

BIBLIOGRAPHIE EUROPÉENNE
DES ARTS DU CIRQUE
& DES ARTS DE LA RUE

Culture Programme

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.

CIRCOSTRADA NETWORK

BIBLIOGRAPHIE EUROPÉENNE
DES ARTS DU CIRQUE
& DES ARTS DE LA RUE

Une édition **Hors les murs**

SOMMAIRE

UNE BIBLIOGRAPHIE DES ARTS DU CIRQUE

proposé par Philippe Goudard,
avec le concours de Magali Libong, centre de documentation/HorsLesMurs

- 5   **GÉNÉRALITÉS** Histoire, esthétiques, sciences humaines et sociales
- 10   **CIRQUE TRADITIONNEL** Artistes et enseignes existant avant 1971
- 12   **BEAUX LIVRES** Cirque traditionnel
- 14   **CIRQUE CONTEMPORAIN** Artistes et enseignes existant depuis 1971
- 16   **BEAUX LIVRES** Cirque contemporain
- 18   **DISCIPLINES & SAVOIR FAIRE** des arts du cirque
- 21   **CIRQUE & AUTRES ARTS** Arts plastiques, cinéma, théâtre, architecture
- 24   **CIRQUE & LITTÉRATURE** Roman, poésie, théâtre, scénarios, canevas
- 27   **RECHERCHE** Thèses de doctorat
- 30   **FORMATION** Pédagogie, éducation artistique et culturelle
- 32   **CIRQUE & MÉDECINE** Santé, thérapies
- 33   **MAGAZINES** Cirque traditionnel / Cirque contemporain

UNE BIBLIOGRAPHIE DES ARTS DE LA RUE

proposé par Anne Gonon,
avec le concours de Sophie Perrin, centre de documentation/HorsLesMurs

- 35 GÉNÉRALITÉS** Histoire, esthétiques, espace public et spectateurs
- 39 ARTISTES & COMPAGNIES** Monographies, parcours d'artistes
- 42 FESTIVAL & LIEUX** Monographies, livres anniversaires
- 44 MAGAZINES** La presse spécialiste de la création hors les murs
- 45 RECHERCHE** Thèses de doctorat
- 46 GUIDES** Annuaires et manuels

Photos de couverture Florence Delahaye, Aurillac aux limites, Actes Sud.

BIBLIOGRAPHIE
EUROPÉENNE
DES ARTS
DU CIRQUE

Philippe Goudard
Magali Libong

GÉNÉRALITÉS

Histoire, esthétiques, sciences humaines et sociales

Barré-Meinzer, Sylvestre

Le Cirque classique, un spectacle actuel

Paris, L'Harmattan, 2004, 260 p. [français]

Le cirque classique est un spectacle populaire au fonctionnement unique: il s'enrichit constamment de la rencontre avec le public, mais il semble mépriser les innovations techniques et artistiques de son temps. L'ouvrage s'intéresse aux différentes étapes de son évolution.

Il propose des clefs de compréhension historique, sociale et culturelle afin de mieux cerner ce processus lent de distanciation, voire de disparition de la tradition.

Bouissac, Paul

Circus and Culture

Lanham, MD, University Press of America, 1985, 206 p. [anglais]

Ce livre est un recueil d'articles et de publications, écrits entre 1970 et 1975, traitant chacun d'un aspect des comportements au cirque. Révisée en chapitres cohésifs, l'exposition est organisée autour d'un axe théorique principal sur les représentations de cirque, plutôt que de traiter d'un seul spectacle dans son ensemble. L'auteur veut ainsi présenter les numéros de cirque comme actes de communication. Ses analyses du potentiel et du développement sémiotiques sont subtiles et pleines de sagacité.

Clair, Jean (dir.)

La Grande Parade. Portrait de l'artiste en clown

Paris, Editions Gallimard, 2004, 430 p. [français]

Catalogue de l'exposition *La Grande Parade* organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et coproduite avec la Réunion des Musées nationaux pour sa présentation à Paris. Elle s'est tenue aux Galeries nationales du Grand Palais du 12 mars au 31 mai 2004.

Collectif

Fresh Circus. Séminaire européen pour le développement du cirque contemporain

Paris, HorsLesMurs, Circostrada Network, 2008, 39 p. [français/anglais]

Le séminaire *Fresh Circus* s'est déroulé les 25 et 26 septembre 2008 à Paris, au Parc de la Villette. Les actes reprennent les synthèses des six ateliers thématiques: l'accès aux métiers du cirque, la créativité et l'innovation du cirque contemporain,

les réglementations techniques liées au chapiteau, la connaissance et l'accès à l'information, la diversité et le dialogue interculturel, la production et la diffusion des œuvres de cirque. Ils exposent également une série de propositions concrètes afin de favoriser la structuration et la reconnaissance de ce secteur artistique aux niveaux régional, national et européen.

Collectif

La Circulation des œuvres de rue et de cirque en Europe

Paris, HorsLesMurs, Circostrada Network, 2008, 34 p.

[français/anglais]

Cette enquête, établie par Anne Tucker, chargée d'étude et directrice de Manchester International Arts (Royaume-Uni), vise à mieux comprendre la réalité de la diffusion des compagnies de rue et de cirque et la part qu'occupe la dimension internationale dans cette diffusion.

Collectif

Regards sur les publics des arts du cirque au sein de Territoires de Cirque, constats et interrogations
Territoires de Cirques, 2008, 68 p. [français]

Association créée en 2004 qui rassemble actuellement près de 30 structures de production et de diffusion portant une attention particulière aux formes

BIBLIOGRAPHIE EUROPÉENNE DES ARTS DU CIRQUE

contemporaines de cirque, Territoires de cirque analyse le public de ces scènes conventionnées, scènes nationales, lieux patrimoniaux et lieux de production dédiés aux arts de la piste.

Collectif

Jours de cirque

Arles, Grimaldi Forum Monaco/Actes Sud, 2002, 285 p. **[français]**

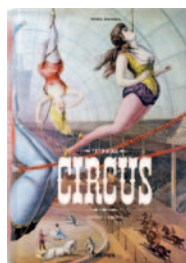
Catalogue de l'exposition *Jours de cirque* qui s'est tenue au Grimaldi Forum de Monaco, du 28 juillet au 8 septembre 2002, dans le cadre de l'Année des arts du cirque.

Collectif

La Situation du cirque dans les Etats membres de l'UE
Luxembourg, Direction générale des Etudes /
Direction des affaires sociales et juridiques, Parlement
européen, 2003, 195 p. **[français/anglais/allemand]**

Document de travail réalisé suite à une demande de la Commission de la culture, de la jeunesse et de l'éducation, des médias et des sports à la Direction générale des Etudes. L'objectif est de mieux cerner la situation du cirque dans l'UE sous différentes perspectives: le cirque en tant qu'activité économique, le cirque en tant que forme d'art et le cirque en tant que famille et mode de vie. Cette étude a été réalisée en collaboration avec l'Efecot, la European Circus Association et l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail à Bilbao ainsi que des organisations, associations, cirques, artistes liés au monde du cirque dans les Etats membres.

Daniel, Noel; Jando, Dominique; Granfield, Linda;
Dahlinger Jr., Fred

The Circus, 1870-1950
Cologne, Taschen, 2008, 670 p.
[allemand/anglais/français]

Durant un siècle, le cirque américain fut une très grande industrie de spectacle. La période du milieu du XIXe siècle à celui du XXe fut l'âge d'or des cirques itinérants, dont les

représentations se firent devant des publics immenses. Neuf chapitres thématiques abordent la vie itinérante des forains, la liberté dont bénéficièrent les premières artistes féminines, l'ingéniosité et les multiples compétences des pionniers du cirque.

David-Gibert, Gwénola; Guy, Jean-Michel;
Sagot-Duvauroux, Dominique

Les Arts du cirque. Logiques et enjeux économiques

Paris, La Documentation française, 2006, 207 p.

[français]

Depuis 30 ans, la diversification artistique du cirque en France se traduit par la grande variété des logiques économiques qui sous-tendent la production et la diffusion des spectacles. C'est à l'identification de ces logiques et de leurs enjeux qu'est consacrée cette étude.

Denis, Dominique

Dictionnaire du cirque (A-C), (D-M), (N-Z)

Paris, Arts des 2 mondes, 2001, 3 volumes, 223 p.
[français]

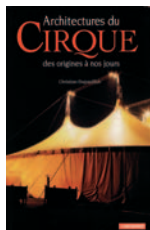
Le Dictionnaire du Cirque en trois volumes donne la définition de plus de 4 300 mots usuels et locutions, incluant les principaux termes du métier et le vocabulaire usuel du cirque. Outre le plaisir que l'on pourra prendre à consulter cet ouvrage, il reste un outil de communication indispensable tant au chercheur qu'au néophyte.

De Ritis, Raffaele

Storia del circo, dagli acrobati egizi al Cirque du Soleil
Rome, Bulzoni Editore, 2008, 571 p. **[italien]**

L'auteur retrace l'histoire du cirque international, des acrobates égyptiens au Cirque du Soleil, de Barnum à l'avant-garde, des traditions orientales aux grandes dynasties du cirque italien.

Dupavillon, Christian
Architectures du cirque des origines à nos jours
Paris, Ed. du Moniteur, 2001, 358 p.
[français]

La première édition de cet ouvrage paru en 1982 devint un ouvrage de référence, recherché des amateurs, prisé des bibliophiles. Le cirque est un modèle de construction, ce qui est rare et n'est le fait ni du théâtre ni du cinéma. Trois périodes (anglaise, française, puis allemande) rythment cette histoire aux constructions éphémères et durables. L'auteur s'appuie sur une abondante iconographie internationale.

Forette, Dominique
Les Arts de la piste. Une activité fragile entre tradition et innovation

Rapport pour le Conseil économique et social, Paris, Journaux officiels, 1998, 91 p. [français]

Avec 10 millions de spectateurs par an, le cirque est aujourd'hui le premier spectacle vivant en termes de fréquentation en France. Il n'en présente pas moins un certain nombre de fragilités. Les propositions du Conseil économique et social visent à professionnaliser le secteur, à adapter les réglementations et à définir des axes de développement résolument orientés vers la qualité artistique.

Giret, Noëlle
Les Arts du cirque au XIXe siècle

Arcueil, Anthèse, 2001, 79 p. [français]
Cet ouvrage retrace tout d'abord l'histoire du cirque à travers son implantation parisienne, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe. L'auteur est conservateur général au département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France.

Guimera, Juan Felipe Higuera
El circo en España y el circo "Price" de Madrid
J. Garcia Verdugo, coll. El Circo, 1998, 299 p.
[espagnol]

Financé par l'Institut national des arts de la scène et de la musique (Inaem) du ministère de l'Éducation

et de la Culture, l'ouvrage dresse le panorama de la situation actuelle du cirque en Espagne. Il contient une importante documentation sur l'histoire du cirque en Espagne, une approche théorique et une réflexion sur la manière dont il se doit d'être présenté.

Guy, Jean-Michel (dir.).
Avant-garde, Cirque! Les arts de la piste en révolution
Paris, Editions Autrement, 2001, 250 p. [français]

Quinze connaisseurs du cirque, réunis autour de Jean-Michel Guy, éclairent sous différents angles (social, économique, apprentissage) le renouveau esthétique que fut l'apparition à la fin des années 70 du "nouveau cirque".

Guy, Jean-Michel (dir.).
Sirkuksen vallankumous
Like, 2005, 237 p. [finnois]
Traduction en finnois du livre *Avant-garde, Cirque! Les arts de la piste en révolution* (2001).

Guy, Jean-Michel
Les Arts du cirque en l'an 2000
Paris, Chroniques de l'Afaa, Afaa, 2001, 174 p.
[français]

Un quart de siècle après l'apparition du nouveau cirque, l'heure est venue de faire le point sur cette "révolution française" désormais entrée dans l'histoire. Cet ouvrage présente une sélection de compagnies et d'enseignes représentatives de la diversité de la création contemporaine et des savoir-faire actuels.

Hammarstrom, David Lewis
Fall of the Big Top. The Vanishing American Circus
Jefferson
McFarland & Co Inc Pub, North Carolina, U.S.A., 2007, 239 p. [anglais]

Cet ouvrage retrace l'histoire du cirque de 1793 à nos jours et aborde la question des forces de la culture moderne (telle que la popularité du Cirque du Soleil, et la pression exercée par les mouvements pour les droits des animaux) qui poussent les spectacles sous chapiteau vers ce qu'il appelle le "cirque ballet". Un

BIBLIOGRAPHIE EUROPÉENNE DES ARTS DU CIRQUE

grand nombre de photos, d'interviews approfondies de propriétaires de cirques, d'artistes et de metteurs en scène viennent enrichir le récit. Dans l'ensemble, le livre révèle un contraste qui donne à réfléchir, entre les cirques d'hier et ceux d'aujourd'hui, tout en mettant à l'honneur les artistes remarquables qui ont établi, et entretenu, l'attrait constant du cirque.

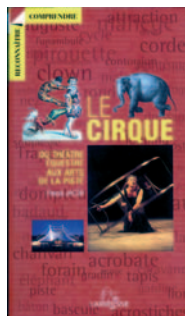
Hotier, Hugues.

L'Imaginaire du cirque

Paris, L'Harmattan, coll. Arts de la piste et de la rue, 2005, 280 p. [français]

La première partie de cet ouvrage montre comment les médias et les pouvoirs publics ont construit une représentation sociale pour un cirque dit "nouveau". La deuxième partie repose sur l'observation du cirque classique qui sollicite la construction d'un imaginaire propre à chacun mais aussi commun aux quelques 12 millions de Français qui le fréquentent chaque année.

Jacob, Pascal

Le Cirque, du théâtre équestre aux arts de la piste

Paris Larousse, coll. Comprendre et reconnaître, 2002, 262 p. [français]

L'auteur lève le rideau sur deux siècles d'aventure du cirque, faits d'avancées et de reculs, d'étourdissements et d'euphories. Cet ouvrage riche de nombreuses illustrations

anciennes et contemporaines, présente en un texte clair et précis, un remarquable résumé de l'histoire des formes et des arts du cirque.

Neubarth, Claudia

Zirkus-Bibliographie (von 1968-1998)

Berlin, Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater, 1998, 152 p. [allemand]

Bibliographie des nombreux écrits allemands sur le cirque, parus entre 1968 et 1998, classés par thème.

Pierron, Agnès

Dictionnaire de la langue du cirque. Des mots dans la sciure

Paris, Stock, 2003, 586 p. [français]

Ce dictionnaire original nous propose de pénétrer les coulisses du cirque, à travers l'étude du vocabulaire technique et des termes quotidiens. Illustré de nombreuses citations et références historiques, il constitue un outil indispensable.

Rosemberg, Julien

Esthétique et Evaluation

Paris, L'Harmattan, Logiques sociales, coll. 2004, 265 p. [français]

Depuis 10 ans environ, le cirque semble remporter petit à petit la bataille pour l'obtention d'une légitimité artistique inenvisageable il y a encore 20 ans, qui traduit des évolutions de points de vue. A partir de ce constat, l'auteur analyse les regards qui évaluent les œuvres et questionne les visions de celles et de ceux qui ont le pouvoir de conférer au cirque cette légitimité.

Serena, Alessandro

Storia del circo

Milan, Bruno Mondori, 2008, 208 p. [italien]

Une histoire synthétique mais exhaustive du cirque. Son évolution y est abordée dans un contexte géographique et sociopolitique. Une partie de l'ouvrage, qui satisfait aux exigences universitaires, est consacrée à l'histoire des principales familles de cirque italien.

Starobinski, Jean

Portrait de l'artiste en saltimbanque

(nouvelle édition revue et corrigée par l'auteur)

Paris, Gallimard, 2004, 120 p. [français]

Depuis le romantisme, le bouffon, le saltimbanque et le clown, ont été les images hyperboliques et volontairement déformantes que les artistes se sont plu à donner d'eux-mêmes et de la condition même de l'art. La critique de l'honorabilité bourgeoise s'y double d'une autocritique dirigée contre la vocation "esthétique" elle-même. Selon l'auteur: *"Nous devons reconnaître [dans cette attitude] une des composantes caractéristiques de la 'modernité', depuis un peu plus d'une centaine d'années."*

Thétard, Henry

La Merveilleuse Histoire du cirque

Paris, Julliard, 1978, 631 p. [français]

Réédition de l'ouvrage de 1947 retraçant toute l'histoire du cirque, avec un complément *Le Cirque depuis la guerre* par Louis-René Dauven (s'arrête en 1978).

