

CLASSIQUES
GARNIER

AUZOLLE (Cécile), « Bibliographie sélective », *Joël Pommerat. Poésie du sonore et théâtralité du musical*, p. 305-312

DOI : [10.48611/isbn.978-2-406-15559-1.p.0305](https://doi.org/10.48611/isbn.978-2-406-15559-1.p.0305)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2023. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE¹

- ALTHUSSER, Louis, *Pour Marx*, « Notes pour un théâtre matérialiste [1962] », Paris, La découverte, 2015.
- AMEILLE, Aude, *Aventures et nouvelles aventures de l'opéra*, Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes Série Littératures et musique », 2016.
- ASLAN, Odette, *Metteurs en scène et scénographes au xxe siècle*, Lausanne/Paris, L'Âge d'homme, 2014.
- AUZOLLE, Cécile, « Du texte à l'orchestre : la tentation de l'image dans *Reigen* de Philippe Boesmans », Emmanuel Reibel (dir.), *Les Relations texte-musique, prospective et exemples de recherches*, Paris, Observatoire Musical Français (Aug. Zurfluh), 2008, p. 107-114.
- AUZOLLE, Cécile, *Vers l'étrangereté, ou l'opéra selon Philippe Boesmans*, Arles, Actes Sud, 2014.
- AUZOLLE, Cécile, (dir.), *Philippe Boesmans, un parcours dans la modernité*, Château-Gonthier, Aedam Musicae, coll. « xx-xxie siècles », 2017.
- AUZOLLE, Cécile, « Composer avec ce qui existe : Philippe Boesmans, né en 1936 », *Tierce : Carnets de recherches interdisciplinaires en Histoire, Histoire de l'Art et Musicologie* [en ligne depuis janvier 2017] <http://tierce.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=110>.
- AUZOLLE, Cécile, « "Trouble persistant". De l'expérience sensorielle à la quête de sens : *Au monde* de Joël Pommerat (2004) » *Itinera, Rivista di filosofia e di teoria delle arti* [en ligne depuis juin 2017] <https://riviste.unimi.it/index.php/itinera/article/view/8730>.
- AUZOLLE, Cécile, *Pinocchio*, de J. Pommerat et Ph. Boesmans (208-2017) : être, devenir. », *K. Revue trans-européenne de philosophie et arts*, ANNO IV 2021 (1), 5, p. 187-204. [en ligne depuis décembre 2020] <https://revue-k.univ-lille.fr/data/images/Numero-5/24%20AUZOLLE%20pinocchio%20pommerat-2.pdf>.
- AUZOLLE, Cécile, « Transferts de théâtre en musique : des spectacles de Joël Pommerat aux opéras de Philippe Boesmans (2010-2017) », *European drama and performances studies*, 2020, p. 239-260.

1 Dans le corps de cet essai, nous avons fait référence à des articles dont la référence bibliographique n'est pas reprise ici quand nous mentionnons l'ensemble de l'ouvrage dont ils sont issus.

