

CONSOLINI Marco, *Théâtre populaire, 1953-1964, Histoire d'une revue engagée*, Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC), Paris, 1998.

COPFERMANN Émile, *Le Théâtre populaire, pourquoi?*, Maspéro, Paris, 1969 ; *Conversations avec Antoine Vitez*, P.O.L., Paris, 1999.

FAIVRE Bernard (dir.), *Théâtre populaire, Actualité d'une utopie*, Études théâtrales, n°40, Louvain-la-Neuve, 2007.

FLEURY Laurent, *Le TNP de Vilar, Une expérience de démocratisation de la culture*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.

LOYER Emmanuelle, *Le Théâtre citoyen de Jean Vilar, Une utopie d'après-guerre*, Presses universitaires de France, Paris, 1997.

RAUCH Marie-Ange, *Le Théâtre en France en 1968*, L'Amandier, Paris, 2008.

VILAR Jean, *De la tradition théâtrale*, Gallimard, Paris, 1975 ; *Le théâtre, service public*, Gallimard, Paris, 1975 ; *Jean Vilar par lui-même*, Maison Jean-Vilar, Avignon, 1991.

VITEZ Antoine, *Le Théâtre des idées*, Gallimard, Paris, 1991 ; *Écrits sur le théâtre*, 5 volumes, P.O.L., Paris, 1994-1998.

TACKELS Bruno, *Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil*, Éditions théâtrales, Paris, 2014.

URFALINO Philippe, *L'Invention de la politique culturelle*, CNRS et Comité d'histoire du ministère de la Culture, La Documentation française, Paris, 1996.

Festivals

FLÉCHET Anaïs, GOETSCHÉL Pascal, HIDIROGLOU Patricia, JACOTOT Sophie, MOINE Caroline & VERLAINE Julie (dir.), *Une Histoire des festivals, XXe-XXIe siècle*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2013.

POIRRIER Philippe (dir.), *Festivals et sociétés en Europe, XIXe-XXIe siècle, Territoires contemporains* (revue en ligne), janvier 2012, http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/Festivals_societes/Festivals.html

SCARPETTA Guy & VISTEL Jacques, *Le Festival d'Automne de Michel Guy*, Éditions du Regard, Paris, 1992.

Festival d'Avignon

De BAECQUE Antoine & LOYER Emmanuelle, *Histoire du festival d'Avignon*, Gallimard, Paris, 2007.

ETHIS Emmanuel (dir.), *Avignon, le public réinventé, Le festival sous le regard des sciences sociales*, DEP – La Documentation française, Paris, 2002.

Lieux pluridisciplinaires

HENRY Philippe, *Quel devenir pour les friches culturelles en France ? D'une conception culturelle des pratiques artistiques à des centres artistiques territorialisés*, ARTfactories / Autre(s) pARTs, Saint-Ouen, mai 2010, <http://www.artfactories.net/Philippe-HENRY-Quel-devenir-pour.html>

VAN HAMME Maie & LOUBON Patrice, *Arts en friche, Usines désaffectées, fabriques d'imaginaires*, Éditions Alternatives, Paris, 2001.

Sociologie du théâtre

DELDIME Roger & DUVIGNAUD Jean, *Le quatrième mur, Regards sociologiques sur la relation théâtrale*, Éditions Promotion théâtre, 1990.

DORT Bernard, *Le spectateur en dialogue, Le jeu du théâtre* (préface de Jacques Lassalle), P.O.L., Paris, 1995.

DUVIGNAUD Jean, *Sociologie du théâtre, Essai sur les ombres collectives*, PUF, Paris, 1965 (rééd. 1973) ; *L'acteur, esquisse d'une sociologie du comédien*, Gallimard, Paris, 1965 ; *Spectacle et société*, Denoël, Paris, 1970 ;

MERVANT-ROUX Marie-Madeleine, *L'Assise du théâtre, Pour une étude du spectateur*, Paris, CNRS Éditions, coll. « Arts du spectacle », 1998 ; *Figurations du spectateur. Une réflexion par l'image sur le théâtre et sur sa théorie*, Paris, L'Harmattan, coll. « Univers théâtral », Paris, 2006.