Toole, Scott Raymond

Circus and allied arts. A world bibliography

Derby, Harpur & Sons, 1958-1971, (vol. 1, 1958, 177 p.; vol. 2, 1960, 291 p.; vol. 3, 1962, 392 p.; vol. 4, 1971, 335 p.) [anglais]

Bibliographie mondiale (1500-1970), principalement axée sur la littérature de cirque de la British Library, la Library of Congress, la Bibliothèque nationale de France, la State University of Illinois, ainsi que la collection privée de l'auteur. Préface de John Fischer. Il existe un autre volume de 1500 à 1982, publié à Londres par la Circus Friends Association of Great Britain en 1992.

Torres, Antonio

O circo no brasil

Rio de Janeiro, Funarte, 1998, 337 p. [anglais/espagnol]

Une histoire du cirque au Brésil, abondamment illustrée de photographies. Le livre est accompagné d'un CD audio de musiques de cirque.

Villiers, Jean

Le Fonds Pierre Féret de la bibliothèque Gaston-Baty

Châlons-en-Champagne, Centre national des arts du cirque, 1987, 208 p. [français]

Catalogue du fonds Pierre Féret de la bibliothèque Gaston-Baty de l'Institut d'études théâtrales de l'université de Censier. Collection originale sur le cirque traditionnel et les arts du spectacle, avec notices bibliographiques par thèmes: acrobatie, animaux, art équestre, clowns, jonglerie, dressage, mime et pantomime, théâtre de foire, music-hall, etc.

Vingtdeux, Nelly

Sur la piste du cirque. Bibliographie sélective

Privas, Conseil général de l'Ardèche, Bibliothèque départementale de prêt, 2006, 86 p. [français]

Plus de 300 références, sites Internet, adresses, reflètent la production éditoriale documentaire sur le cirque et témoignent de la place singulière qu'il occupe dans la littérature, l'expression graphique et, notamment, les albums pour les enfants.

Wallon, Emmanuel; Hodak-Druel, Caroline (dir.)

Le Cirque au risque de l'art

Arlès, Actes Sud, 2002, 255 p. [français/portugais]

Les compagnies d'aujourd'hui bousculent les catégories et les hiérarchies traditionnelles. Elles conçoivent des œuvres où la prouesse n'occupe plus forcément le premier plan. Les auteurs de ce recueil explorent

un univers où la notion de risque artistique recouvre tout son sens.

Zavatta, Catherine

Les Mots du cirque

Paris, Belin, 2001, 350 p. [français]

Les termes techniques et les mots constituant le "jargon du métier" font l'objet d'une explication linguistique et historique et sont prétexte à évoquer les grands noms du cirque: clowns, acrobates, familles.

CIRQUE TRADITIONNEL

Artistes et enseignes existant
avant 1971

Amiet, Thomas ; Aebi, Peter J.

Nock, der Erste Schweizer Zirkus

Wimmis, Druck und Verlag, 1998, 171 p. [allemand]

Arbres généalogiques, photographies de la famille Nock de 1910 à nos jours, toute l'histoire du premier cirque suisse.

Barachetti, Pietro ; Belotti, Gianfrederico

Enrico Rastelli, il signore dell'equilibrio

Graphica & Arte, Bergamo, 1996, 141 p. [italien]

Ouvrage en italien sur la vie et les différents numéros d'Enrico Rastelli, un des plus grands équilibristes et jongleurs de l'histoire du cirque.

Bartels, Olaf

Der Circusbau Krone

Hamburg, Dölling und Galitz, 1999, 95 p. [allemand]

L'histoire du cirque Krone inauguré en 1962. Plans et photographies décrivent l'approche technique de l'unique cirque en dur construit en Allemagne. Une première partie relate l'histoire de l'architecture des cirques européens (d'Astley à Sarrasani).

Bouglione, Firmin

Le Cirque est mon royaume

Paris, Presse de la cité, 1962, 312 p. [français]

Le 28 octobre 1934, les quatre frères Bouglione trouvent leur port d'attache en acquérant le Cirque d'Hiver.

C'est le début d'une passion que rien n'arrêtera.

Le nom Bouglione devient inséparable du Cirque d'Hiver.

Le cirque est leur royaume et ils l'ont essaimé sur toutes les routes du monde. Au long de leurs tournées, de l'Europe au Brésil, en passant par l'Afrique du Nord, les joies, les rires et les pleurs déchainent un public en quête de rêve et d'émotion.

Collectif

Cirque Knie. Une dynastie du cirque

Lausanne, Marguerat, 1975, 158 p. [français]

Avec des contributions de Marion Terriblini, Jean-Robert Probst, Heini Hediger et Carl Zuckmayer, précédé de la nouvelle de Charles-Ferdinand Ramuz, *Le Cirque*, l'ouvrage propose une histoire de la dynastie Knie, des portraits d'artistes marquants du cirque, et en particulier de clowns, une vue de la vie quotidienne du cirque et des animaux. De nombreuses photographies noir et blanc et couleur illustrent ces propos.

Denis, Dominique

L'Album Maïss

Paris, Arts des 2 mondes, 2000, 182 p. [français]

Ouvrage relatant la vie du clown Maïss et de ses proches, de 1894 à 1976. Une place importante est réservée aux plus grands clowns du XXe siècle.

Fenouillet, Pierre

Jean Richard et son cirque

Vieux Boucau, Editions du Nez Rouge, 1998, 130 p.

[français]

L'aventure d'un homme de télévision et de son cirque Jean-Richard de 1956 à 1983 illustrée par de nombreux documents. Préface de Pierre Tchernia.

Godot, Jacques

Arlette Gruss, Le Cirque

Sarreguemines, Editions Pierron, 2002, 278 p.

[français]

Arlette Gruss est parvenue à créer un cirque de réputation européenne au prix d'une vie errante parsemée d'embûches mais aussi de défis, de joies et de succès. Cette saga est traitée en 13 chapitres qui symbolisent les 13 mètres de la piste.

Jacob, Pascal ; Raynaud de Lage, Christophe

Extravaganza ! Histoires du cirque américain

Sarreguemines, Editions Théâtrales, 2005, 222 p.

[français]

Extravaganza ! retrace la prodigieuse aventure d'un univers exceptionnel et de personnalités hors du commun (le général Tom Pouce, l'éléphant Jumbo, Buffalo Bill...) ou

encore la mémoire d'attractions sensationnelles (La Roue de la mort, l'Homme canon). Il retrace la fantastique conquête d'un continent par quelques entrepreneurs de génie (Phineas Taylor Barnum, les Frères Ringling, Irvin et Kenneth Feld). Les photographies ont été

réalisées à l'occasion de plusieurs voyages effectués à partir de l'an 2000.

Jamieson, David

Chipperfield's Circus. An Illustrated History

Butingford, Aadvark Publishing, 1997, 190 p. [anglais]

Histoire de la famille Chipperfield (depuis 1803) et du cirque du même nom.

Jamieson, David

Bertram Mills. The Circus that Travelled by Train

Butingford, Aadvark Publishing, 1998, s.p. [anglais]

Le seul cirque itinérant anglais qui voyageait par train de 1920 à 1967. L'étude de David Jamieson explore les aspects techniques et logistiques de cette aventure et sa promotion. 250 illustrations, souvent inédites, des photos d'archives des spectacles du Mills à l'Olympia de Londres et en tournée, chapiteaux et modes de transport, programme complet de toutes ses saisons.

Levy, Pierre Robert

Les Fratellini. Trois clowns légendaires

Arles, Actes Sud, 1997, 190 p.

[français]

Les Fratellini, trio clownesque mythique, image inoubliable d'un cirque fringant, somptueux, éclatant de

couleurs et de lumières... Pendant un quart de siècle, François, Paul, Albert, ces amuseurs prodigieux, se sont imposés à travers l'Europe comme les plus grandes vedettes comiques du cirque et du music-hall. L'art clownesque à travers leurs témoignages, une cinquantaine de gouaches inédites, des photographies...

Leyder, Christian

Le Cirque français à l'aube du XXIe siècle

Créteil, Ed. Christian Leyder, 2001, 215 p. [français]

Album de photos noir et blanc sur un certain nombre de cirques (traditionnels) dont certains ont disparu aujourd'hui. Pour chaque établissement cité, le chapitre commence par un résumé de son histoire.

Saxon, Arthur H. ;

Dauven, Louis-René

Barnum par lui-même

Sorvilier, Editions de la Gardine, coll. Le cirque et l'homme, 1986, 296 p.

[français]

Choix de lettres traduites de l'américain restituant l'extraordinaire personnalité d'un homme d'affaires très en avance sur son temps. *Barnum par lui-même*, permet de faire justice des légendes qui ont déformé l'histoire et de découvrir le vrai Barnum.

Saxon, Arthur H.

Nouvel Aperçu de la vie de James A. Bailey

Sorvilier, Editions de la Gardine, coll. Cahiers du cirque, 1998, 20 p. [français]

James Anthony Bailey fut un directeur de cirque énigmatique. Il n'y avait jusqu'alors aucun ouvrage sur ce personnage beaucoup plus timide que son associé Phineas Taylor Barnum. Arthur H. Saxon, auteur de nombreux travaux sur le cirque, le théâtre et les divertissements populaires, comble ce manque dans ce fascicule.

Vinyes i Sabates, Josep

Charlie Rivel

Sorvilier, Editions de la Gardine, coll. Cahiers du cirque, 1992, 69 p. [français]

L'histoire du parcours du clown Charlie Rivel.

Vivier, Jean-Pierre

Cirque national à l'ancienne, Alexis Grüss

Pont-l'Abbé, Editions Couleur Cirque, 1996, 52 p.

[français]

L'histoire et le succès du cirque créé par Alexis Grüss racontés par les textes, les dessins et les photos des artistes de *Couleur Cirque* sous la direction de Jean-Pierre Vivier.

Wettach, Charles Adrien (Grock)

Grock raconte sa vie de clown

Sorvilier, Editions de la Gardine, coll. Cahiers du cirque, 1994, 34 p. **[français]**

L'histoire du parcours du clown Grock, par lui-même.

Winkler, Gisela

Circus Busch. Geschichte einer Manege in Berlin

Berlin, Be.Bra verlag, 1998, 131 p. **[allemand]**

Ce livre raconte l'histoire du célèbre cirque allemand Busch (1884-1998), qui avait des cirques fixes à Berlin, Hambourg, Vienne et Breslau. Ce cirque était surtout connu pour ses pantomimes.

Ziethen, Karl-Heinz

Kris Kremono, starjoueur

Dormagen, Circus verlag, 1998, 121 p.

[allemand/anglais]

Le jongleur suisse Kris Kremono est le dernier descendant d'une dynastie d'artistes. Il a été fêté partout dans le monde, de Las Vegas à Paris. Cet ouvrage relate sa vie tumultueuse. Une centaine de photos, de nombreuses illustrations.

BEAUX LIVRES

Cirque traditionnel

Bouchery, Louis ; Jardon, Sylvain

Dans l'intimité des géants

Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, coll. Ecrits sur le sable, 2005, 100 p. **[français]**

Album photo sur l'éléphant de cirque, simples et authentiques, rythmé par les beaux textes de Sylvain Jardon. Les photographies d'éléphants réunies dans ce livre ont toutes été prises à Paris ou dans sa région : au cirque Medrano, au cirque d'Hiver Bouglione, au Vél d'Hiv et autour des chapiteaux des frères Amar, Bouglione, d'Alexis Grüss, Jean Richard, Moreno Bormann...

Dannes, Jean-Pierre

La Femme est l'avenir du clown !

Pont-l'Abbé, Couleur Cirque, 2001, 35 p. **[français]**

Il s'agit d'un hommage aux passions du photographe Jean-Pierre Dannes : la femme et le cirque. Les textes sont de Fly de Latour, Florence Tis, Jean-Pierre Dannes, Pascal Rogations, Erik Charrier et Pierre Etaix.

De Cordon, Paul

Instants de cirque

Paris, Chêne, 1977, s.p. **[français]**

"Il ne s'agit pas ici d'une histoire du cirque. Certains l'ont écrite avant moi. D'autres l'écriront encore. Pendant 30 ans, j'ai poursuivi les cirques dans le monde entier. J'en ai rapporté des milliers de photographies. Il en est résulté ce recueil d'images. C'est le cirque tel que je l'ai vu et aimé..." Paul De Cordon.

Christophe, Jacqueline ; Gunther, Thomas Michael ;

Trassard, Laure ; Fournis, Frédéric

Le Cirque de François Tuefferd. Photographies de 1933 à 1954

Paris, Réunion des musées nationaux, 1998, 127 p.

[français]

François Tuefferd a fait don au musée des Arts et Traditions populaires en 1996 de 100 de ses

photographies sur le cirque prises entre 1933 et 1954. Medrano, Amar, Rancy, Madison Square Garden... Ses photographies constituent une mémoire du cirque à un moment d'apogée et témoignent également de la vie quotidienne des gens du voyage. Cet ouvrage a été édité à l'occasion de l'exposition de ce fonds unique du 5 novembre au 17 février 1998 au musée des Arts et Traditions populaires. Il comprend le catalogue exhaustif et la reproduction des photographies exposées ainsi qu'un répertoire biographique des personnalités du cirque photographiées par Tuefferd.

Collectif

L'Aventure du cirque. Spécial Jean-Pierre Dannes Quistinic, Aventure Carto, 1994, 31 p. [français]

Album de photos (noir et blanc) de 1910 à 1985 de Jean-Pierre Dannes, photographe exclusif du cirque Medrano de 1949 à 1963. Il a promené son regard dans tous les cirques parisiens de 1938 à 1966 ainsi que sur les scènes de music-hall. Un choix des nombreux clichés de ses archives (plus de 7 000 clichés), commenté par une personnalité du cirque restituant la photographie dans le contexte de l'époque.

Scott, Charles W.

Le Cirque. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo

Rennes, Editions Ouest-France, 1995, 140 p. [français]

Historique du festival de Monte-Carlo de la première à la vingtième édition. Album photos couleur, classement par disciplines (clowns, animaux et dompteurs, acrobates, trapèze).

Di Napoli, Gianluigi

Circus Life

Zurich, Stemmler, 2001, 118 p. [anglais]

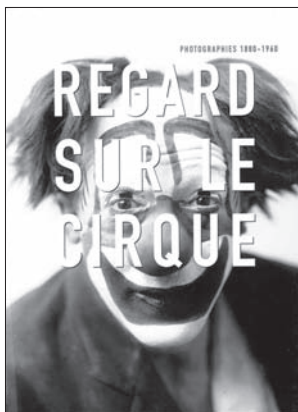
Livre de photographies en noir et blanc du Cirque Medrano.

Adrian, Paul ; Fort, Jacques ; Gunther, Thomas Michael

Regard sur le cirque, Photographies 1880-1960

Paris Bibliothèques, 2002, 143 p. [français]

Catalogue de l'exposition *Regard sur le cirque, Photographies 1880-1960* présentée du 12 juin au 15 septembre 2002 à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Photographies de Chamberlin, Paul de Cordon, Endrey, Grün, François Tuefferd...

CIRQUE CONTEMPORAIN

Artistes et enseignes
existant depuis 1971

Babinski, Tony

Cirque du Soleil. 20 ans sous le soleil

Montréal, Editions Hurtubise HMH, 2004, 350 p.

[français]

Histoire authentique du Cirque du Soleil - ses origines, ses luttes, ses triomphes - racontée par les artistes et les artisans eux-mêmes. Présenté sous forme de récit chronologique en images et en mots, ce livre retrace l'aventure pleine de créativité, d'imagination et de goût du dépassement d'une compagnie qui, 20 ans après ses modestes débuts à Gaspé (Québec), est devenue une véritable entreprise de divertissement.

Bailly, Olivier

Circus Baobab

Paris, Ed. de l'Œil, coll. Les carnets de la création, 2003, 24 p. [français]

L'histoire du cirque guinéen Circus Baobab, le tout premier d'Afrique, racontée par ses acrobates et ses musiciens.

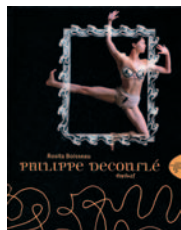
Beauvallet, Cathy ; Reisch, Manu

Carnet de cirque. Du montage au démontage

Paris, Gallimard, coll. Nouveaux Loisirs, 2001, 93 p.

[français]

Livre de croquis couleur retraçant l'histoire des trois artistes de Que-Cir-Que.

Boisseau, Rosita

Philippe Decouflé

Paris, Editions Textuel, coll. En Compagnie, 2003, 167 p. [français]

Première monographie d'une collection sur la danse contemporaine : En Compagnie.

Abondamment illustré, l'ouvrage est structuré en quatre parties : un portrait de Philippe Decouflé, un défilé photographique de ses créations, un entretien avec l'artiste, un collage-montage des "influences" qui alimentent sa création, son musée imaginaire.

Collectif

Le Cirque Invisible

Paris, RMB, coll. Les Carnets du Rond-Point, 2007,

48 p. [anglais/espagnol/français]

Entretien avec Jean-Baptiste

Thierrée.