- AUZOLLE, Cécile, « Les figures chantantes dans les spectacles de Joël Pommerat », *Théâtre/Public* n° 243, avril-juin 2022, p. 91-94.
- AUZOLLE, Cécile, « “Je l’ai tuée parce que je voulais avoir un enfant”. Meurtres au féminin dans les spectacles de Joël Pommerat », dans *Spectacles du crime féminin en Europe : théâtre, musique, cinéma*, dir. Ariane Ferry, Judith le Blanc et Gwénaëlle Le Gras, Presses Universitaires de Rouen et du Havre (PURH), coll. « Genre à lire... et à penser », série « La Force des femmes », à paraître.
- BACHELARD, Gaston, *L’Eau et les rêves*, Paris, Corti, 1942.
- BACHELARD, Gaston, *Le Droit de rêver*, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1970.
- BARTHES, Roland, « Le grain de la voix » [*Musique en jeu*, 1972], *L’Obvie et l’obtus Essais critiques III*, Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais », 1982, p. 236-245.
- BLANCKEMAN, Bruno, LOUCIF, Sabine, « Avant-propos », *FIXXION* n° 5, « Chanson/fiction », revue électronique, p. 3-6. <http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx05.01/676>.
- BOCCON-GIBOT, Thomas, « *Je tremble* et *Cercles / Fictions* : l’utopie théâtrale de Joël Pommerat, une politique de l’imaginaire », *Agôn, Horizons politiques de la communauté* n° 3, « Utopies de la scène, scènes de l’utopie », dossier mis à jour le 19 novembre 2011, <http://agon.ens-lyon.fr/agon/index.php?id=1561>.
- BORGES, Jorge Luis, « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », *Fictions*, trad. fr. Paul Verdevoye et Nestor Ibarra, Paris, Gallimard, 1951.
- BOUCHARDON, Marianne, BRUSCHI, Filippo, DUVILLIER, Marc, FAIVRE-ZELLNER, Catherine « L’œuvre d’art totale : Dujardin, Claudel, Maeterlinck, Currel... », *Études théâtrales*, 38-39 (1), 2007, p. 19-30. <https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2007-1-page-19.htm#>
- BOUCRIS, Luc, DUSIGNE, Jean-François, FOHR, Romain (dir.), *Scénographie, 40 ans de création*, Montpellier, L’Entretemps, 2010.
- BOUDIER, Marion, *Avec Joël Pommerat Un monde complexe*, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Apprendre », 2015.
- BOUDIER, Marion, *Avec Joël Pommerat Tome II L’écriture de Ça ira (1) Fin de Louis*, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Apprendre », 2019.
- BOUDIER, Marion, « “Je ne pense pas cinéma quand je fais du théâtre” : influences et effets cinématographiques chez Joël Pommerat », Marguerite Chabrol, Tiphaine Karsenti (dir.), *Théâtre et cinéma : le croisement des imaginaires*, PUR, coll. « Le Spectaculaire », 2013, p. 219-232.
- BOUDIER, Marion, « Entretien avec Antonin Leymarie, compositeur pour le spectacle de Joël Pommerat », *Agôn* [En ligne], Dossiers, (2014) HS n° 2 : Mettre en scène le conte, Devenirs scéniques et processus de création, mis à jour le : 03/10/2015. <http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=3071>.

- BOUDIER, Marion, « Joël Pommerat et les compositeurs Collaborer avec Oscar Bianchi, Philippe Boesmans et Francesco Filidei », *Théâtre/public* n° 228 avril-juin 2018 « La scène lyrique Échos et regards », p. 105-112.
- BRUNEL, Claude, « Opéra et télévision », *L'Avant-Scène Opéra/Cinéma* « Cinéma et opéra » n° 98/360, mai 1987, p. 90-93.
- BUCH, Esteban et NIGRO GIUNTA, Violeta, « Musique et sexualité », *Transposition musique et sciences sociales*, n° 9/2021 « Musique et sexualité », en ligne <https://journals-openedition-org.bsg-ezproxy.univ-paris3.fr/transposition/6251>.
- CARIOU, Lénaïg, « Le comique dans l'œuvre de Joël Pommerat », mémoire de master II, Florence Naugrette (dir.), université Paris IV-Sorbonne, UFR de littérature française et comparée, 2017. [ACLB]
- CARON, Sylvain, MÉDICIS, François de, DUCHESNEAU, Michel (dir.), *Musique et modernité en France*, Montréal, Presses de l'université de Montréal, 2006.
- CHION, Michel, *La Musique au cinéma*, Paris, Fayard, 1995.
- CHION, Michel, *Un art sonore, le cinéma : histoire, esthétique et poétique*, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Essais », 2003.
- COPEAU, Jacques, *Registres V Les Registres du Vieux Colombier Troisième partie 1919 à 1924*, Suzanne Maistre, Marie-Hélène Dasté (éds.), Paris, Gallimard, coll. « NRF », 1993.
- COUTURE, Philippe. « Présences au théâtre des codes sonores du cinéma : à propos de Jean Boillot, Joël Pommerat, Jérémie Niel et Marie Brassard ». *Jeu* n° 134/2010, « À la scène comme à l'écran », p. 93-99.
- DAHLHAUS, Carl, « La musique de scène comme fragment de réalité et comme citation », Lorenzo Bianconi et Giorgio Pestrelli (dir.), *Histoire de l'opéra italien. Deuxième partie : les systèmes. Théories et techniques, images et fantasmes*, vol. 6, Liège, Mardaga, 1995, p. 133-136.
- D'AMELIO, Sarah, « Thanks to my eyes di J. Pommerat e O. Bianchi *Lo psicodramma delle relazioni familiari* », mémoire sous la direction d'Emilio Sala, Milan, Università degli studi, 2014-2015.
- DARYOUSH, Leyli, « Quel opéra pour le théâtre de Joël Pommerat ? », *Alternatives Théâtrales* n° 113-114, 2012.
- DOUCHE, Sylvie (dir.), *Musique de scène sous la IIIe République*, Lyon, Microsillon éditions, 2018.
- DULLIN, Charles, *Ce sont les dieux qu'il nous faut*, Paris, Gallimard, 1969.
- ENGELHARDT, Barbara (éd.), *Scène 8 Fünf französische Theaterstück* [édition bilingue français/allemand préfacée de : Hubert Colas, *La Brûlure*, Christophe Huysman, *Les Hommes dégringolés*, Jean-Luc Lagarce, *Derniers remords avant l'oubli*, Wajdi Mouawad, *Incendies*, Joël Pommerat, *D'une seule main*], Francfort, Verlag der Autoren [édition des auteurs], 2005.