NAUGRETTE Florence, *Le Plaisir du spectateur de théâtre*, Bréal, Paris, 2002.

PRADIER Jean-Marie, *La Scène et la fabrique des corps : ethnoscénologie du spectacle vivant en occident (Ve siècle av. J.-C. - XVIIIe siècle)*, Presses Universitaires de Bordeaux, Talence, 1997.

UBERSFELD Anne, *L'École du spectateur*, Éditions sociales, Paris, 1981.

Économie et droit du spectacle vivant

BARBÉRIS Isabelle & POIRSON Martial, *L'Économie du spectacle vivant*, PUF, coll. « Que sais-je? », Paris, 2013.

DONNAT Olivier & TOLILA Paul (dir.), *Le(s) public(s) de la culture*, Presses de Sciences Po, Paris, 2003.

FÉRAL Josette, *La Culture contre l'art*, Essai d'économie politique du théâtre, Presses de l'Université du Québec, Sillery, 1990.

HENRY Philippe, *Spectacle vivant et culture d'aujourd'hui - Une filière artistique à reconfigurer*, Presses Universitaires de Grenoble, collection "Art culture publics", 2009 ; *Arts de la scène : un tournant nécessaire*, Éditions universitaires d'Avignon (coll. « Entre-Vues »), Avignon, 2010.

URRUTIAGUER Daniel, *Économie et droit du spectacle vivant en France*, Presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, 2009 ;

Emploi et formation dans le spectacle vivant

ADOLPHE Jean-Marc, BEAULIEU David, BEINEIX Jean-Jacques & al., *Paroles Intermittentes, Le Livre pour comprendre*, Paris, Éditions Hors Commerces, 2003.

MENGER Pierre-Michel, *Portrait de l'artiste en travailleur*, Seuil, Paris, 2003, 96 p.;

Les intermittents du spectacle, Sociologie d'une exception, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, 2005, rééd augmentée 2011 ;

Profession artiste, Extension du domaine de la création, Textuel, Paris, 2005 ;

Le travail créateur, S'accomplir dans l'incertain, Gallimard / Seuil, coll. « Hautes Etudes », Paris, 2009, 670 p.

SINIGAGLIA Jérémy, *Artistes, intermittents, précaires en lutte, Retour sur une mobilisation paradoxale*, Préface de Lilian Mathieu, Presses Universitaires de Nancy, coll. « Salariat et transformations sociales », 2012.

Théâtre pour le jeune public - Ouvrages

FAURE, Nicolas, *Le Théâtre jeune public : un nouveau répertoire*, PUR, Rennes, 2009.

RYNGAERT Jean-Pierre, *Le Jeu dramatique en milieu scolaire : expression et animation*, De Boek Université, Bruxelles, 1991.

Théâtre d'amateurs

MERVANT-ROUX Marie-Madeleine (dir.), *Du théâtre amateur, Approche historique et anthropologique*, CNRS Éditions, coll. « Collection Arts du Spectacle », Paris, 2004.

GERMAY Robert & POIRRIER Philippe (dir.), *Le Théâtre universitaire, Pratiques et expériences. The University Theatre, Practice and Experience*, Éditions universitaires de Dijon, 2013.

Enseignement théâtral - Ouvrages

ASLAN Odette (dir.), *Le Corps en jeu*, Éditions du CNRS, Paris, 1993.

BANU Georges (dir.), *Les Répétitions : de Stanislavski à aujourd'hui*, Actes Sud, Arles, 2005.

BESSION Jean-Louis (dir.), *Apprendre (par) le théâtre*, Études théâtrales, n°34, Louvain-la-Neuve, 2005.