Collectif

Le Cirque contemporain, la piste et la scène

Centre national de documentation pédagogique, coll. Théâtre aujourd'hui, 1998, 160 p. [français]

Ce volume met en perspective les créations de quelques équipes de cirque : Zingaro, Archaos, le Cirque Baroque, Que-Cir-Que, les Nouveaux-Nez... Il analyse l'attraction puissante que le cirque a exercée sur nombre de metteurs en scène et de formateurs d'acteurs. L'ouvrage est accompagné d'un CD audio de musique de cirque et du cédérom *Panorama de la création des arts du cirque en France - 1998/1999* (coréalisé avec HorsLesMurs).

Collectif

El arte del riesgo. Circo contemporáneo catalán

Barcelone, CCCB, Dip. de Barcelona, 2005, 310 p. [anglais/espagnol]

Panorama du nouveau cirque en Catalogne à travers textes et images.

Degerbøl, Stine

Dansk nycirkus siden '91

Nycirkusdk, 2008, 60 p. [danois]

Un article sur l'histoire du cirque contemporain au Danemark par Stine Degerbøl.

Grund, Françoise

La Ballade de Zingaro

Paris, Editions du Chêne, 2000, 179 p. [français]

Cet album de photos couleur accompagnées de commentaires retrace l'aventure singulière du théâtre équestre Zingaro, des débuts dans les années 80 jusqu'à nos jours. L'auteur livre une analyse sensible et pertinente du personnage énigmatique de Bartabas et nous conte l'évolution de Zingaro dans le temps.

Hochman, Natacha ; Bavelier, Ariane

Quel cirque. Des écoles à la piste

Paris, Editions Alternatives, 1999 [français]

Album de photos couleur accompagnées de textes sur le Cnac, une sélection de compagnies de nouveau cirque, quelques chapiteaux.

Jacob, Pascal

Le Cirque, voyage vers les étoiles

Paris, GEO/Solar, 2002, 127 p. [français]

Album de photos couleur sur le cirque contemporain, textes de Pascal Jacob. Il s'agit de regards croisés de photographes et de spectateurs.

Kohler, Werner ; Labonte, Edmund

Circus Roncalli, Geschichte einer Legende

Hoffmann und Campe, Hamburg, 1997, 240 p.

[allemand]

L'histoire du cirque Roncalli et de son fondateur et directeur Bernhardt Paul.

Laurendon, Gilles ; Laurendon, Laurence

Nouveau cirque. La grande aventure

Paris, Le Cherche-midi, 2001, 127 p. [français]

Les auteurs, écrivains passionnés de cirque, ont voulu lui rendre hommage et retracer son histoire. A travers ce livre de référence, c'est la grande aventure du nouveau cirque qui nous est contée. Près de 70 photographies pleine page, couleur et noir et blanc, de Philippe Cibille et Catherine Noury.

Le Guillerm, Johann

Cirque Ici, Où ça ?

Pantin, Association Attraction/Cirque Ici, 1999, 145 p.

[français]

Illustrations de Philippe Cibille, Lilou, Patrick et Odile Sapin, Anne Bruland, Saxi, Didier Deret... Album de photos grand format (noir et blanc et couleur) sur le spectacle *Où ça ?*, et plus généralement sur la compagnie Cirque Ici de Johann Le Guillerm.

Lesaing, Bernard.

Il Circo Bidone

Giugno, F. Rauline et B. Lesaing, 1997, 67 p.

[français/italien]

Bernard Lesaing fit la connaissance en 1978 du Cirque Bidon, joyeuse tribu de saltimbanques, et devint leur compagnon de route pendant près de dix-huit mois. En 1980, la troupe se sépare après quatre années de vie

commune et crée trois Cirques Bidon en France, en Italie et dans les pays danubiens.

Collectif

NoFit State

NoFit State Circus, 2008, s.p. [anglais]

Livre de photographies sur le travail de la compagnie galloise de nouveau cirque.

Paquette, Anne-Marie

Zingaro. La Saga des centaures

Paris, Télérama, 2000, 82 p. [français]

De *Cabaret équestre* à *Tryptik*, cet album retrace la saga épique de la troupe de Bartabas. Les photographies sont d'Antoine Poupel et de Marc Enguerand, les textes de Anne-Marie Paquette.

Petit, Philippe
L'Art du pickpocket. Précis du vol à la tire
 Arles, Actes Sud, 2006, 160 p.
[français]

Arrêté plus de cinq cent fois, sur cinq continents, comme jongleur des rues, le funambule Philippe

Petit, aux traversées clandestines mondialement connues, a commencé par l'apprentissage des arts magiques, seul, dès l'âge de six ans. Manipulateur et pickpocket à dix-sept ans, à la suite d'une très brève activité criminelle dans les rues de Paris, Philippe Petit porta au cabaret son talent de voleur puis l'incorpora à son numéro silencieux de jongleur des rues.

Purovaara, Tomi
Nykysirkus
 Like, 2005, 250 p. **[finnois]**

Le premier livre finlandais qui traite du cirque contemporain : son histoire et son développement par rapport aux autres formes d'expression artistique.

Romanès, Alexandre

Un peuple de promeneurs

Cognac, Le Temps qu'il fait, 2000, 124 p. **[français]**

Né de la rencontre, en 1995, du photographe Andreas Lang et d'Alexandre Romanès, cet ouvrage emmène le lecteur dans l'univers du cirque tzigane Romanès, premier cirque tzigane d'Europe, fondé par Alexandre Bouglione en 1994.

Savary, Jérôme

Le Grand Magic Circus et ses animaux tristes, Album de famille

Paris, Belfond, 1974, 125 p. **[français]**

L'Album réalisé avec la collaboration d'André Bercoff, pour les textes, et de Jacques Prayer, pour les photographies, est un portrait de Jérôme Savary, de la naissance de sa compagnie au Magic Circus. Accompagné de l'album du même titre édité par le Théâtre national de Chaillot, édité en 1996 (*Le Magic Circus, 1966-1996*).

BEAUX LIVRES

Cirque contemporain

Bagadi, Bernard ; Estournet, Jean-Pierre ; Meunier, Sylvie

L'Autre cirque

Paris, Editions Mermon, 1990, 80 p. **[français]**

Album de photographies accompagnées d'une réflexion sur les "nouveaux cirques" : les pionniers, les initiatives financières, la reconnaissance publique, les écoles, les initiatives privées, la marginalisation, et le lien étroit avec les arts de la rue.

Cibille, Philippe

Cirque des Gueux

Villemaréchal, Association Le Puits aux Images, 2009, 28p. **[français]**

Des images en couleur de Philippe Cibille pour un spectacle du Cirque Baroque, le Cirque des Gueux, dernière création de la compagnie.

Cibille, Philippe

Kayassine

Paris, SIO, 1998, s.p. **[français]**

Coffret se composant de trois portfolios de 12 à 14 photos chacun : montage de la bulle/chapiteau des Arts Sauts, répétitions, spectacle *Kayassine*...

Colin, Dominique ; Guy, Jean-Michel

Ningen

Cirque Baroque, Villamaréchal, 1998, 49 p. **[français]**

Photographies du spectacle *Ningen* du Cirque Baroque, ponctuées de textes de Jean-Michel Guy. *Ningen* s'inspire de l'univers artistique et émotionnel japonais et plus particulièrement d'un de ses représentants modernes les plus emblématiques : Yukio Mishima.

Collectif

Les Romanès

Pont-l'Abbé, Couleur Cirque, 2000, 25 p. **[français]**

Recueil de photographies noir et blanc et couleur ainsi que de croquis noir et blanc sur la vie et le spectacle des Romanès.

Collectif

Circa, 20 ans d'une passion partagée du cirque actuel
Auch, Circuits, 2007, 48 p. [français]

A l'occasion des 20 ans du festival, un livre a été réalisé retraçant 20 ans d'une passion partagée du cirque actuel, à travers plus de 50 photographies prises durant Circa.

Collectif

Le Cirque d'Annie Fratellini

Pont-l'Abbé, Couleur Cirque, 1998, 28 p. [français]

Livret de croquis et de poèmes : hommage à Annie Fratellini d'Erik Charrier, Pierre Etaix, Sylvie Neveu, Jean-Pierre Vivier...

Lesaing, Bernard

Le Cirque Bidon

Editions Pandora, 1981, s.p. [français]

Album de photographies. *"Vers 1975, un jour, deux hommes, un instituteur et un agriculteur, creusent un puits dans la terre d'une ferme bretonne nommée Boulinguette. Epuisés, ils s'arrêtent, s'essuient le front et s'appuient sur leurs pioches. L'un dit : 'Bon Dieu, quel cirque !' et l'autre répond : 'Un cirque ce serait plus drôle !' L'idée fait son chemin : le Cirque Bidon est né."*
Jacques Windenberger.

Patrick, Ian

Archaos, cirque de caractère

Paris, Albin Michel et Vue sur la Ville, 1990, s.p. [français]

Impressions de l'auteur, recueil de photographies. Si le mythe du voyage guide Archaos, c'est sa force de dérision transfigurée par l'objectif de Ian Patrick qui nous entraîne ; noirs et blancs percutants. Ni folklore, ni tradition, avec Archaos le spectacle c'est la vie.

Perton, Yves ; Pieplu, Claude (préface)

Cirque Plume

Besançon, Cirque Plume, 1998, 144 p. [français]

Le photographe Yves Perton a suivi le Cirque Plume du début 1984 jusqu'en 1998. Quatorze années à composer des images drôles, poétiques, insolites, avec la complicité de la troupe. Un livre d'artiste

plutôt qu'un reportage sur cette aventure humaine où le quotidien, la compagnie, les artistes, les enfants, le voyage, les montages sont captés par un œil tendre, humoristique, parfois ironique. Album de photographies en noir et blanc.

Poupel, Antoine

Bartabas Zingaro

Paris, Chêne, 2007, 35 p. [français/portugais/anglais]

Antoine Poupel est compagnon de route et "compagnon d'art" de Bartabas et du théâtre équestre Zingaro depuis presque 20 ans. Il a photographié tous les spectacles de la troupe. Chaque photo et montage qu'il nous présente dans cet ouvrage est une réinterprétation des œuvres de Zingaro qu'il a découvertes année après année.

Quentin, Anne ; Blondeau, Catherine

Johann Le Guillerm à 360°

Arles, Actes Sud, 2009, 182 p. Photographies de Philippe Cibille [français]

L'ouvrage présente *Attraction*, le dernier projet d'un des artistes emblématiques du cirque contemporain. *Attraction* est un projet de démultiplication des points de vue sur le point. L'artiste en propose une déclinaison en quatre œuvres qui sont autant de prismes pour encercler son sujet. L'ouvrage présente plus de 200 photos et un long entretien avec l'artiste.

Rouland, Karol

Ô Cirque par amour

Paris, Séguier/Archimbaud, 2003, 70 p. [français]

Textes et photographies sur le spectacle *Saudade* de Gilles Audejean et Valérie Fratellini.

DISCIPLINES & SAVOIR-FAIRE

des arts du cirque

Adrian, Paul

Ils donnent des ailes au cirque

Paris, Paul Adrian, coll.

L'Encyclopédie du Cirque, 1988,
132 p. [français]

Le livre évoque toutes les disciplines aériennes et passe en revue près de 1500 artistes. Riche iconographie : 20 planches photographiques et plus de 50 autres illustrations représentent des célébrités anciennes ou contemporaines, des exercices typiques. Index des différentes disciplines de l'acrobatie aérienne (corde volante, double trapèze...) et des noms d'artistes.

Adrian, Paul

Le Sens de l'équilibre

Paris, Paul Adrian, coll. L'Encyclopédie du Cirque, 1993,
143 p. [français]

Ce septième volume de la collection L'Encyclopédie du Cirque traite de l'équilibrisme dont découlent des spécificités fascinantes : équilibristes d'objets, de corps, cyclistes, patineurs, perchistes, funambules et fildeféristes. Toutes les facettes des attractions d'équilibre sont saluées, étudiées, référencées et illustrées. Un index titré "Florilège des équilibristes" recense plus d'un millier de noms d'artistes.

Bollmann, Frédéric; Tièche, Hubert

Gilbert Houcke

Sorvilier, Editions de la Gardine, 1984, s.p.

[trad. allemande de Yayita et Nick Liebmann,
trad. anglaise de Teresa et Ken Little]

[allemand/anglais/français]

Biographie de Gilbert Houcke, un des meilleurs dompteurs de fauves dans le monde. Il créa "la manière douce" : il renonçait à la contrainte, aux coups et aux bruyants rugissements. Il présentait les animaux conformément

à leurs talents naturels et tenait compte de leurs particularités. Il dressait ainsi avec beaucoup d'amour et de patience, affinant dans leur beauté de surprenants numéros. Il changea non seulement l'art du dressage mais s'engagea aussi dans des voies nouvelles quant à la présentation. Les fauves apparaissaient en piste selon l'art du dressage en liberté, comparable à celui des chevaux.

Bonitch Gourevitch, Zinovi

Acrobatie et Equilibre

Paris, Arts des 2 mondes, 2003, 220 p. [français]

L'auteur décrit avec minutie les différents exercices à effectuer pour l'échauffement, l'assouplissement, le travail musculaire et les respirations. Il étudie les différentes formes de l'équilibre acrobatique (acrobatie, perche, échelle, boule, fil de fer, fil souple, câble, corde élastique).

Chéhu, Frédéric

Cheval spectacle

Chamalières, Editions Proxima, 2003, 224 p. [français]

Lorsque le cheval entre en scène, c'est tout un univers qui s'incarne. Cet ouvrage réunit de belles photographies de spectacle équestre, qu'il s'agisse de cirque, de cabaret, de cascades ou de théâtre, et des grandes personnalités qui rendent uniques ces moments où le cheval se fait comédien.

Collectif

Le Diable Blanc avec le soleil du dernier terrain vague

Michel Brachet, Lieux publics, 1985, s.p. [français]

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition organisée par des artistes en hommage à Michel Brachet, un des plus grands funambules, dit le "Diable Blanc".

Durand, Frédéric; Pavelak,

Thierry

Le Corps jonglé

Vic-la-Gardiole, L'Entretemps,
coll. Ecrits sur le sable, 2004, 128
p. [français]

Rédition de l'ouvrage publié en 1999 par les éditions Biocircus sous le titre *Le Livre de la jungle : le psychojonglage*. Là se racontent le jongleur et son langage gestuel.

Une quête de douze années, peuplée de balles à la découverte d'une nouvelle matière : le psychojonglage.

Hamel, Christian

Caresses fauves, inventaire des dresseurs et présentateurs de fauves depuis les années 70-80
Quistinic, Aventure Carto, 1998, 119 p. [français]

Un ouvrage illustré de 60 photographies (noir et blanc), recensant environ 250 dresseurs et présentateurs de fauves depuis les années 1970-80.

Holland, Charlie

Strange Feats and Clever Turns

Londres, Holland & Palmer, 1998, 188 p. [anglais]

Ce livre répertorie des numéros spectaculaires de variété, de vaudeville et d'attractions de la fin du XIXe au début du XXe siècle. Les disciplines concernées sont le jonglage, la bicyclette, l'acrobatie, l'aérien, la contorsion, la manipulation, le dressage d'animaux, les numéros à sensation (avaleur de sabre, tour de force...).

**Jacob, Pascal ;
Raynaud de Lage, Christophe**
Les Clowns
**Paris, Magellan & Cie, 2001,
67 p. [français]**

Album de photos couleur. Portrait d'un personnage hors du commun.

Héritier d'une longue chaîne d'histrions, de farceurs et d'arlequins, le clown de piste est devenu, à sa manière, la plus parfaite métaphore du cirque.

Jacob, Pascal ; Raynaud de Lage, Christophe
Les Ecuyers

Paris, Magellan & Cie, 2001, 69 p. [français]

Album de photos couleur. Portrait d'un voltigeur, évoluant sur la piste de treize mètres, espace de vérité. Cœur du cirque, centre du monde, matrice originelle où le cheval devient le support de fascinantes chorégraphies.

Jacob, Pascal ; Raynaud de Lage, Christophe
Les Acrobates

Paris, Magellan & Cie, 2001, 67 p. [français]

Album de photos couleur. Portrait d'un plasticien du corps, qui suggère par ses postures et ses décalages, le renversement de l'ordre établi, de l'habitude et des conventions sociales.

Jacob, Pascal ; Raynaud de Lage, Christophe
Les Jongleurs

Paris, Magellan & Cie, 2002, 68 p. [français]

Partagé entre le jeu et le rite, le jonglage est une discipline de l'émerveillement. A force de travail, elle prend les couleurs et les rythmes du plaisir.

Jando, Dominique

Les Reines des anneaux, Lillian Leitzel et Dolly Jacobs
Sorvilier, Editions de la Gardine, 1990, 18 p. [français]

L'histoire du parcours de deux professionnelles des anneaux.