- EXARCHOU, Kalliopi, « Le concept de catharsis aristotélicienne dans le drame français contemporain à travers l'écriture textuelle et scénique de Joël Pommerat », Maria Litsardaki, Marie Makropoulou et Kalliopi Exarchou (dir.), *Les mots en spectacle, mélanges en l'honneur d'Aphrodite Sivetidou*, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres » n° 132, p. 63-83.
- FARGIER, Noémie, « Le décor invisible. Frontières visuelles et décors sonores dans les spectacles de la Compagnie Louis Brouillard (Joël Pommerat) », *Double jeu* [En ligne], 18 | 2021, <http://journals.openedition.org/doublejeu/2939>.
- FENEYROU, Laurent (dir.), *Musique et dramaturgie, esthétique de la représentation au XXe siècle*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.
- FIX, Florence, LÉCROART, Pascal, TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Frédérique, *Musique de scène, musique en scène*, Paris, Orizons, coll. « Universités Comparaisons », 2012.
- FREIXE, Guy & POROT, Bertrand (dir.), *Les Interactions entre musique et théâtre*, Montpellier, L'Entretemps, 2011.
- GAFFURI, Elena, *Il lavoro drammaturgico di Joël Pommerat : le théâtre tout public 2004-2011*, Milan, EDUCatt, 2013.
- GOMEZ, Françoise, « Poétique du froid sur la scène contemporaine. *Sous la glace* de Falk Richter, *Ma chambre froide* de Joël Pommerat, *Yukonstyle* de Sarah Berthiaume. », Jan Borme et Daniel Chartier (dir.), *Le Froid, adaptation, production, effets, représentations*, Québec, Presses de l'université du Québec, coll. « Droit au Pôle », 2018, p. 317-336.
- GUITRY, Sacha, *Mémoires d'un tricheur*, Paris, Gallimard, 1935.
- HAMIDI-KIM, Bérénice, MARTINEZ, Ariane, « Un conte qui aide à vivre : conversation écrite autour du *Cendrillon* de Joël Pommerat », *Agôn* [En ligne], HS 2 | 2014. <http://journals.openedition.org.bsg-ezproxy.univ-paris3.fr/agon/3150>.
- HOSKYNS, Barney, *Tom Waits, une Biographie : Swordfishtrombones et chiens mouillés*, trad. fr. Corinne Juive, Paris, Rivages, 2011.
- JANKÉLÉVITCH, Vladimir, *Debussy et le mystère de l'instant* [1949], Paris, Plon, coll. « Agora », 2019.
- JOLIVET-PIGNON, Rafaëlle, *La Représentation rhapsodique Quand la scène invente le texte Simon McBurney, Romeo Castellucci, Pippo Delbono, Christoph Marthaler, François Tanguy*, s., l., L'Entretemps, 2015.
- KENNEDY, Dennis, (éd.) *The Oxford Encyclopedia of Theatre & Performance*, New York, Oxford University Press, 2003.
- KRZYWKOWSKI, Isabelle, *Le Téléphone au théâtre (France, 1880-1930)*, 2000. halshs-00363317.
- LAMOTHE, Peter, *Theater music in France 1864-1914*, University of North Carolina at Chapel Hill, 2008.