FÉRAL Josette (dir.), *Mise en scène et jeu de l'acteur*, 2 vol., Jeu-Cahiers de théâtre/Lansman, Carnières (Belgique), 1997-1999.

FÉRAL Josette (dir.), *L'École du jeu, Former ou transmettre, Les chemins de l'enseignement théâtral*, L'Entretiens, Vic-La-Gardirole (Hérault), 2003.

Médiation théâtrale

CAUNE Jean, *Acteur-spectateur : une relation dans le blanc des mots*, Librairie Nizet, Saint-Genouph, 1996.

DELDIME Roger, *Le quatrième mur, Regards sociologiques sur la relation théâtrale*, Promotion Théâtre, Carnières (Belgique), 1990.
 GOURDON Anne-Marie (dir.), *Théâtre, public, perception*, Éditions du CNRS, Paris, 1982.
 GUÉNOUN Denis, *Le Théâtre est-il nécessaire ?*, Circé, Paris, 1997 ; *Lettre au directeur du théâtre*, Les Cahiers de l'Egaré, Le Revest-les-Eaux, 1996 ; *Relation*, même éditeur, 1997.
 MERVANT-ROUX Marie-Madeleine, *L'Assise du théâtre, Pour une étude du spectateur*, CNRS Éditions, Paris, 1998.

Régie, scénographie, costumes

BABLET Denis, *Les Révolutions scéniques au XXe siècle*, Société internationale d'art, Paris, 1975.
 BABLET Denis & JACQUOT Jean (dir.), *Le Lieu théâtral dans la société moderne*, CNRS, Paris, 1988.
 BATAILLE André, *Lexique de la machinerie à l'intention des praticiens et des amateurs*, Librairie théâtrale, Paris, 1998.
 BOUCRIS Luc, *L'Espace en scène*, Librairie théâtrale, Paris, 1993.
 BOUCRIS Luc, DUSIGNE Jean-François & FOHR Romain (dir.), *Scénographies, 40 ans de création*, L'Entretemps, Montpellier, 2010.
 DESHAYS Daniel, *De l'écriture sonore*, Entre-vues, Marseille, 1999.
 CHOLLET Jean & FREYDEFONT Marcel (dir.), *Lieux scéniques en France, 1980-1995, 15 ans d'architecture et de scénographie*, Actualité de la scénographie, Paris, 1996.
 FREYDEFONT Marcel (dir.), *Le Lieu, la scène, la salle, la ville*, Etudes théâtrales, n°11-12, Louvain-la-Neuve (Belgique), 1997.
 PICON-VALLIN Béatrice (dir.), *La Scène et les images*, CNRS Éditions, Paris, 2001. SONREL Pierre, *Traité de scénographie*, Librairie théâtrale, Paris, 2001.
 SURGERS Anne, *Scénographie du théâtre occidental*, Nathan, Paris, 2000. REID Francis, *Pratique de l'éclairage scénique*, Eyrolles, Paris, 1999.
 VALENTIN François-Éric, *Lumière pour le spectacle*, Librairie théâtrale, Paris, rééd. 1994.

REVUES ET PÉRIODIQUES

Opéra

Avant-scène Opéra (L')

Théâtre

Alternatives théâtrales, Bruxelles, depuis 1979

Avant-scène Théâtre (L'), Paris, depuis 1949

Études théâtrales, Centre d'études théâtrales de Louvain-la-Neuve, depuis 1992

Frictions/théâtres - écritures, Paris, depuis 1999

Outre Scène, Théâtre national de Strasbourg, de février 2003 à juin 2008, reprise par le Théâtre national de la Colline (Paris) depuis mai 2011

Revue d'histoire du théâtre, Société d'histoire du théâtre, Paris, depuis 1948

Rond-Point, Théâtre du Rond-Point – Actes Sud, Paris, depuis 2002

Théâtre/Public, Théâtre de Gennevilliers, depuis 1975, Université Paris Ouest Nanterre depuis 2009.