Lagier, Rosine

La Femme et le cheval, des siècles d'histoire
Janzé, C. Hérissé, 2009, 224 p. [français]

Panorama qui relève autant de la connaissance de l'art équestre que de l'histoire, truffé d'anecdotes sur l'évolution des rapports entre la gent féminine et le cheval : la promenade, la guerre, la chasse, le cirque, les femmes cochers, le dressage, les concours hippiques...

Levy, Pierre Robert

Les Clowns et la tradition clownesque

Sorvilier, Editions de la Gardine,

coll. Le Cirque et l'Homme, 1991, 327 p. [français]

Petit survol de l'histoire clownesque à travers le monde, essai de typologie du répertoire des clowns : la parodie des numéros de cirque, la peur, la gourmandise, la maladresse, la satire sociale, la farce, et présentation des plus grands clowns.

Louis, Michel

Contorsionistes

Wuppertal, Europa Verlag, 1983, 2 volumes

[allemand/anglais/français]

Recueil de photographies des contorsionnistes classés par pays., en deux volumes.

Mauclair, Dominique

Planète cirque

Baixas Balzac éditeur, 2002, 300 p. [français]

L'auteur nous invite à partir à la découverte des origines, des sources, des motivations de ces hommes qui, à travers les siècles, ont fait évoluer le cirque et son art le plus célèbre : l'acrobatie.

Petit, Philippe

Traité du funambulisme

Arles, Actes Sud, 1997, 156 p. [français]

Voici un livre de conseils pour ceux qui oseront un jour l'impossible : marcher droit à travers ciel et atteindre les étoiles. Il montre l'art de remplir et d'illuminer le vide, un vide entre deux tours, deux bords d'un ravin, deux planètes... C'est aussi un livre sur la peur et sur la solitude, un livre sur le rêve et sur la poésie, sur l'équilibre majestueux et l'immobile d'un autre monde, sur la chute et la mort.

Rémy, Tristan

Les Clowns

Paris, Grasset, 2002, 487 p. [français]

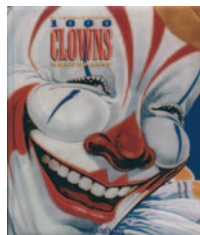
Réédition de l'ouvrage publié en 1945, avec la plupart des photos et la même couverture que l'original. Magistrale préface de Bernard de Fallois.

Simon, Alfred

La Planète des clowns

Lyon, La Manufacture, 1988, 318 p. [français]

Ouvrage sur l'histoire, la métaphysique, le mythe du clown, accompagné d'un petit dictionnaire sur les clowns les plus connus jusqu'aux années 1980.

Steele, Thomas H.

1 000 clowns, More or Less
Cologne, Taschen, 2004, 290 p. [français]

Histoire en images du clown américain à travers la photographie, le cinéma, la télévision, la peinture, les graphismes des affiches, des programmes de cirques, mais aussi ceux utilisés pour vanter les marques de tel

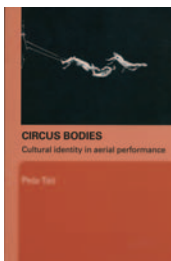
ou tel produit dans les revues américaines, des années 50 en particulier.

Strehly, Georges

L'Acrobatie et les acrobates

Paris, S. Zlatin, 1977, 363 p. [français]

Réédition d'un ouvrage de 1903 qui reste très documenté, comprenant la description des différents numéros comportant de l'acrobatie.

Tait, Peta

Circus bodies. Cultural identity in aerial performance

Londres, Routledge, 2005, 187 p.

[anglais]

Peta Tait propose une enquête sur l'évolution de la pratique et de la perception du trapèze depuis le XIXe siècle.

Vigouroux-Frey, Nicole

Le Clown, rire et/ou dérision?

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999, 220 p. [français]

Les textes rassemblés dans ce volume l'ont été à l'occasion d'un colloque à l'université de Rennes 2 et émanent de chercheurs du monde entier. Ils évoquent la genèse du clown et ses avatars, pour mieux appréhender la diversité du spectacle du temps présent.

Ziethen, Karl-Heinz

4 000 Years of Juggling

Sainte-Geneviève, Editions Michel Poignant, 1982, 2 volumes [anglais]

Recueil de photographies en deux volumes sur l'histoire de la jonglerie associée à d'autres arts de la piste : équilibrisme, acrobatie, funambulisme, perche, fil de fer, art équestre, cyclisme, patinage...

Ziethen, Karl-Heinz ; Serena, Alessandro

Virtuosos of Juggling

Santa Cruz, Renegade Juggling, 2003, 158 p. [anglais]

Historique du jonglage de la dynastie Ming au Cirque du Soleil.

CIRQUE & AUTRES ARTS

Arts plastiques, cinéma, théâtre, architecture

Adrian, Paul

Cirque au cinéma, cinéma au cirque

Paris, Paul Adrian, 1984, 220 p. [français]

Ouvrage qui s'attache à percevoir les liens qui existent et qui existent encore entre le cirque traditionnel et le cinéma (films vus en France).

Amiard-Chevrel, Claudine (dir.)

Du cirque au théâtre

Lausanne, L'Âge d'homme, 1983, 239 p. [français]

Collage et montage au théâtre et dans les autres arts durant les années vingt. Ces deux procédés sont fondamentaux dans la démarche de maints artistes novateurs du XXe siècle, à quelque domaine qu'ils appartiennent. Deux démarches

qui aboutissent à des produits artistiques, à des œuvres différentes des œuvres traditionnelles, parce qu'elles mettent en cause simultanément et le rêve idyllique de l'illusion, et l'homogénéité rêvée de l'œuvre.

Des pratiques, mais aussi un vaste débat qui implique l'esthétique et l'idéologique, et qui est saisi à son époque focale: les années 20, au carrefour des avant-gardes.

B. Maripaulle ; Goudard, Philippe (dir.)

Écrits sur le sable I et II

Montpellier, Compagnie Maripaulle B. - Philippe Goudard, I, nov. 1993, 156 p. et II, déc. 1994, 219 p. [français]

Créée en 1973, la compagnie de Cirque d'art et d'essai Maripaulle B. - Philippe Goudard a consacré une importante recherche au domaine du cirque, où elle est à l'origine d'initiatives comme la publication de *Écrits sur le sable I et II* qui réunissent autour de la notion de théâtre d'actions, des points de vue sur le cirque, en

arts plastiques, archéologie, spectacle vivant mais aussi sciences humaines, biologie...

Borsaro, Brigitte

Cocteau, le cirque et le music-hall

Paris, Editions Passage du Marais, 2003, 240 p.

[français]

Ouvrage consacré aux rapports intimes qu'entretint, toute sa vie durant, Jean Cocteau avec les mondes du cirque et du music-hall, mais aussi avec ceux de la boxe, du jazz... Autour d'une étude très complète de l'auteur sont réunis des textes inédits du poète, ainsi qu'une abondante iconographie.

Boustany, Bernadette

En piste ! Le cirque en image des sœurs Vesque

Paris, Découvertes Gallimard Albums, 1992, 131 p.

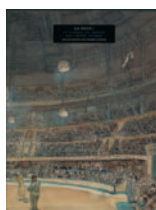
[français]

Reproduction d'aquarelles des sœurs Vesque, accompagnées de commentaires de Bernadette Boustany, sur les thèmes des animaux, des acrobates, de la voltige, du dressage, des clowns, des perchistes, des cyclistes...

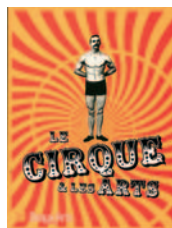
Ciret, Yann (dir.)

Le Cirque au-delà du cercle

Paris, Art Press, 1999, 192 p. [français]

Ce numéro spécial d'*Art Press* (n° 20 – septembre 99), réalisé en collaboration avec la Cinémathèque française et France Culture, avec la collaboration de HorsLesMurs aborde des thèmes variés : formes hybrides, nouveaux récits/nouvelles dramaturgies, scènes de piste, le mouvement forain, l'ère du cercle, échappées et solos, l'image-cirque, l'anthropologie. Il est illustré de nombreuses photos couleur et noir et blanc.

Collectif
Beaux Arts magazine,
Le Cirque et les arts
 Beaux Arts SA, Levallois, 2002,
 96 p. [français]
 Hors série paru en juin 2002 dans
 le cadre de l'Année
 des arts du cirque.

Collectif
Calder

Dada n° 146, Paris, Arola, 2009, 50p [français]
 Ce numéro 146 de *Dada* est consacré à l'artiste
 Alexander Calder, célèbre pour ses mobiles, et en
 particulier au *Cirque* de Calder, avec sa centaine de
 figurines en fil de fer et tissu.

Collectif

Le Radio-Circus, des ondes à la piste...
 Paris, Club du cirque français, 1996, 64 p. [français]
 Historique de cette expérience originale d'un mariage
 du cirque et de la retransmission radio au sortir de la
 Seconde Guerre mondiale. On trouve dans ce numéro
 spécial, une présentation des techniques utilisées et les
 différents acteurs de cette expérience.

De Fallois, Bernard

Le Cirque
 Arles, Duncan/Actes Sud, 1996, 63 p. [français]
 Le monde du cirque, illustré par sa figure la plus
 mystérieuse et la plus attachante : le clown.
 Ce carnet d'expert présente quelques unes des pièces
 de collection les plus singulières, illustrant à merveille
 toute la magie et la poésie qui entourent ce personnage
 emblématique : figurines en plomb, peintures,
 sculptures, affiches, broderies, clowns en porcelaine...

Dupavillon, Christian
La Tente et le Chapiteau
 Paris, Norma Editions, 2004,
 135 p. [français]

Tout au long de l'histoire,
 tentes et chapiteaux ont
 rivalisé en beauté, luxe
 et prouesses techniques.
 Ouvrage réalisé à l'occasion

de l'inauguration du chapiteau de l'Ecole nationale des
 arts du cirque de Rosny-sous-Bois, en 2004.

Favray, Jean-Michel (dir.)

Saltimbanques. Les Cirques de Chagall
 Paris, Ed. de la Réunion des musées nationaux, 2005,
 95 p. [français]

Brochure réalisée à l'occasion de l'exposition qui
 s'est tenue du 2 juillet au 3 octobre 2005 au musée
 national Message biblique Marc-Chagall de Nice.
 Avec un texte d'introduction sur le peintre,
 des reproductions en couleur des œuvres exposées
 et un descriptif de chacune d'elles.

Gustafson, Donna

**Images from the World between the Circus
 in 20th Century American Art**
 Cambridge (USA), The Mit Press, 2001, 184 p. [anglais]
 L'auteur analyse l'histoire du cirque américain
 et démontre de quelle façon il est devenu un sujet
 idéal pour l'art américain. Ce livre comporte
 de nombreuses photos, croquis...

Le Men, Ségolène

Seurat et Chéret. Le Peintre, le cirque, et l'affiche
 Paris, CNRS Editions, 1994, 187 p. [français]
 Cet essai, en s'appuyant sur deux toiles de Seurat,
Parade de cirque (1887-1888) et *Cirque* (1891), met en
 évidence les relations entre l'art précurseur du dernier
 Seurat, l'imagerie de son temps, le spectacle de cirque,
 son industrie et ses mythes dans le Paris fin de siècle.
 Il repose sur un corpus iconographique d'affiches
 et programmes de cirque, d'albums pour enfants et
 livres illustrés, de cartes postales, d'assiettes
 et cotonnades à motifs...

Markschiese Van Trix, Julius; Nowak, Bernhard

Les Affiches du cirque

Leipzig, Leipzig, 1976, 272 p. [français]

Aperçu historique international des affiches de cirque considérées par les auteurs de l'ouvrage comme des documents historico-culturels contenant des données sur les mœurs et le niveau de formation générale d'une époque. Un répertoire des peintres affichistes ayant pris ce sujet pour thème, des notes sur l'histoire des variétés et du cirque, une bibliographie complète sur l'histoire du cirque et sur l'histoire de l'affiche, accompagnent 366 reproductions d'affiches de tous temps et tous lieux.

Pencenat, Corinne (dir.)

Le Cercle. Une scénographie des cinq sens

Strasbourg, Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, 2000, 48 p. [français]

Les champs de la compétence de la scénographie s'étendent bien au-delà du théâtre ou du spectacle, pour s'intéresser aux expositions, à la création d'événements ou d'installations dans l'espace privé ou public. Cette édition est constituée de pages d'esquisse et de projets autour de la scène et du cercle.

Picon-Vallin, Béatrice

Meyerhold

Les Voies de la création théâtrale, vol. 17, Paris, Éditions du CNRS, Collection Arts du spectacle, 1990, 1999, 2004, 429 p. [français]

Du symbolisme au constructivisme, à travers une réflexion sur la convention, le grotesque, le théâtre de foire, la commedia dell'arte, le théâtre oriental, le cinéma et le montage, le parcours de Vsevolod Meyerhold est aussi riche que complexe. Par l'analyse de ses grandes mises en scène, Béatrice Picon-Vallin fait revivre une œuvre - où existe entre autres le désir de "cirquiser le théâtre" - dont on a pu dire qu'elle a donné "des racines aux théâtres de l'avenir".

Serana, Alessandro

Il circo in teatro

Bergamo, Quaderni dello Spettacolo n°84, Teatro Donizetti, 2008, 96 p. [italien]

Par l'analyse des perspectives historiques et actuelles de l'imagerie et des documents, des modalités esthétiques et des répertoires, cet ouvrage montre comment les disciplines qu'on nomme "le cirque" ont formé une ossature importante du spectacle vivant en général.

Van Rooy, Max

**Een circus van steen.
De architectuur van een
zeldzaam theater**

Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V., 1996, 120 p. [néerlandais]

Ouvrage sur l'architecture des cirques fixes et des théâtres. Une histoire des amphithéâtres et des arènes grecs et romains.

Veyrier, Henri

100 ans d'affiches du cirque

Paris, Anagramme, 1974, 113 p. [français]

Sélection d'affiches de tous les pays allant de l'art populaire et naïf de la fin du XIXe siècle à l'art contemporain le plus inventif et dépouillé des maîtres polonais. Chaque affiche fait l'objet dans la première partie de cet album d'une notice détaillée précisant l'année, la collection à laquelle elle appartient, et un commentaire sur le cirque ou le sujet qu'elle représente.

Villiers, André

**La Scène centrale, esthétique et pratique
du théâtre en rond**

Paris, Klincksieck, 1977, 179 p. [français]

Dans la recherche théâtrale contemporaine le jeu s'est libéré du cadre à l'italienne et la diversité des essais, des salles à proscenium avancé, polyvalentes ou autres, a exigé une réflexion qui fait l'objet de cet ouvrage. L'analyse s'attache à l'émergence du théâtre en rond dans la quête d'un nouvel espace théâtral dans les années 1950.

CIRQUE & LITTÉRATURE

Roman, poésie, théâtre, scénarios, canevas

Achard, Marcel

Voulez-vous jouer avec môa

in Marcel Achard, Théâtre 2, Paris, Gallimard, 1943, 229 p. [français]

Dans ce recueil du dramaturge et académicien français - à trouver en bibliothèque -, on retrouve la pièce créée et mise en scène par Charles Dullin au Théâtre de l'Atelier, qui met en scène clowns et régisseur de piste.

Aubert, Marion

Textes pour un clown,

in Monologues pour et autres textes, Montpellier, Espace 34, 2002, p. 91 à 108 [français]

Deux monologues écrits par Marion Aubert pour Philippe Goudard pour son spectacle *Anatomie d'un clown*.

Basch, Sophie

Romans de cirque

Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2002, 928 p. [français]

Cet ouvrage de Sophie Basch (introduction, notes, bibliographie et index), réunit six romans illustrant la grande période du cirque français de la fin du XIXe au début du XXe siècle. Ils sont différents dans leur écriture (romantisme, naturalisme ou symbolisme) : *Le Train 17*, de Julie Clarette (1877) suivi de *Boum-Boum* (1898) ; *Les Frères Zemganna*, d'Edmond de Goncourt (1879) ; *Ukko'Till*, de Rodolphe Darzens (1891) ; *Le Cirque solaire*, de Gustave Kahn (1899) ; *Lulu*, de Félicien Champsaur (1901) ; *Histoire de deux clowns et d'une petite écuyère*, de Gustave Coquiot (1910).

Bauer, Jean-Louis ; Alègre, Jean-Paul ;

Farré, Jean-Paul

Jeux de piste. Des entrées de clowns au livret de piste

Hors série, numéro double, Paris, L'avant-scène théâtre, décembre 2002, 168 p. [français]

Une tentative d'auteurs contemporains autour de la forme des "entrées clownesques".