- LARRUE, Jean-Marc, MERVANT-ROUX, Marie-Madeleine, *Le Son du théâtre XIXe-XXIe siècle, histoire intermédiaire d'une écoute moderne*, Paris, CNRS Éditions, 2016.
- LÉCROART, Pascal, *Paul Claudel et la rénovation du drame musical : étude de ses collaborations avec Darius Milhaud, Arthur Honegger, Paul Collaer, Germaine Tailleferre, Louise Vetch*, Sprimont, Mardaga, 2004.
- LEFEBVRE DES NOËTTES, Flore, « Joël Pommerat ou le corps fantôme », mémoire de master II, Georges Banu (dir.), université Paris III, Institut d'études théâtrales, 2007. [ACLB]
- LEHMANN, Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, trad. fr. Philippe-Henri Ledru, Paris, l'Arche, 2002.
- LÉNEL, Pierre, « Théâtre de l'opprimé et intervention sociale. Aux sources de l'éducation populaire ? », *Agora débats/jeunesse*, 2011/2 n° 58, p. 89-104. <https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2011-2-page-89.htm>.
- LEROY, Séverine, « Dire la banalité de ce qui fonde l'humanité », *Carnets de création [Qu'est-ce qu'on a fait / Cet enfant]*, s. l. n. d. [ACLB]
- LONGUENESSE, Pierre, *Jouer avec la musique Jean-Jacques Lemètre et le Théâtre du Soleil*, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Le temps du théâtre », 2018.
- LONGUENESSE, Pierre, *Le Modèle musical dans le théâtre contemporain l'invention du poème musical*, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, coll. « Registres », 2020.
- LOSCO-LENA, Mireille, *La Scène symboliste (1890-1896) pour un théâtre spectral*, Grenoble, ELLUG université Stendhal, 2010.
- LUCET, Sophie, « Pour un théâtre transparent », *Carnets de création* [2003], p. 92.
- MANGANARO, Jean-Paul, *François Tanguy et le Radeau*, *Articles et études*, Paris, P.O.L., 2008.
- MANTEI, Olivier, *Dessous de scène, histoires d'opéra*, Paris, l'Arche, coll. « Tête à tête », 2021.
- MARCEL, Odile, « Portrait du compositeur en auteur dramatique, petite chronique des années 1970 », *L'Avant-scène opéra / Opéra aujourd'hui hors-série* n° 5, 1993, p. 62-63.
- PAON, Gil, « La crise de croissance de la Compagnie Louis Brouillard », mémoire de master II, Daniel Urrutiaguer (dir.), université Sorbonne-nouvelle Paris 3, UFR arts & médias, Département d'études théâtrales, 2013. [ACLB]
- PAVIS, Patrice, *L'Analyse des textes dramatiques de Sarraute à Pommerat*, Paris, Armand Colin, « collection U. Lettres », 2016.
- PAVIS, Patrice, *La Mise en scène contemporaine : origines, tendances, perspectives*, Paris, Armand Collin, 2011.
- PAVIS, Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin, 2002.
- PAVIS, Patrice, *Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain*, Paris, Armand Colin, 2018.

- PENIN, Annabelle, « La représentation des relations familiales dans trois pièces de Joël Pommerat : *Le Petit Chaperon rouge, Pinocchio, Cet enfant* », mémoire de master I, Monique le Roux (dir.), université de Poitiers, Faculté de lettres et langues, 2010. [ACLB]
- PETRAKIS, Emilia, « De Dalida à Battisti, de Juvet à Presley : jeux et enjeux de la chanson sur la scène contemporaine (Pippo Delbono, Massimo Furlan, Joël Pommerat) », mémoire de master I, Frédéric Maurin (dir.), université Paris III-Sorbonne Nouvelle, 2011. [ACLB]
- PICON-VALLIN, Béatrice « Meyerhold », *Les Voies de la création théâtrale* n° 17, Paris, éditions du CNRS, 1990.
- PICON-VALLIN, Béatrice (éd.), *Ariane Mnouchkine*, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Mettre en scène », 2016.
- PIERON, Agnès, *Le Théâtre ses métiers son langage : lexique théâtral*, Paris, Hachette, 1994.
- PLANA, Muriel, SOUNAC, Frédéric (dir.), *Les Relations musique-théâtre : du désir au modèle*, Paris, L'Harmattan, 2010.
- POINCEAU, Frédéric « Cendrillon de Joël Pommerat », *Incertains regards* [en ligne], 15 mars 2015, <http://incertainsregards-theatre.net/spip.php?article54>.
- PY, Maena, « Voix sans corps et corps sans voix dans les œuvres lyriques de Benjamin Britten », Sandrine Le Pors et Pierre Longuenesse (éds.), « *Où est ce corps que j'entends ?* » *Des corps et des voix dans le théâtre contemporain*, Arras, Artois Presses Université, 2014, p. 241-251.
- RANCIÈRE, Jacques, *Le Spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique éditions, 2008.
- RÉMER, Brigitte « Les musiques de Jean-Jacques Lemêtre », *Ubiquités culture(s)*, <https://www.ubiquité-cultures.fr/tag/jean-jacques-lemetre/>.
- ROLAND-MANUEL, « Les avatars de la musique de scène », *Théâtre de France* vol. 1, Paris, Les publications de France / Plaisir de France, 1951, p. 120.
- ROUVIÈRE, Olivier, « La voix du contre-ténor : ce timbre étrange », Benjamin Britten *Le Songe d'une nuit d'été, L'avant-scène Opéra* n° 284, janvier-février 2015.
- RYNGAERT, Jean-Pierre, *Écritures dramatiques contemporaines*, Paris, Armand Colin, 2011.
- SAISON, Maryvonne, *Les Théâtres du réel*, Paris, L'Harmattan, 1998.
- SALLENAVE, Danielle et BANU, Georges (éds.), *Le Théâtre des idées*, Paris, Gallimard, 1991/2015.
- SARFATI LANTER, Judith, « La représentation de la foi dans *Cercles/Fictions* de Joël Pommerat », Anne Ducrey et Tatiana Victoroff, *Renaissances du mystère en Europe fin XIXe siècle-début XXIe siècle*, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2015, p. 259-269.

