

Bibliographie DE Théâtre - Eté 2025

UE1 Pédagogie et Connaissance des publics

UE1B & UE4A Politique, paysage et cadre réglementaire de l'enseignement théâtral en France.

UE4 Outils pédagogiques et méthodologie de la transmission.

Intervenant : Pascal Papini

Textes en pièces jointes :

- Contexte et Référentiel métier professeur de théâtre, annexe 1-I et 1- II Arrêté 21 novembre 2023
- SNOP

UE1A : Fondamentaux des sciences de l'éducation

Intervenant : Julien Masson

- Houdé Olivier, *La psychologie de l'enfant*, PUF
- Fenouillet Fabien, *La motivation*, Dunod

UE2 Bases et développement du jeu théâtral, dramaturgie au plateau

UE2B Technique corporelle

Intervenant : Olivier Antoine

Quelques références de lecture.

- « L'espace vide » de Peter Brook
- « L'ordre des morts » de Claude Régy
- « Le théâtre et la peur » de Thomas Ostermeier
- « Vrai et faux » de David Mamet
- « Le gai savoir de l'acteur » de Dario Fo
- « Les joueurs » entretiens de Michel Bouquet et Charles Berling

UE2C Dramaturgie au plateau & approche des répertoires

Intervenant : Thomas Pondevie

PRESENTATION UE Pratique de la dramaturgie / Thomas PONDEVIE

« C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre ».

Claude Bernard

La dramaturgie est un métier (pratiquée par quelques un.e.s), c'est une fonction (qui devrait être partagée par toutes celles et ceux qui font du théâtre), et c'est une notion que l'on utilise à tort et à travers sans savoir au fond, bien souvent, ce qu'elle recouvre. C'est que la dramaturgie brasse large. Nous sommes tou.te.s dramaturges et cette discipline est une boîte à outils, un appui, un tremplin qui peut faire beaucoup dans les parcours de chacun.e.

Je vous propose durant ces six jours de formation d'essayer de pratiquer la dramaturgie de manière concrète, de l'envisager comme un outil pour la pratique, et de réfléchir à ce qu'est, ce que peut et ce qu'on attend du théâtre aujourd'hui.

→ Nous commencerons d'abord par un rapide horizon de la notion en questionnant vos pratiques théâtrales respectives.

→ Nous travaillerons ensuite à construire ce que j'appelle des hypothèses dramaturgiques, à partir de différents matériaux : textes classiques et contemporains, mais aussi matériaux non-théâtraux ou non-textuels.

Bibliographie

Merci de bien vouloir vous procurer et lire

- *Contre le théâtre politique* d'Olivier Neveux (livre théorique qui pense le théâtre de façon critique et de façon globale – esthétique, économique, politique...), et
- *Delta Charlie delta* de Michel Simonot.

Vous apporterez également un ouvrage théorique sur le théâtre qui vous a particulièrement marqué-es.

UE3 : Connaissance des répertoires, jeu et dramaturgie

UE3 A : Histoire du théâtre et des arts (Approche historique)

Intervenant : Eliakim Sénégal-Lajus

- Christian Biet & Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre*, Gallimard, 2006 (pour piocher des noms et des notions, sans ordre, selon les intérêts ; voir l'index)
- André Degaine, *Histoire du théâtre dessiné*, Nizet, 1992 (pour un aperçu approximatif, et une lecture ludique un peu mythique de l'histoire du théâtre)
- Anne Surgers, *Scénographies du théâtre occidental*, Armand Colin, 3e édition 2017 (pour un panorama plus pointu jusqu'au XIXe, qui passe par l'histoire du lieu théâtral)

UE3 B « L'Acteur au XXe siècle »

Intervenante : Laurette Burgholzer

- BARBA Eugenio, SAVARESE Nicola, *Les cinq continents du théâtre. Faits et légendes de la culture matérielle de l'acteur*, Deuxième Époque, 2020.
- VITEZ Antoine, *Ecrits sur le théâtre I : L'École*, Paris, P.O.L, 1994.
- DRÉVILLE Valérie, *L'Art du débutant*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2024.

(Conseils en plus, Si vous avez le temps, l'envie, en entier ou en diagonale)

COLLECTIF, *Le training de l'acteur*, Arles, Actes Sud, 2000.

COLLECTIF, « Pour une histoire des metteuses en scène », *Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 299, 2/2024.

OIDA Yoshi, *L'Acteur rusé*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2008.

OSTERMEIER Thomas, *Le Théâtre et la peur*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2016.

UE5 : Approche de l'environnement professionnel et territorial du théâtre

Intervenante : Elsa Kedadouche

- Bruno NASSIM ABOUDRAR et François MAIRESSE, *La médiation culturelle*, Que Sais-je ? 2024
- Olivier NEVEUX, *Contre le théâtre politique*, La fabrique éditions, 2019.
- Olivier NEVEUX, *La Politique du spectateur*, La Découverte, 2013.
- Bérénice HAMIDI-KIM et Séverine Ruset, *Troupes, compagnies collectifs dans les arts vivants*, L'Entretemps, 2018.
- Maxime CERVILLE et Bérénice HAMIDI, *Les Damné-es de la scène – Penser les controverses théâtrales sur le racisme*, Presses universitaires de Vincennes, 2024.
- Bérénice HAMIDI-KIM, *Les Cités du théâtre politique*, L'Entretemps, 2013.
- Jean-Michel LUCAS, *Les droits culturels : enjeux, débats, expérimentations*, éd Territorial, 2017.