Belloq, Eric ; Guy, Jean-Michel ; De Lavenère, Vincent

Le Chant des balles

Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, coll. Ecrits sur le sable, 2004, 160 p. [français]

Transcription du spectacle de Vincent de Lavenère et d'Eric Belloq, cet ouvrage, à la confluence du manuel pratique et de l'essai esthétique, affiche une volonté de transmettre, de laisser une partition, "terme adéquat pour une jonglerie musicale", souligne Jean-Michel Guy qui, dans la préface, narre la genèse de l'écriture. Les photographies en noir et blanc d'Emmanuel Rioufol participent à l'esthétique de l'ensemble, proche des "calligrammes" d'Apollinaire.

Cailleau, Gilles

Fournaise, un spectacle de la compagnie Attention Fragile

Editions Les Cahiers de l'Egaré, 2008, 109 p. [français]

Fournaise, c'est entre la souplesse et l'intransigeance, entre la grâce et le chagrin... C'est ce qui se joue de nos poids et de nos élans. Ici, le cirque est l'adolescence du monde. Carnet autour de la création.

Carrara, Guy

In Vitro. Ou La Légende des clones ou A lenda dos clones or The clone legend

Vic-la-Gardiole, L'Entretemps,
coll. Scénogrammes, Canevas, 2009, 103 p.

[français/portugais/anglais]

Canevas dessiné de *In vitro*, publié à l'occasion de la reprise du spectacle d'Archaos au Brésil en 2010.

Etaix, Pierre

Il faut appeler un clown un clown

Paris, Séquier/Archimbaud, 2002, 20 p. [français]

Dessins et réflexions de Pierre Etaix sur le désir d'élèves danseurs ou acteurs souhaitant devenir clown.

Forgeau, Filip

Animal fragile (Le Galop du girafon)

Sète, Le Bruit des autres, 2006, 40 p. [français]

Texte du spectacle de Sébastien Le Guen *Le Galop du girafon* (Cie Lonely Circus).

Gallard, Johana

Territoires inimaginaires

Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, coll. Scénogrammes,
Canevas, 2006, 80 p. [français]

Territoires inimaginaires est la partition écrite d'un spectacle de la danseuse sur fil Johanna Gallard. Un curieux personnage, joueur et rêveur, s'installe sur un fil avec tous ses bagages. Suivent quelques péripéties où l'humour, la dérision et la tendresse font oublier les performances acrobatiques, et où les mouvements propres à l'équilibration deviennent des moyens d'expression.

Garcia, Rodrigo

L'histoire de Ronald le clown de McDonald's

Traduit de l'espagnol par Christilla Vassero, Besançon,
Les solitaires intempestifs, 2003, 60 p. [français]

Cette pièce provoquante et exhubérante, critique de la société de consommation, fut créée au Festival d'Avignon 2004 avec sur scène une grande bataille de nourriture : "...si tu as neuf ans et que tu vis à Bruxelles, tu vas au McDonald's le dimanche. Si tu vis en Bolivie, tu vas à la mine pour les Américains. Si tu as neuf ans et

que tu vis à Florence, tu vas au McDonald's le dimanche. Si tu vis en Afrique, tu couds des ballons pour Nike. Si tu as neuf ans et que tu vis à New York, tu vas au McDonald's le dimanche. Après, deux avions se paient deux gratte-ciel et les gens s'étonnent..."

Genet, Jean

Le Condamné à mort et autres poèmes. Le Funambule Paris, Gallimard, 1999, 127 p. [français]

C'est en prison que Genet rédigea les strophes du *Condamné à mort* ainsi que *Marche funèbre*, *La Galère* et *La Parade*. *Le Funambule*, magnifique texte, véritable poème en prose qui s'adresse au funambule Abdallah, trouve ici sa place, comme en point d'orgue de l'œuvre poétique.

Goudard, Philippe

Anatomie d'un clown

Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, coll. Scénogrammes,
Canevas, 2005, 80 p. [français]

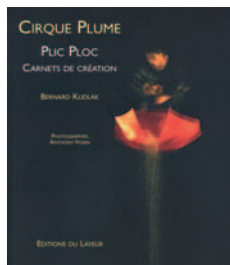
Philippe Goudard a composé ce spectacle où le clown qui vit en lui regarde sa vie avec les mots de Marion Aubert, Daniel Harms, Michel Arbatz et les gestes burlesques de l'œuvre bâtie avec Maripaule B. Le canevas du spectacle est suivi d'un essai : *Lire et écrire le cirque*, sur la composition, les écritures, l'espace et le jeu burlesque au cirque.

Huysman, Christophe

Pièces de cirque. Human (articulations) suivi de Espèces

Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2006, 101 p. [français]

"On s'emballer momentanément pour un tel ou un tel, on se retrouve groupés, les gens ne comprennent pas forcément les paroles mais les gens ont cassé leur tirelire. La forme d'une crise, je m'en souviens, lorsque nous nous interrogeons sur la légitimité de poursuivre la fête, la possibilité encore de s'amuser, de l'envie. Le regard rétrospectif se porte aussi sur les choses ordinaires d'une condition humaine vécue intensément. Pièce de cirque pour 6 interprètes, 3 mâts chinois, 1 cadre fixe, 2 aiguilles, 1 échelle"

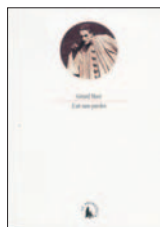

**Kudlak, Bernard ;
Voisin, Anthony**
**Cirque Plume. Plic Ploc,
Carnets de création**
Paris, Ed. du Layeur,
2006, 120 p. [français]
Les carnets de création
qu'a tenus Bernard Kudlak,
directeur artistique du

Cirque Plume, pendant le temps de l'élaboration de *Plic Ploc*, illustrés par les photographies d'Anthony Voisin.

Macé, Gérard
L'Art sans paroles

Paris, Le Promeneur, coll. Cabinet des lettrés, 1998,
108 p. [français]

Essai littéraire et poétique sur
l'art sans paroles autour
de la pantomime, du cinéma muet
et du cirque, trois spectacles
sans paroles mais loin d'être
privés de sens, même si le visage,
les gestes, le corps tout entier
s'expriment en se passant

de tout discours, ce qui dans le monde d'aujourd'hui
est presque une forme de résistance.

Miller, Henry
Le Sourire au pied de l'échelle

("The smile at the foot of the ladder", traduction
Belmont, Georges)
Paris, Buchet/Chastel, 1982, 120 p. [français/anglais]
A travers l'histoire d'Auguste, Henry Miller voit le clown
comme métaphore de l'artiste et de lui-même. Dans
l'épilogue de cet ouvrage, il explique sa démarche
et son attrait pour le cirque et le personnage du clown.

**Mondor, Julie ; Neal, Tom ; Vidal, Jordi L. ; Guy,
Jean-Michel ; Israël, Nathan**
[Taïteul] n° 33
Montpellier, L'Entretemps, coll. Scénogrammes, 2009,
96p. [français]

Jongleur, acrobate et musicienne perdent
inexorablement la mémoire : [TAÏTEUL] est un spectacle

constamment changeant, dont chaque représentation,
numérotée, diffère de toutes les autres. Ce n° 33 est
donc unique et autonome. Fruit d'un travail collectif,
il témoigne de la recherche artistique que mène
La Scabreuse, sur l'identité et le "fil du rasoir".

Péaud, Raphaël
Circus Aléa

Paris, Le Manuscrit, 2005, 430 p. [français]
Roman : Blaise, acrobate aérien, se réveille sur un lit
d'hôpital à Milan. Il ne sait plus très bien qui il est,
si le coma cesse ou ne fait que commencer. Dans son
inconscience, il s'est projeté une autre vie, une autre
histoire, et garde en lui ce sentiment d'avoir soudain
lâché prise pour s'effondrer sur le sable de la piste...

Peyramaure, Raymond
Charivari
Castelneau-Montriatier, Editions
d'Ailleurs, 2007, 115 p.
[français]

Clown, metteur en scène,
directeur de compagnie,
Raymond Peyramaure a taillé
la route pendant 30 ans, et la

taille encore, ne s'arrêtant jamais qu'à l'ombre d'un
chapiteau. *Charivari* est son premier roman.

Quint, Michel
Effroyables Jardins

Paris, Pocket, 138 p. [français]
Un adolescent ne comprend pas pourquoi son père, un
instituteur sérieux, joue dans un spectacle de clowns
amateurs chaque dimanche. Son oncle lui raconte
l'origine de cette vocation particulière, l'histoire d'un
fait de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.
La nouvelle est suivie d'un dossier historique sur la
période et d'une analyse de l'œuvre.

Ramuz, Charles-Ferdinand
Le Cirque
Rezé, Séquences, 1995, 57 p. [français]

Récit sur le cirque et avant-propos d'Annie Fratellini. "*Le
thème du forain est constamment présent dans l'œuvre*

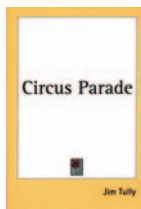
ramuzien. La représentation foraine et l'artiste de cirque renvoient aussi au monde de l'art..."

Romanès, Alexandre

Paroles perdues

Paris, Gallimard, 2004, 96 p. [français]

Recueil de poèmes.

Tully, Jim

Circus parade

Whitefish, Kessinger Publishing, 2005, 88 p. [anglais]

Quelques anecdotes autobiographiques de la vie de Jim Tully dans un cirque.

Veschambre, Christine

La Griffe et les rubans

Paris, Le Préau des Collines, 2002, 132 p. [français]

Texte autour du poème en prose de Stéphane Mallarmé *Un spectacle interrompu* écrit à la suite d'un spectacle de cirque avec un numéro *La Bête et le Génie* mettant en scène un clown blanc et un ours.

Visniec, Matéi

Petit boulot pour vieux clown

Arles, Actes Sud, 1998, 101 p. [français]

Trois vieux clowns, qui sont pour l'auteur *"un miroir impitoyable de son temps et l'écho enfantin du temps qui passe"*, Nicolò, Filippo et Peppino, anciennes connaissances, se retrouvent à l'occasion d'une audition. Dans la salle où ils attendent leur tour, c'est la joie des retrouvailles puis l'angoisse de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils furent. S'engage alors une compétition absurde où chacun rivalise d'énergie pathétique pour prouver qu'il est encore un artiste vivant et glorieux.

RECHERCHE

Thèses de doctorat

Certaines de ces thèses sont éditées par l'Atelier national de reproduction des thèses (ANRT) www.anrtheses.com/fr

Bailly, Brigitte

Heranza ou la création d'une école de cirque pour, avec et par les enfants et les jeunes de Cali, Colombie. Une histoire d'héritage, d'inventions et d'errances

Thèse en Sociologie université Panthéon-Sorbonne, sous la direction du Pr Bruno Lautier, 2007 [français]

Depuis deux décennies environ, les arts de la piste s'invitent dans la sphère de l'action sociale, en Amérique du Sud notamment. L'école de cirque créée en 1995 dans la ville colombienne de Cali relève de cette approche puisqu'elle vise l'insertion professionnelle d'enfants et de jeunes dépourvus de ressources socio-économiques. L'apprentissage du cirque s'avère non seulement constituer un outil d'intervention sociale pertinent, il se révèle aussi apte à relever certains défis éducatifs de notre monde.

Borsaro, Brigitte

Le Théâtre de Jean Cocteau et l'esthétique du cirque et du music-hall

Thèse en Littérature et civilisation française, université Montpellier 3, sous la direction du Pr Pierre Cayzergues, 1995 [français]

Jean Cocteau a dès le début lié les destinées de son théâtre à celles du cirque et du music-hall. Omniprésent dans les œuvres de jeunesse, éléments fondateurs d'un théâtre essentiellement visuel, le cirque et le music-hall disparaissent au fur et à mesure que Jean Cocteau perfectionne sa technique théâtrale et élabore sa propre mythologie.

Cordier, Marine

Le cirque sur la piste de l'art. La création entre politiques et marchés.

Thèse en Sociologie, université Paris Ouest Nanterre La Défense, sous la direction du Pr Lucy Tanguy, 2009 [français]

Cette thèse traite des transformations du cirque contemporain, dans une perspective de sociologie du travail et des professions artistiques. Elle retrace les conditions d'émergence d'un "nouveau cirque". Elle montre comment l'introduction de conventions esthétiques issues du théâtre se traduit par une évolution de la division du travail artistique, avec l'apparition d'une fonction de mise en scène des prouesses, tandis que les institutions culturelles jouent un rôle croissant dans la diffusion des œuvres. Enfin elle se consacre aux carrières et aux transformations du marché du travail et étudie les formes inédites d'organisation collective et la quête de nouvelles formes de régulation de l'emploi, dans un contexte de crise de l'intermittence.

Fagot, Sylvain

Ethno-sociologie du cirque. Arts de la piste/Arts du corps/Arts du risque

Thèse en Sociologie, université de Nantes, sous la direction des Pr Joëlle Deniot et Catherine Dutheil, 2003 [français]

Une histoire sociale du cirque permet d'appréhender, à partir d'une problématique historique de l'évolution de cet art populaire ainsi qu'à travers une étude comparative des formes de sa représentation, les différentes dispositions et variations du spectacle selon les stratégies sociales et économiques engagées.

Goudard, Philippe

Bilan et perspectives de l'apport médical dans l'apprentissage et la pratique des arts du cirque en France

Thèse en médecine, université de Nancy 1, sous la direction du Pr Michel Boura, 1989 [français]

Réalisée à partir de 385 observations sur le terrain pendant une année passée au Centre national des arts du cirque, la thèse observe les formations aux arts du

cirque, met en évidence les risques pathologiques liés aux pratiques et l'absence de procédés d'évaluation des risques pendant l'apprentissage et la pratique des arts du cirque, puis propose un protocole d'évaluation et de prévention.

Goudard, Philippe

Arts du cirque, arts du risque. Impermanence, instabilité et déséquilibre dans et hors la piste, ANRT/Montellier 3, 2005

Thèse en Arts du spectacle, université de Montpellier 3 sous la direction du Pr Gérard Lieber, 2005

[français]

En se fondant sur l'histoire, l'étude du terrain, l'expérience du métier et la confrontation quotidienne à la pratique, ainsi que sur les modalités d'existence et d'expression où l'artiste s'expose en permanence au déséquilibre, l'auteur démontre l'existence d'une esthétique du risque au cirque.

Hodak-Druel, Caroline

Du théâtre équestre au cirque, une "entreprise si éminemment nationale". Commercialisation des loisirs, diffusion des savoirs et théâtralisation de l'histoire en France et en Angleterre (c.1760 - c.1860)

Thèse d'Histoire, option sciences sociales, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, sous la direction du Pr Daniel Roche, 2004 [français]

A travers l'émergence, l'institutionnalisation et la diffusion d'un nouveau genre de divertissement, les spectacles équestres, la thèse rend compte du processus de commercialisation des loisirs en France et en Angleterre durant le premier siècle d'existence du cirque.

Hotier, Hugues

Le Vocabulaire du cirque et du music-hall en France

Thèse en Linguistique, université Paris 8 Vincennes sous la direction du Pr Jean-Claude Chevalier, 1972

[français]

Maleval-Lachaud, Martine

1968-1998 Le Cirque, émergence d'un particularisme. Une approche pluridisciplinaire

Thèse en Arts du spectacle, université Paris 8, sous la direction du Pr Philippe Tancelin, 2005. [français]

Cette thèse analyse l'émergence du nouveau cirque en France de 1968 à 1998, d'un point de vue historique, institutionnel et esthétique, en proposant un regard sur le théâtre de rue, le rôle de l'Etat et du système de formation. L'analyse esthétique des œuvres, permet l'approche des différentes modalités d'écriture du spectacle de nouveau cirque et le repérage des compagnies et des enseignes représentatives d'une forme qui s'attache au mélange des arts (théâtre, danse, musique, arts plastiques, nouvelles technologies). La cinquième partie est consacrée à l'histoire de la figure clownesque, au regard de son introduction dans la piste et de son évansion de celle-ci.

Pencenat, Corinne

Fernand Léger et le cirque comme objet représentatif de l'esprit moderne

Thèse en Sciences de l'art, École des hautes études en sciences sociales Paris, sous la direction du Pr Louis Marin, 1990 [français]

Du début de sa carrière à sa dernière toile, *La Grande Parade*, le cirque est pour Fernand Léger un thème récurrent, ressurgissant à chaque nouvelle expérience plastique. La thèse explore les différentes étapes qui le conduiront à pouvoir représenter le mouvement en deux dimensions à partir des années 40. Elle les mesure à l'aune de l'histoire et de l'esthétique du cirque traditionnel.

Porteiro, Monteiro Mora; Tiago, Manuel

Contribution à la formation corporelle de l'acteur, l'expérience d'Alexandre Del Perugia

Thèse en Arts du spectacle, université Paris 3, sous la direction du Pr Béatrice Picon-Vallin, 2006 [français]

L'art de l'acteur change et s'élargit pour s'adapter à la nouvelle réalité de l'éclatement des genres. En identifiant la méthode de travail du pédagogue Alexandre Del Perugia au Centre national des arts du cirque, la thèse rappelle l'importance de la dimension

éthique, sans laquelle aucun contenu d'apprentissage n'a de sens.