- SAUGUET, Henri, « Louis Jouvet et la musique », *Revue d'histoire du théâtre*, 4e année, n° 1-2, « Louis Jouvet 1887-1951 Notes et documents », Paris, Perrin, 1952, p. 145-148.
- SCHWARZ, Stephanie, « Towards a new perception : the music theatre of Heiner Goebbels », Giordano Ferrari (dir.), *Pour une scène actuelle*, Paris, L'Harmattan, coll. « Arts 8 », 2009, p. 93-106.
- SERMON, Julie, « Partition (s) : processus de composition et division du travail artistique », Julie Sermon et Yvane Chapuis (dir.), *Partition(s) objet et pratiques scéniques (20e et 21e siècles)*, Dijon, Les Presses du réel, 2016.
- SILBERSTEIN, Johanna, « Description, analyse et interprétation de la création des *Marchands*, une œuvre scénique écrite et mise en scène par Joël Pommerat », mémoire de master II, Joseph Danan (dir.), université Paris III, Institut d'études théâtrales de la Sorbonne-Nouvelle, septembre 2006. [ACLB]
- SIMON, Alfred, « "Le Regard du sourd" et le théâtre du silence », *Esprit* n° 408, novembre 1971, p. 841-845. <https://www.jstor.org/stable/24263373>.
- SOURIAU, Étienne, *Vocabulaire d'esthétique*, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1999.
- STEANE, J.-B., « Countertenor », *The New Grove Dictionary of Opera*, Londres, Macmillan, 1992, vol. 1, p. 999.
- STEINEGGER, Catherine, *La Musique à la comédie française de 1921 à 1964 : aspects de l'évolution d'un genre*, Sprimont, Mardaga, 2005.
- STERNFELD, Frederick William, « Shakespeare and music », *A New Companion to Shakespeare Studies*, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p. 157-167.
- SÜSKIND, Patrick, *La Contrebasse*, trad. fr. Bernard Lortholary, Paris, Fayard, 1989.
- SZENDY, Peter, *Tubes. La Philosophie dans le juke-box*, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2008.
- TACKELS, Bruno, *François Tanguy et le Théâtre du Radeau, Écrivains de plateau II*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2005.
- TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Frédérique, LÉCROART, Pascal (dir.), *Marges de l'opéra, musique de scène, musique de film et musique radiophonique 1920-1950*, Paris, Vrin, coll. « Musicologies », 2015.
- TRIAU, Christophe, « Le réalisme fantôme de Joël Pommerat. Questions de perception dans la trilogie *Au monde – D'une seule main – Les Marchands* », *Alternatives théâtrales* n° 100, 1er trimestre 2009, « Poétique et politique », p. 66-71.
- TRIAU, Christophe, « Fictions/Fictions. Remarques sur le théâtre de Joël Pommerat », *Théâtre/Public* n° 203, mars 2012, « États de la scène actuelle : 2009-2011 », p. 38-39.

- TRIAU, Christophe, « Présences du sonore dans les créations de Joël Pommerat », *Registres* n° 19, juillet 2016, « Joël Pommerat, processus de création », p. 31-41.
- VALÉRY, Paul, « De la diction des vers, » *Œuvres / Pièces sur l'art*, vol. II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 1253-1259.
- VITEZ, Antoine, « Remarques sur l'opéra [1989] », Danielle Sallenave et Georges Banu (dir.), *Le Théâtre des idées*, Paris, Gallimard, 1991, p. 152-153.
- WAEBER, Jacqueline, *En musique dans le texte : le mélodrame de Rousseau à Schönberg*, Paris, Van Dieren, coll. « Musique », 2005.