Ubu/Scènes d'Europe, Paris, depuis 1995

Marionnettes

E pur si muove, UNIMA, Charleville-Mézières, depuis 2003

Puck, La marionnette et les autres arts, Institut national de la marionnette (IIM), Charleville-Mézières, de 1989 à 2000, et L'Entretamps, Montpellier, depuis 2007.

Cirque

Arts de la piste, Hors Les Murs, Paris, depuis 1996

Bulletin (Le), Hors les Murs, Paris

Arts de la rue

Stradda, Hors les Murs, Paris, depuis juillet 2006.

BASES BIBLIOGRAPHIQUES ET DOCUMENTAIRES EN LIGNE

Références, ressources, généralités,

Bibliothèque nationale de France – Gallica <http://gallica.bnf.fr>

Bibliothèque nationale de France – Signets – Arts
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_700arts.html

Service universitaire de documentation –

Catalogue de références bibliographiques www.sudoc.abes.fr

Culture.fr (Portail grand public du ministère de la Culture et de la Communication)

www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections

Portails de revues en sciences humaines et sociales (SHS) www.persee.fr www.cairn.info

www.revues.org

Politiques culturelles en France

Catalogue partagé de la documentation en administration centrale au ministère de la Culture

http://capadoce.ext.culture.fr/capadoci/jsp/system/win_main.jsp

Ministère de la Culture - Base bibliographique Malraux
www.culture.gouv.fr/documentation/malraux/

La Documentation française

<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782951959309/index.shtml> Observatoire

des politiques culturelles (Grenoble) www.observatoire-culture.net/rep-documentations.html

Arts du spectacle vivant

Bibliothèque nationale de France – Département des arts du spectacle
www.bnf.fr/fr/collections_et_services/dpts/s.departement_arts_spectacle.html?first_Art=non

Bibliothèque nationale de France – Répertoire des arts du spectacle
<http://rasp.culture.fr/sdx/rasp/>

Les Archives du spectacle <http://www.lesarchivesduspectacle.net>

La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle (Répertoire des auteurs dramatiques contemporains) <http://repertoire.chartreuse.org/>

En scène, le spectacle vivant en vidéo (INA)

<http://fresques.ina.fr/en-scenes/>

Centre national de la danse – Médiathèque <http://mediatheque.cnd.fr/>

Centre national de la danse – Cinémathèque www.lacinemathequedeladanse.com/

Ressources documentaires des arts de la rue et des arts du cirque (HorsLesMurs)

www.rueetcirque.fr

Institut international de la marionnette www.marionnette.com/fr/CentreDoc/Ressource

Culturebox (site comportant des captations de spectacles récents)
<http://culturebox.francetvinfo.fr/>

SITES DE CENTRES DE RESSOURCE DU SPECTACLE VIVANT

- ARTfactories/Autre(s)pARTs - <http://www.artfactories.net>
- Aux nouvelles écritures théâtrales (ANETH) – www.aneth.net (jusqu'en janvier 2011)
- Centre de recherche sur l'histoire du théâtre (CRHT) – www.crht.paris-sorbonne.fr
- Centre international du théâtre itinérant (CITI) – www.citinerant.com
- **Centre national de la danse** (CND) – www.cnd.fr
- Centre national du mime – www.mime.org
- **Centre National des Arts du Cirque, de la rue et du Théâtre** – <http://www.artcena.fr/>
- **Cité de la musique** (concerts, musée, documentation, pédagogie) – www.cite-musique.fr
- **HorsLesMurs** (Association nationale pour le développement des arts de la rue et des arts de la piste) – www.horslesmurs.fr
- Institut international de la marionnette (IIM) – www.marionnette.com
- Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés (THEMAA) – www.themaa.com
- Syndicat national des scénographes de spectacle, d'équipement et d'exposition - <http://uniondesscenographes.fr.over-blog.com>