Roche, Frédérique

Le Cirque dans la littérature et la peinture dans la seconde moitié du XIXe siècle

Thèse en Littérature française, université Lyon 2, 1986 [français]

Salamero, Emilie

Devenir artiste de cirque aujourd'hui, espace des écoles et socialisation professionnelle

Thèse en Sciences et techniques des activités physiques et sportives, université Toulouse 3 – Paul-Sabatier, sous la direction du Pr Nadine Haschar-Noe [français]

L'intégration du cirque au ministère de la Culture en 1979 et la mise en œuvre de politiques culturelles en sa faveur, ont engendré un processus d'institutionnalisation et de scolarisation de la formation aux arts du cirque mais aussi de légitimation sociale et artistique du "cirque contemporain". Cette thèse étudie les processus qui participent à la dynamique et à la structuration d'un espace concurrentiel de formation et à la socialisation professionnelle des apprentis artistes dans les écoles.

Sizorn, Magali

Etre et se dire trapéziste, entre le technicien et l'artiste. Étude ethno-sociologique d'un cirque en mouvement

Thèse en Sciences et techniques des activités physiques et sportives, université de Rouen, sous la direction du Pr Betty Lefèvre, 2006 [français]

Ce questionnement sur l'activité des trapézistes est intégré à une réflexion plus générale portant sur les transformations du cirque. S'appuyant sur une enquête ethnographique et une diversité de méthodes, l'étude décrit plusieurs moments d'une vie de trapéziste : apprentissage par le corps de l'activité, exercice professionnel du trapèze, mode de vie adopté.

Vinet, Jean

Continuité et rupture dans la transmission des savoirs dans les arts du cirque en France, 1971-1999

Thèse en Arts du spectacle, université de Paris 10 sous la direction du Pr Robert Abirached, 2004 [français]

Ce travail de recherche vise à repérer, grâce à l'histoire, la sociologie et la sémiologie, les éléments qui fondent le domaine artistique du cirque, à travers le mode de vie des artistes, la fabrication des spectacles et la réception du public. Une enquête, à partir de récits de vies d'artistes de cirque d'âges différents, a permis de mieux comprendre les logiques d'action, les mécanismes d'apprentissage, les croyances et les contraintes qui façonnent l'exercice du métier, le mode de vie, la vision de l'art.

FORMATION

Pédagogie, éducation artistique et culturelle

Collectif.

Cahiers de cirque (2)

Paris, Parc de La Villette/Théâtre de la Marionnette, 2003, 20 p. [français]

Mise à jour du cahier n°1. Livret pédagogique sur les croisements entre les arts avec des fiches thématiques sur le vocabulaire, les objets de cirque... Cahier réalisé par le Parc de La Villette et le Scéren-CRDP Créteil, en partenariat avec le rectorat de Créteil et HorsLesMurs.

Collectif

Les Arts du cirque dans l'éducation artistique

Paris, HorsLesMurs, 2007, 42 p. [français]

Les arts du cirque occupent une place particulière dans le paysage de l'éducation artistique à l'école. Entre la performance physique et la démarche de création, la variété des disciplines esthétiques, ils ouvrent un champ infini de possibles. Quels sont

les enjeux éducatifs et pédagogiques des projets qui se développent autour du cirque ? Comment prendre en compte la dimension artistique et les spécificités de la création dans cette discipline ?

Collectif

Education artistique et formation dans les arts du cirque en Europe

Connect, 2003, 90 p. [français]

L'ouvrage rassemble les réflexions élaborées avec le soutien de la Commission européenne, en quatre thèmes et étapes : "Faire école", réflexion sur les questions de formation relatives aux arts du cirque (à la suite de la 1re rencontre internationale de janvier 2000 à Paris et à Marne-la-Vallée) ; travaux du Groupe de travail sur la formation aux arts du cirque (mars-octobre 2000) ; travaux du Comité de pilotage de l'Année des arts du cirque (janvier-mai 2001) ; compte

rendu des Deuxièmes rencontres internationales sur l'éducation artistique et la formation aux arts du cirque (juillet 2001).

Collectif

L'Ecole en piste, les arts du cirque à la rencontre de l'école

Paris, ministère de la Jeunesse et des Sports, 2001, 38 p. [français]

Actes de l'université d'été à Avignon du 16 au 20 juillet 2001. Cette université avait pour objectif, dans le cadre de l'éducation artistique à l'école, d'identifier les éléments fondamentaux des arts du cirque, d'analyser les représentations issues des formes traditionnelles et contemporaines du cirque, de favoriser les relations du cirque avec d'autres domaines artistiques.

Dédale, pédagogies des arts de la piste et de la scène
Châlons-en-Champagne, Centre national des arts du cirque, n°1 à 9, 2004-2006 [français]

Dédale est une publication consacrée aux pédagogies des arts de la piste et de la scène, affirmant un positionnement à la croisée de ces arts qui s'échangent, se nourrissent et se confrontent sur les plateaux. Cet outil de réflexion explore les savoir-faire et les savoir-être artistiques à travers leur enseignement en lien avec les pratiques artistiques.

Durand, Frédéric

A l'école du cirque

Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, coll.

Ecrits sur le sable, 2005, 165 p.

[français]

A travers le journal intime d'un jeune apprenti clown se raconte une année d'apprentissage dans une école de cirque de loisirs. On découvre l'ambiance des cours, des entraînements et des répétitions, la préparation d'un spectacle, l'histoire du cirque. On retrouve également, sous forme de rubriques pédagogiques, toutes les disciplines de cirque : trapèze, fil, jonglage, acrobatie, boule d'équilibre... Sont également présentés, de manière précise et rigoureuse, les équipements, les règles de sécurité, les techniques.

Hotier, Hugues

Un cirque pour l'éducation

Paris, L'Harmattan, 2001, 154 p. [français]

L'objet de cet ouvrage est de montrer comment les arts du cirque, au-delà d'une pratique de loisirs ou d'une formation professionnelle, peuvent constituer une réponse à certains problèmes qui minent notre société.

Jacob, Pascal

Cirque et Compagnies

Arles, HorsLesMurs et Actes Sud Junior, 2009, 96p.

[français]

Ce joli livre qui s'adresse à un public jeune, montre comment depuis leur apparition au XVIIIe siècle, les arts du cirque ont connu en France une évolution radicale. Le cirque traditionnel a laissé la place dans les années 1970 à un nouveau cirque, plus festif et inventif.

CIRQUE & MÉDECINE

Santé, thérapies

Collectif

Dossier santé et arts du cirque

Actes du colloque *Cirque et Médecine*, Cnac, Châlons-en-Champagne, 2 mars 2002. Revue *Médecine des arts*, n° 42, décembre 2002, 28 p. [français]

Cet ouvrage reprend la totalité des communications de ce colloque, en traitant essentiellement de la pathologie et des thérapeutiques à l'école supérieure des arts du cirque du Centre national des arts du cirque et à l'école de Rosny-sous-Bois.

Collectif

Clowns sans frontières. J'ai 10 ans

Paris, Magellan & Cie, 2003, 135 p. [français]

Depuis 10 ans, les artistes de Clowns sans frontières offrent leurs spectacles aux enfants de la misère et ont effectué plus de 45 expéditions à travers le monde. Ce livre retrace leurs 10 années d'actions, avec ce qu'elles comportent d'émotions, d'engagements, de doutes et d'espoir.

Crettaz, Aline

Clown à l'hôpital, le jeu d'être soi

Fribourg, Academic Press, collection *Lecture du social*, 2006, 100 p. [français]

Les clowns d'hôpital. Que fait et à quoi sert un tel personnage dans les couloirs de l'institution qu'est l'hôpital ? Comment permettre un sourire, un allègement, une évocation quand rôdent la souffrance et le malheur ? Comment ouvrir la porte et, instantanément, rompre le quotidien ? Comment refermer la porte et abandonner le public à son quotidien de malade ?

Dolto, Catherine

Rire guérir. Des clowns qui guérissent

Paris, Séguier/Archimbaud, 2003, 20 p. [français]

Petit cahier illustré sur le pouvoir de guérison des clowns.

Goudard, Philippe ; Barrault, Denys (dir.)

Médecine de cirque, vingt siècles après Galien

Actes du colloque *Médecine du cirque*, Paris, La Villette, 21 novembre 2003. Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, coll. *Ecrits sur le sable* et Centre national des arts du cirque, 2004, 139 p. [français]

Cet ouvrage reprend la totalité des communications de ce colloque, en traitant de l'équilibrage, des cognitions et des aspects cliniques de la pratique du cirque (pathologies traumatiques, traitement chirurgical, rééducation et réadaptation), ainsi que de points de vue de pédagogues, formateurs, responsables d'écoles professionnelles ou de loisirs.

Pons, Nadine

Clown à l'hôpital, quand le clown rencontre l'enfant malade

Nîmes, Champ social éditions, 2006, 94 p. [français]

Depuis 1993, les clowns de l'association Rire rencontrent les enfants hospitalisés. Quand le clown rencontre l'enfant malade, la réalité difficile peut se transformer en parcours de jeu, de tendresse, d'attention à la vie. Ce clown-là n'est pas un clown de cirque, il accompagne l'enfant dans sa souffrance et tente de l'alléger au fil de son imaginaire et de la création poétique.

MAGAZINES

Cirque traditionnel

Circo

Verone, depuis 1968 [italien]

32 pages aux couleurs des personnages des plus grands spectacles du monde à travers ce magazine italien.

Cirque dans l'Univers

Club du cirque français, La Garenne-Colombes, depuis 1951 [français]

Rédigé par des spécialistes et amateurs éclairés des arts de la piste, *Le Cirque dans l'Univers* fait le point sur les grandes tendances des arts circassiens avec les comptes-rendus des grands festivals et galas ainsi que des spectacles des grands chapiteaux aussi bien nationaux qu'étrangers.

King Pole

Circus Friends, association of Great-Britain, Hastings, depuis 1950 [anglais]

La revue parle de la vie des cirques anglais et du cirque traditionnel à travers le monde.

Manège

Schweizer Circus Zeitung, Oberdiessbach, depuis 1961 [allemand]

Revue de cirque traditionnel bimestrielle suisse.

Cirque contemporain

Arts de la Piste

n° 1 à 38, HorsLesMurs, Paris, 1996-2006

[français]

Arts de la piste est une revue culturelle sur les arts du cirque. Elle explore tous les champs artistiques, culturels et professionnels : spectacles et créations, portraits d'artistes, vie des

compagnies, carnets de route, présentation des lieux de diffusion, des écoles, textes et études... A chaque numéro, un dossier d'une vingtaine de pages permet d'approfondir une thématique particulière.

Fiestacultura

Xarxa Teatre, Vila Real, depuis 1999 [espagnol]

Revue trimestrielle sur l'actualité du cirque en Espagne.

Stradda, le magazine de la création hors les murs

HorsLesMurs, Paris, depuis 2006 [français]

Stradda, le magazine à l'écoute des formes de création artistique originales qui s'inscrivent au cœur de la cité : arts de la rue, arts du cirque, arts dans l'espace public... *Stradda* propose un regard critique et des pistes de lecture sur ces pratiques artistiques et

culturelles. Il tisse un lien entre les différentes formes d'expressions - arts plastiques, architecture, théâtre, danse, vidéo - qui investissent aujourd'hui l'espace public et font le choix d'aller à la rencontre des publics. Le magazine est accompagné des *Brèves de Stradda*, supplément d'information professionnelle (brèves sur la vie du secteur, agenda des événements, rendez-vous professionnels et appels d'offres).

BIBLIOGRAPHIE
EUROPÉENNE
DES ARTS
DE LA RUE

Anne Gonon
Sophie Perrin

GÉNÉRALITÉS

Histoire, esthétiques, espace public et spectateurs

Banlieues d'Europe (dir.)

La Place et le rôle de la fête dans l'espace public, Nouvelles fêtes urbaines et nouvelles convivialités en Europe

Certu, Paris, 2006, 171 p. [français]

Des contributions de chercheurs et des interviews de porteurs de projets (Les Invites à Villeurbanne, Parade Zinneke à Bruxelles, etc.) éclairent les enjeux des fêtes urbaines contemporaines impliquant activement territoires et populations.

Chadoir, Philippe ; Ostrowsky Sylvia, Delfour Jean-Jacques

"Les Langages de la rue", in Espaces et sociétés n°90, L'Harmattan, Paris, 1998, 310 p. [français]

Les articles de ce numéro d'*Espaces et sociétés* proposent une approche diversifiée de la rue, espace de la tradition et du contemporain, où le spectacle joue un rôle particulier de perturbation de l'urbain et de l'interpellation de l'autre.

Chaumier, Serge

Arts de la rue, la faute à Rousseau

L'Harmattan, Paris 2007, 212 p. [français]

Les arts de la rue connaissent un succès indéniable : multiplication des compagnies, des festivals et des publics en 30 ans. La légitimité semble enfin acquise, mais le secteur est en proie aux doutes. Sociologue, Serge Chaumier souligne et discute les ambivalences des arts de la rue français.

Clidière, Sylvie ; de Morant, Alix

Extérieur Danse

Montpellier, L'Entretemps, coll. Carnets de rue, 2009, 192 p. [français]

En spécialistes et spectatrices avisées de la danse et des arts dans l'espace public, Sylvie Clidière et Alix de Morant proposent un essai mettant en lumière

la diversité des pratiques chorégraphiques contemporaines hors les murs. Des spectacles programmés dans les festivals de rue aux programmations ponctuelles dans les parcs de centres d'art en passant par des créations in situ, les deux

auteurs rendent compte d'un large spectre et attestent de la vitalité d'un mouvement en pleine expansion. Cet ouvrage illustré est le premier de référence sur ce sujet.

Cohen-Cruz, Jan

Radical Street Theatre: An International Anthology Routledge, Londres et New York, 1998, 302 p. [anglais]

Cet ouvrage rassemble des textes de directeurs artistiques, d'interprètes, de critiques, et de journalistes qui effectuent des recherches sur le théâtre de rue en Europe, en Afrique, en Amériques du Nord et du Sud.

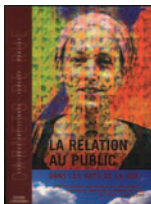
Collectif

Ville et culture : arts de la rue et pratiques culturelles Sotteville-lès-Rouen, 1998, non paginé [français]

Une politique culturelle de la ville, pour quoi faire ? Comment les arts de la rue peuvent-ils permettre de créer de nouveaux rapports entre la ville et ses habitants ? L'association des maires Ville et Banlieue a contribué à la réflexion à l'occasion du colloque "Ville et culture : arts de la rue et pratiques culturelles" en réunissant élus, directeurs de festival, artistes, architectes et urbanistes les 19 et 20 novembre 1998 à Sotteville-lès-Rouen.

Collectif

La Relation au public dans les arts de la rue

L'Entretemps, Montpellier, 2006, 145 p. [français]

Issu d'un colloque organisé en 2005 à l'Atelier 231, Centre national des arts de la rue à Sotteville-lès-Rouen, l'ouvrage rassemble des articles d'analyse et des contributions

d'artistes et de porteurs de projets, préoccupés par la complexe question du public.

Collectif

Les Arts en espace public : la création contemporaine comme outil

Circostrada Network, 2008, 28 p.

[anglais/français]

Que signifie pour la société que des arts prennent place dans

l'espace public, espace qui ne leur est, a priori, pas dédié ? Quels sont les impacts d'un tel positionnement ? La création contemporaine, en extérieur ou non, doit-elle être potentiellement "instrumentalisée" au service, par exemple, d'un projet social ? En quoi et pourquoi les arts de la rue peuvent (ou pourraient, ou devraient) être considérés comme un outil ? Des chercheurs de disciplines diverses apportent des éléments de réponse à ces questionnements.

Collectif

Rue, art, théâtre

Cassandra, Montreuil, 1997, non paginé [français]

En 1996, la compagnie Oposito a ouvert les portes de son lieu de résidence et de fabrique, le Moulin Fondu. Ce numéro hors série du magazine *Cassandra* rassemble des textes d'artistes, de chercheurs et de journalistes sollicités dans les ateliers de réflexion qui y ont été menés, pendant un an, en collaboration avec le Parc de La Villette et HorsLesMurs.

Collectif

Diversity of Street Arts in Europe
HorsLesMurs, Circostrada Network,
2007, 24 p. [anglais/français]

Les actes du colloque "Diversity of Street Arts in Europe" qui s'est déroulé le 6 septembre 2007 dans le cadre du festival FiraTàrrega, mettent en lumière les réalités

des artistes de rue sur le territoire européen : la reconnaissance intellectuelle et institutionnelle de ce secteur artistique, les questions liées à la production et à la diffusion des spectacles de rue, l'importance de la coopération en Europe, l'originalité de la relation entre les œuvres de rue et les publics.

Dapporto, Elena ; Sagot-Duvauroux, Dominique

Les Arts de la rue, portrait économique d'un secteur en pleine effervescence

La Documentation française, Paris, 2000, 408 p.

[français]

Conduite auprès d'un échantillon représentatif de compagnies et d'organisateur de rue, cette étude met en évidence les caractéristiques du domaine et les modèles économiques qui orientent les stratégies des acteurs. Elle examine aussi les effets qu'exercent sur la vie des compagnies des politiques publiques aux ambitions contradictoires, incluant soutien à la création, lutte contre l'exclusion, animation festive ou encore promotion touristique des villes.

Collectif

Street Artists in Europe,
European Parliament, Policy
department Structural and Cohesion
policies, Brussels, 2007, 331 p.

[anglais/français]

Piloté par HorsLesMurs, ce rapport sur la situation des artistes de rue dans l'Europe des 27 a été remis en mars 2007 à la Commission Culture et Education du Parlement européen et comporte une série de préconisations afin de contribuer au développement de ce secteur artistique. Le rapport analyse les caractéristiques du secteur en s'appuyant sur des contributions de chercheurs, enrichies par des enquêtes et des interviews portant sur les dimensions économiques, sociales, esthétiques et contextuelles.

Gaber, Floriane

40 ans d'arts de la rue

Paris, Editions Ici et Là, 2009, 192 p. [français]

Comment ça commença, Les arts de la rue dans le contexte des années 70

Paris, Editions Ici et Là, 2009, 288 p. [français]

Journaliste et chercheuse, Floriane Gaber observe le monde des arts de la rue en France depuis 1968. Ces deux ouvrages sont le fruit de ce regard distancié. *40 ans d'arts de la rue* est un recueil de textes de séminaires et de conférences donnés au cours des 20 dernières années, consacrés à l'apparition, la structuration et l'explosion

du secteur artistique. Dans *Comment ça commença...* l'auteur s'intéresse au contexte d'émergence de la pratique artistique et propose ainsi une histoire des origines, avec les années 70 pour toile de fond.

Gaber, Floriane

Les Publics des arts de la rue en Europe

Eunetstar, Internationaal Straattheaterfestival Gent, 2005, 16 p. [anglais/français]

Le réseau européen Eunetstar a réalisé une étude sur les publics des festivals. Qui assiste aux spectacles de rue ? Quelles sont les motivations des spectateurs ? Qu'apprécient-ils en particulier ? Cette synthèse des résultats de l'étude met en lumière la portée démocratisante et fédératrice des arts de la rue qui touchent des publics aux profils variés. Par ailleurs, elle révèle l'existence d'un public d'aficionados, véritables connaisseurs des arts de la rue.

Gonon, Anne ; Granger, Charlotte
Université nomade européenne
des arts de la rue, Première
édition

HorsLesMurs, Circostrada Network,
2008, 30 p. [anglais/français]

En organisant la première Université nomade européenne des arts de la rue, du 17 au 19 août 2008, le festival international de théâtre de rue d'Aurillac a offert un espace privilégié de dialogue et de réflexion ouvert à des artistes et des responsables culturels issus de toute l'Europe. Ce temps de rencontre a permis d'identifier les points de convergence et de divergence entre les pays mais également de dégager les problématiques communes et les chantiers qu'il reste à mettre en œuvre. HorsLesMurs a confié à Anne Gonon l'élaboration d'une synthèse qui met en valeur les thématiques transversales des discussions.

Granger, Charlotte ; Freydefont, Marcel

Le Théâtre de rue, un théâtre d'échange

Etudes Théâtrales, n°41, 2008, 312 p. [français]

Le théâtre n'existe que dans l'échange avec la vie, la ville et le public. Le théâtre de rue, genre singulier

et identifié, particulièrement en Europe ces 30 dernières années, en est une bonne illustration. Telle est la thèse de ce numéro d'*Etudes Théâtrales* qui, au fil d'entretiens avec des figures du théâtre de rue et d'articles d'observateurs avertis, fait découvrir le paysage d'un théâtre de rue en pleine mutation.

Gregson, Bob

Reinventing Celebration, The Art of Planning
Public Events

Shaman Press, 1992, Orange, 1992, 60 p. [anglais]

Bob Gregson invente depuis plus de 30 ans des événements éphémères et des fêtes urbaines aux Etats-Unis. Dans un ouvrage qui se veut pratique, il explore les problématiques de relation au territoire et d'implication des populations. Des exemples de manifestations (parades, spectacles collectifs, etc. à Chicago, Houston, New York, ou Kansas City...), bien qu'anciens, attestent d'enjeux toujours d'actualité.

Independent Street Arts Network

Street Arts: a User's Guide

ISAN, Londres, 2003, 50 p. [anglais]

Des contributions d'artistes et de programmeurs, tirées du colloque "Revolution or Restoration? Three decades of street arts in the UK" organisé en 2002 à Londres, par l'Independent Street Arts Network, révèle la nature changeante des arts de la rue en Grande-Bretagne au cours des trois dernières décennies, en mêlant analyses, critiques et anecdotes...

Lachaud, Jean-Marc

Art, culture et politique

Presses universitaires de France, Paris, 1999, 169 p.
[français]

Dans le cadre du Congrès Marx International II organisé en 1998, une place significative a été accordée à des débats consacrés aux problématiques artistiques et culturelles complexes qui ont marqué l'histoire de notre siècle. Ce volume rassemble les textes issus de ces échanges stimulants. Il s'articule autour d'intitulés

volontairement ouverts, favorisant la compréhension des enjeux pluriels esquissés : "Art et politique", "Art et rue", "Résistance et utopie"...

Lefèvre, Betty ; Roland, Pascal ; Féménias, Damien

Un festival sous le regard de ses spectateurs.

VivaCité, le public est dans la rue

Publications des universités de Rouen et du Havre, Rouen, 2008, 270 p. [français]

VivaCité est un festival des arts de la rue qui investit Sotteville-lès-Rouen depuis bientôt 20 ans. Qui sont ses publics ? Que voient-ils ? Que vivent-ils ? Comment un festival comme VivaCité fabrique-t-il du lien pendant un temps de création partagé ? Des chercheurs interrogent cet événement par les récits qu'il engendre et questionnent sa capacité à transformer, réellement ou symboliquement, temps et espaces, à modifier les modalités de réception des spectacles.

Le Floc'h, Maud ; Chaudoir, Philippe

Un élu, un artiste : mission repérage(s)

L'Entretiens, Montpellier, 2006, 317 p. [français]

Cet ouvrage restitue les 13 étapes du dispositif de recherche-action "Missions repérage(s)" mené en France de 2002 à 2005, faisant se rencontrer un élu local et un artiste adepte du repérage. Au travers de carnets de bords, de discussions et de confrontations d'hypothèses et de fantasmes, élus et artistes décryptent avec leur sensibilité les nouvelles données du vivre en ville, les complexités, les usages et les usures auxquels se heurtent le quotidien et l'avenir de la cité. Ces échanges sans commande, sans projet ni résultat attendu, produisent de l'intelligence et de l'imaginaire.

Lemoine, Stéphanie ; Terral, Julien

In Situ

Editions Alternatives, Paris, 2005, 160 p. [français]

Panorama de l'art urbain de 1975 à nos jours, cet ouvrage revient sur l'apparition et le développement de la mouvance foisonnante de la création dite in situ et dresse un état des lieux des pratiques. Les artistes y racontent leur parcours et leur démarche, analysent et commentent un mode d'expression dont la vitalité s'affiche partout dans les villes.

Mason, Bim

Street Theatre and Other Outdoor Performance

Routledge, Londres et New York, 1992, 218 p.

[anglais]

Ce livre offre un panorama historique international sur le théâtre de rue et ses compagnies à ceux qui découvrent le sujet.

Mena, Luis

...Y a ti te encontré en la calle

Asociación Cultural de Teatro La Tarasca,

Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 2007, 143 p.

[espagnol]

Ce livre rassemble des photographies de spectacles de rue dans la ville de Burgos. Des articles abordant les problématiques fondamentales des arts de la rue (rapport à l'espace, à la ville, au public) précèdent les images, soulignant notamment l'influence d'une grande tradition historique espagnole.

Stratta, Paolo

Il teatro di strada in Italia. Una piccola tribù corsara : dalle piazza alle piste del circo

Titivillus, Corazzano, 2008, 260 p. [italien]

Dans cette publication, Paolo Stratta, fondateur et directeur de l'école de cirque Vertigo à Grugliasco, décrit et analyse le paysage du théâtre de rue italien. Un portfolio de photographies couleur et noir et blanc accompagne le texte.

Spielmann, Franceline

Les Questions de formation, qualification,

transmission dans le domaine des arts de la rue

CFPTS (Centre de formation aux techniques du spectacle)

de Bagnolet, étude pour le ministère de la Culture et de

la Communication, 2000, 104 p. [français]

Franceline Spielmann, spécialiste de la formation, s'est vu confier par le ministère de la Culture français une mission d'étude sur la professionnalisation des artistes et des techniciens du secteur des arts de la rue. Son rapport aborde les problématiques de transmission spécifiques au secteur. Il formule également des préconisations et des pistes de projets de dispositifs de formation à développer.

ARTISTES & COMPAGNIES

Monographies, parcours d'artistes

Berthonneau, Christophe ; Thiébaud, Elise

Le Théâtre du feu

Actes Sud, Arles, 2002, 219 p.

[français]

150 photos de Thierry Nava, photographe et artificier, restituent les moments hors du commun que constituent les spectacles du Groupe F. Ce livre invite aussi le lecteur à entrer dans le secret des feux : comment les hommes ont-ils d'abord maîtrisé cette technique ? Quels sont les mythes qui s'y rattachent ? Pourquoi le feu est-il encore, aujourd'hui, une telle source de fascination ?

Bompard, Barthélémy ; Tutard, Jean-Pierre ;

compagnie Kumulus

Rencontres de boîtes

L'Entretemps, Montpellier, 2008, 224 p. **[français]**

Ce livre donne à partager le processus artistique et l'aventure humaine conduits par la compagnie de théâtre de rue

Kumulus, à travers la création des *Rencontres de Boîtes*. Il invite les lecteurs à pénétrer dans un espace de convergence entre création théâtrale, photographie, vie de troupe et écriture.

Bover, Jordi

Royal de Luxe

Editions Plume, Paris, 1994, 175 p. **[français]**

Les photographies noir et blanc de Jordi Bover retracent les spectacles de rue de la compagnie Royal de Luxe de 1984 à 1994, notamment *La Formidable Aventure du géant tombé du ciel*.

Collectif

Dogtroep, 33 jaar beeldend locatietheater

Lava BV, Amsterdam, 2008, 320 p. **[néerlandais]**

Créé en 1975, Dogtroep a développé pendant 33 ans un théâtre visuel et de performance novateur, investissant des sites atypiques, et a largement influencé la création contemporaine néerlandaise.

Le 31 décembre 2008, le groupe a mis fin à l'aventure. Cet ouvrage, imaginé comme une dernière performance artistique, constitue une trace richement illustrée de ce parcours.

Collectif, Zap

Twenty-five years of innovation

Zap Arts & QueenSpark books, Brighton, 2007, 149 p.

[anglais]

De cabarets alternatifs à de multiples festivals d'arts de la rue, de la culture underground rock des années 80 jusqu'à la production de spectacles in situ aujourd'hui, Zap Arts constitue l'aventure singulière d'un groupe d'artistes et de producteurs qui agitent depuis plus de 25 ans les rues de Brighton et de l'Angleterre. Cet ouvrage mêlant photographies et contributions, raconte l'histoire de Zap Arts, laboratoire d'expérimentation toujours en action.

Collectif

In Situ. Voyages d'artistes européens

L'Entretemps, Montpellier, 2006, 200 p. **[anglais/français]**

Six organisateurs de spectacles européens, réunis pour conduire un projet de coopération en faveur des arts de la rue appelé *In Situ*, ont confié à dix-huit artistes intervenant dans l'espace public une carte blanche pour raconter leur travail à l'étranger. Cet ouvrage est un album sensible : petites histoires, récits de voyages, souvenirs épars de franchissements de frontières.

Collectif

Turbo Cacahuète. L'aventure scandaleuse

Editions à Rachid, 2005, 200 p. [français]

Depuis 20 ans, Cacahuète s'essaye à un théâtre de rue expérimental et périssable. Les artistes de la compagnie revendiquent un certain mauvais goût et affirment à leurs détracteurs le droit de ne pas vouloir plaire à tous. La compagnie propose un livre à l'image de cette démarche délibérément provocatrice : *"bordélique, politiquement incorrect, surchargé, et inconstant"*.

Delarozière, François

Le Grand Répertoire. Machines de spectacle

Actes Sud, Arles, 2003, 128 p. [français]

Concepteur et constructeur de décors et de machineries, François Delarozière explore depuis une vingtaine d'années l'art du mouvement. Spécialisé dans le théâtre de rue, il est intimement associé, depuis 1983, à l'aventure de Royal de Luxe. L'exposition et ce livre dont il est l'instigateur, font découvrir au lecteur l'inventivité et la poésie de 80 machines de théâtre de rue.

Dicale, Bertrand ; Gonon, Anne

Oposito. L'Art de la tribulation urbaine

L'Entretemps, Montpellier, 2009, 196 p. [français]

La compagnie Oposito développe depuis 25 ans l'art du grand spectacle déambulatoire. Cet ouvrage

raconte la genèse de la compagnie, le processus de création et analyse les logiques d'écriture mises en œuvre par l'équipe au travers du tryptique composé de *Transhumance*, *l'heure du troupeau*, *Les Trottoirs de Jo'Burg...*

mirage et *Toro*. Le récit, accompagné d'articles thématiques et richement illustré, relate un parcours digne d'une épopée qui a conduit Oposito sur tous les continents.

Gourarier, Zeev ; Kasimir, Marin ; Migayrou, Frédéric

L'Envers du passage

Jean-Michel Place, Paris, 2000, non paginé [français]

Cet ouvrage retrace la grande aventure de l'événement éphémère organisé sur les Champs-Élysées à Paris, pour le passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999. Les artistes investis dans la création des grandes roues qui ont descendu l'avenue sont interviewés. Des coupures de presse, des déclarations politiques et des contributions de chercheurs et de spécialistes apportent un éclairage distancié et critique sur cette manifestation hors normes.

Heilmann, Eric ; Léger, Françoise ; Sagot-Duvauroux, Jean-Louis ; Schnebelin, Bruno

Ilotopie. Les Utopies à l'épreuve de l'art

L'Entretemps, Montpellier, 2008, 224 p. [français]

Ce livre passe au crible 25 ans de créations d'une des plus emblématiques compagnies de théâtre de rue française. Il donne en partage l'expérience artistique d'Ilotopie à

travers des textes de Françoise Léger et Bruno Schnebelin, ses codirecteurs artistiques, et Eric Heilmann, artiste associé, et confronte cette histoire à la réflexion de Jean-Louis Sagot-Duvauroux, philosophe et dramaturge.

Martin, Bradford D.

The Theatre is in the Street

University of Massachusetts Press, Amherst and Boston, 2004, 210 p. [anglais]

Dans les années 1960, le SNCC Freedom Singers, le Living Theatre, le Diggers et le Guerrilla Art Action Group ont mêlé l'art et la politique en organisant des actions inattendues et imprévues dans l'espace public. L'auteur étudie chacun de ces groupes et explique comment leurs mouvements ont donné une nouvelle visibilité à l'art, au théâtre, et à la politique.

Miralles Remei ; Sirera Josep Luis.

Xarxa Teatre. 25 años sin fronteras

Xarxa Teatre, Valencia, 2008, 324 p. [espagnol]

Cette monographie richement illustrée retrace 25 ans d'histoire de la compagnie espagnole Xarxa Teatre, soulignant notamment les origines, les filiations et le développement de sa démarche artistique.

Meunier, Sylvie

L'Art céleste. Théâtre au-dessus de la ville

Editions Créaphis, Grâne, 2001, 158 p. [français]

En 1990, la compagnie Transe Express accroche des mobiles humains à des grues et invente ainsi "l'art céleste". Ce théâtre au-dessus de la ville est par essence festif et éphémère. L'ouvrage dévoile les étapes de la création et ses enjeux artistiques et institutionnels. Une centaine d'images, croquis et photographies, des récits, des témoignages, illustrent les temps forts et intimes des 10 ans de cette compagnie qui parcourt le monde.

Ollé, Alex

La Fura dels Baus 1979-2004

Electa, Barcelona, 2004, 416 p. [espagnol]

Cet ouvrage retrace la mémoire des créations de La Fura dels Baus durant 25 ans de parcours artistique. Plus de 500 photographies et illustrations, complétées par un DVD qui reprend des images de toute l'histoire de la compagnie, font découvrir au lecteur l'impressionnant parcours des créateurs catalans.

Mas, Pasqual

La calle del teatro

Hiru, Hondarribia, 2006, 162 p. [espagnol]

Des interviews réalisées par Pasqual Mas pour la revue *Fiestacultura* sont regroupées dans ce livre. Elles rendent accessibles la parole de nombreux artistes de rue, principalement espagnols : Joan Font (Comediants), Pierrot Bidon (Cirque Archaos et Cirque da Madrugada), José Monleón (Primer Acto), Pere Tantiñà (La Fura dels Baus), Salvador Tàvora (La Cuadra), Llorenç Corbella...

Pény, Véronique ;
Vergneault, Anne ;
Blard, Raymond
Roman Fleuve
L'Entretemps,
Montpellier, 2007,
186 p. [français]

Chantier artistique, œuvre hybride, vivante et évolutive entremêlant installation plastique, scénographie, littérature, composition sonore, *Roman Fleuve* aborde les rivières pour y puiser histoires et objets tirés des flots. Les épisodes se suivent mais ne se ressemblent pas, puisqu'ils sont écrits spécifiquement pour chaque lieu traversé. Le livre nous immerge dans un élément, un territoire, un paysage, un quartier ou un village, à chaque fois au milieu des habitants.

Quirot, Odile ; Loulergue, Michel

Royal de Luxe, 1993-2001

Actes Sud, Arles, 2001, 535 p. [français]

Ce livre, composé de photos de Jordi Bover, de dessins de François Delarozzière et d'illustrations de Phéaïlle, fait découvrir Jean-Luc Courcoult, directeur artistique de Royal de Luxe, ses intuitions, ses inventions réjouissantes, ses voyages nécessaires, la relation qu'il souhaite instaurer avec le public. Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec HorsLesMurs, Lieux publics et Royal de Luxe, avec le concours de l'association Industries du Havre.

Ray, Daniela

Artisti di strada

Periplo edizioni, Lecco, 2000, 96 p. [anglais/italien]

Ce panorama photographique rend compte de la diversité des pratiques des artistes de rue italiens (arts plastiques, musique, théâtre, jonglage, feu...).

Raynaud, Savine ; Mitchell, Bille ; compagnie WildWorks
Landscape Theatre / Théâtre de paysage. Le Voyage d'Orphée en Europe

L'Entretemps, Montpellier, 2008, 120 p.

[anglais/français]

Le metteur en scène Bill Mitchell évoque la genèse de ce qu'il nomme le Théâtre de paysage et sa passion

pour les rencontres avec les différentes communautés locales. L'ouvrage retrace le processus de création du projet Souterrain, *Le Voyage d'Orphée en Europe*: un mythe universel, noyau dur de la narration, l'esprit

de lieu investi qui fertilise le scénario, la collaboration entre professionnels et amateurs, la grammaire cinématographique du Théâtre de paysage, etc.

Vidal, Sara

Bivouac. Générïk Vapeur

Sens&Tonka, Paris, 2000, 127 p. [français]

Bivouac, spectacle de rue de Générïk Vapeur, parcourt le monde entier depuis 20 ans. Les photographies de cet album sont multiples et l'écrivain Sara Vidal, passionnée par ce spectacle, est partie cinq ans en tournée avec le groupe pour en écrire les textes.

Webb, Nicky ; Andrews, Matthew ; Laslett, Sophie

Four magical days in may. How an elephant captured the heart of a city

Artichoke, Londres, 2006, 104 p. [anglais]

La Visite du sultan des Indes sur son éléphant à voyager de Royal de Luxe a conquis le cœur de Londres et des Londoniens en mai 2006. Ce livre rassemble des photographies de l'événement et des interviews de tous les acteurs de terrain qui ont rendu possible cet événement exceptionnel (élus, producteurs, responsables de la sécurité, etc.).

FESTIVAL & LIEUX

Monographies, livres anniversaires

Audooren, Fabien

Théâtre de rue. Impressions et images

International Straattheaterfestival Gent, Gent, 2005, 160 p. [néerlandais/anglais/français]

Cet ouvrage a été réalisé avec l'aide de Culture 2000. Organisé en chapitres thématiques, il aborde, au travers de photographies et de contributions de journalistes et de professionnels, le paysage européen des arts de la rue : typologie des spectacles ; les arts de la rue en Communauté française de Belgique ; le théâtre de rue en France ; la festivalisation aux Pays-Bas ; les arts de la rue en Pologne, etc.

Bordage, Fazette

Les Fabriques. Lieux imprévus

Editions de l'Imprimeur, Besançon, 2001, 288 p. [français]

Depuis 1983, TransEuropeHalles regroupe des acteurs culturels installés dans d'anciens sites marchands ou industriels. En évoquant 16 initiatives, cet ouvrage présente les diverses problématiques et enjeux spécifiques au réseau : témoignages de savoir-faire et modes de fonctionnement propres à ces lieux, analyse de leur inscription urbaine, sociale, culturelle et politique.

Collectif

Eunetstar. 3 years of European Cooperation

Culture 2000, Gand, 2006, 159 p. [anglais/français]

Eunetstar est un réseau européen pour la production, la distribution et la promotion des arts de la rue. Le réseau a été fondé par neuf festivals internationaux de huit pays. La première phase des projets de ce réseau s'est achevée par la publication de cet ouvrage qui répertorie différentes sortes d'informations sur Eunetstar, ses projets artistiques, ses activités.

Collectif

Le Théâtre de rue. 10 ans d'Éclat à Aurillac
Editions Plume, Paris, 1995, 143 p. [français]

Cet album photographique a été publié à l'occasion de la 10e édition du festival de théâtre de rue d'Aurillac. Rendant hommage aux premiers artistes qui se sont investis dans le mouvement des arts du spectacle que représente aujourd'hui le théâtre de rue, cet ouvrage évoque la genèse de ce phénomène culturel et son contexte social et politique. Il aborde également "l'esprit de rue" et évoque des parcours d'artistes.

Collectif

Dix ans de théâtre de rue à Chalon-sur-Saône
Ville de Chalon-sur-Saône, 1996, 114 p. [français]

Après 10 années d'existence, ce livre se présente comme une rétrospective du festival Chalon dans la rue. Il rassemble à la fois des témoignages de spectateurs, de comédiens, de Pierre et Quentin, créateurs et anciens directeurs du festival et un grand nombre de photographies.

Géunoun, Denis

Aurillac aux limites. 20 ans de théâtre de rue
Actes Sud, Arles, 2005, 210 p. [français]

En 20 ans, le festival de théâtre de rue est devenu une référence internationale. Les photographies d'Olivier Chambrial, Jean-Pierre Estournet, Raphaël Helle, Christophe Raynaud de Lage et Gérard Rondeau, le long desquelles court la plume de Denis Guénoun, révèlent la transfiguration des rues de la ville en scènes où la foule et les artistes finissent par se confondre. Un festival qui se veut toujours aux limites.

Herrmann, Paul

Playing with fire, art on the streets of Manchester
Manchester International Arts, Manchester, 2000, 112 p. [anglais]

De 1995 à 2000, le festival de théâtre de rue de Manchester, Rues En avant, a transformé la ville. Ce livre souvenir contient 112 pages de pleines photographies en couleur de spectacles ainsi que les paroles de spectateurs, de programmeurs et d'artistes.

Il rend compte de la dimension sociale du festival qui s'est attaché à toucher tous les publics et toutes les communautés présentes à Manchester.

Malta International Theater Festival

Ten Years of Malta

The Henryk Wieniawski Music Society, Poznan, 2000
[anglais/polonais]

Les 10 ans du festival international de théâtre de rue Malta de Poznan ont été l'occasion de la publication d'un ouvrage de photographies en noir et blanc, qui retrace l'aventure de ce festival notamment engagé dans le soutien à la jeune création contemporaine.

Perez de Olaquer, Gonzalo

Fira de teatre al carrer de Tàrraga

RBA-La Magrana, 2005, 237 p. [anglais/espagnol]

Ce livre anniversaire sur les 25 premières années du festival de théâtre de rue de Tàrraga en Espagne rend compte de l'ampleur de cet événement.

Raynaud de Lage, Christophe

Intérieur rue. 10 ans de théâtre de rue (1989-1999)

Editions Théâtrales, Paris, 2000, 160 p. [français]

De festivals en événements, le photographe Christophe Raynaud de Lage a suivi pendant 10 ans les créations de grandes compagnies. A travers ce livre, il apporte son regard averti sur l'étonnante créativité d'une forme théâtrale en pleine ébullition. L'album est accompagné de pertinents témoignages du monde intellectuel, professionnel et artistique.

Collectif

Straattheater

Reproka Visuele
Communicatie, Amersfoort,
2001, 102 p. [français/
anglais/néerlandais]

Henry Krul photographie les arts de la rue dans toute l'Europe. Ce livre rassemble

un grand nombre de ses photos, accompagnées de textes présentant différents festivals de théâtre de rue européens, avec une focalisation sur les Pays-Bas.

MAGAZINES

La presse spécialiste de la création hors les murs

Mouvement, Dossier "Arts de la rue", n°17, 2002 [français]

Cahier spécial "La ville aux artistes", n°23, 2003

Cahier spécial "Espace gratuit?", n°29, 2004

Cahier spécial "Rue européenne", n°35, 2005

Rue de la Folie, n°1 au n°9

HorsLesMurs, Paris [français]

Cette revue des arts et spectacles urbains est parue de juin 1999 à novembre 2000, soit 9 numéros au total. Sa ligne rédactionnelle concerne les arts de la rue et plus largement l'ensemble des pratiques et des questions touchant les arts et spectacles éphémères dans

les espaces publics urbains. Cette publication engage le débat, l'analyse et la réflexion sur des créations le plus souvent métissées relevant tout autant du théâtre, de la danse, de la musique, des arts plastiques que de procédés festifs. Cette édition fait intervenir des auteurs indépendants: critiques, professionnels, chercheurs...

Scènes urbaines, n°1 et n°2

HorsLesMurs, Paris [français]

Scènes Urbaines (2 numéros parus) explore tous les champs artistiques, culturels et professionnels liés aux arts de la rue, aux arts vivant dans leur rencontre avec des territoires et des populations.

Stradda

HorsLesMurs, Paris [français]

Depuis 2006, *Stradda* se veut un magazine à l'écoute des formes de création artistique originales qui s'inscrivent au cœur de la cité: arts de la rue, arts du cirque, arts dans l'espace public... *Stradda* propose un regard critique et des pistes de lecture sur ces

pratiques artistiques et culturelles. Il tisse un lien entre les différentes formes d'expressions - arts plastiques, architecture, théâtre, danse, vidéo - qui investissent aujourd'hui l'espace public et font le choix d'aller à la rencontre des publics. Le magazine est accompagné des *Brèves de Stradda*, supplément d'information professionnelle (brèves sur la vie du secteur, agenda des événements, rendez-vous professionnels, offres d'emploi et appels d'offres).

Viaeuropa, les Cahiers, revue pour la création artistique dans l'espace public

Lieux publics, Marseille [français]

Les cahiers *Viaeuropa*, revue électronique de Lieux publics, convient une dizaine d'auteurs européens - artistes ou universitaires, élus ou journalistes, spectateurs ou organisateurs - à réfléchir sur un thème essentiel à la création artistique en espace public. Ils sont librement téléchargeables en ligne (<http://viaeuropea.eu/index.php>).

Fiestacultura

Xarxa Teatre, Vila-Real, 1999 [espagnol]

Revue trimestrielle sur l'actualité des arts de la rue en Espagne.

RECHERCHE

Thèses de doctorat

Aventin, Catherine

Les Espaces publics urbains à l'épreuve des actions artistiques

Thèse de doctorat en Sciences pour l'ingénieur, spécialité architecture, Ecole polytechnique de l'université de Nantes, sous la direction de Jean-François Augoyard, 2005, 400 p. [français]

Les spectacles de rue sont des révélateurs des qualités des espaces publics urbains. Non seulement ces qualités sont mises à jour lors de ces événements mais les actions artistiques jouent le rôle singulier de modificateur des perceptions que nous pouvons avoir de notre environnement construit quotidien, stimulant autrement l'attention que nous lui portons. Telle est l'hypothèse de travail de Catherine Aventin qui se livre, dans sa thèse, à un double travail de théorisation et d'observation sur le terrain.

Chaudoir, Philippe

La Ville en scènes. Discours et figures de l'espace public à travers les "Arts de la Rue"

L'Harmattan, Paris, 2000, 318 p. [français]

Les rues du centre de nos villes ont vu se développer vers le début des années 70 une forme d'événements festifs en espace ouvert appelés couramment aujourd'hui "Arts de la rue". A l'origine, ces manifestations renvoyaient à un mode d'investissement de l'espace urbain existant dès le Moyen Age qui semblait s'être éclipsé de la vie urbaine de la seconde partie de notre siècle. La résurgence de ces formes festives traditionnelles s'inscrit, en fait, dans le contexte d'une crise urbaine, sociale et politique et y puise largement ses logiques d'action. Tandis que les arts de la rue veulent faire de la politique grâce à la fête, les urbanistes, eux, veulent faire de l'urbain grâce aux arts de la rue. Finaliser le festif, vouloir renouer avec quelque chose, créer du lien pour suppléer à son absence... Ce travail qui renvoie à la figure mythique de la ville moyenâgeuse,

de l'agora... n'est-il pas profondément ambivalent ? Cette interrogation constitue un des axes centraux de cet ouvrage, issu d'une thèse soutenue par l'auteur.

Gonon, Anne

Ethnographie du spectateur. Le Théâtre de rue, un dispositif communicationnel analyseur des formes et récits de la réception

Thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication, université de Bourgogne, dirigée par Serge Chaumier, 2007, 540 p. [français]

La question de la relation au public est omniprésente dans le discours des artistes et professionnels des arts de la rue. Choissant la représentation théâtrale de rue et les interactions acteurs - spectateurs comme prismes d'observation, cette recherche tente de cerner les enjeux liés au bouleversement de la place du public. Qu'en est-il de la fonction du spectateur dans le théâtre de rue ? Quels sont les spécificités et paramètres déterminant cette situation théâtrale et sociale exceptionnelle ? Au travers du principe de la fonction lacunaire du spectateur, pièce manquante du puzzle d'un spectacle ne pouvant être complet qu'en la présence du public, émergent les problématiques et ambiguïtés auxquelles les arts de la rue sont confrontés. Dans un contexte de démocratisation culturelle en échec, les arts de la rue peuvent réactiver l'aventure d'un théâtre populaire agissant comme médiation dans la société ou céder à la dictature du public.

GUIDES

Annuaire et manuels

David

2008, Street Arts Information Library, 110 p. [néerlandais]

Première édition du guide flamand recensant les contacts professionnels des arts de la rue et du cirque, édité par le centre de ressources Street and Circus Arts Information Library (Sail), en Belgique.

Festivals des arts de la rue et des arts du cirque

2009, HorsLesMurs, 23 p. [français]

Guide-annuaire des festivals européens. L'annuaire reprend les coordonnées complètes de chaque festival, les noms des professionnels en charge de la programmation, la périodicité des manifestations ainsi que la période durant laquelle elles se déroulent.

Kermesse. Annuario italiano dello spettacolo di strada et di pista

2009, Fnas (Federazione Nazionale Artisti di Strada), 190 p. [italien]

6e édition de l'annuaire italien des spectacles de rue et de cirque. Il recense tous les événements italiens du secteur : l'édition 2009 contient plus de 190 pages répertoriant les coordonnées des programmeurs, organisateurs de festivals, artistes, bibliographies d'art, écoles nationales de théâtre et de cirque, lieux de diffusion...

Le Goliath. L'annuaire des professionnels

de la création hors les murs

2008-2010, HorsLesMurs, 640 p.

[français]

Ce guide-annuaire des arts de la rue et des arts du cirque en France recense les contacts des artistes et compagnies mais aussi de festivals, de lieux de résidence, de lieux de diffusion, de lieux de formation, de réseaux professionnels, de partenaires institutionnels, de lieux de ressources, etc.

Le Nomade. Guide des arts de la rue, arts du cirque et arts forains en Communauté Wallonie-Bruxelles

2006, Olé Olé Asbl, Bruxelles, 190 p. [français]

Ce guide comporte plusieurs chapitres accompagnés de modes d'emploi : artistes, organisateurs, partenaires, formations, relais institutionnels, publications et ressources ainsi qu'un index.

Rubio, José ; Guillot, Gentiane

Organiser un événement artistique dans l'espace public.

Guide des bons usages

2007, HorsLesMurs, Paris,

166 p. [français]

Cet ouvrage a été édité dans le cadre du Temps des arts de la rue, plan de développement

triennal du secteur mené en France de 2005 à 2007. Il est le résultat des réflexions menées par le groupe de travail sur l'occupation de l'espace public, l'environnement technique, la sécurité, piloté par José Rubio, directeur technique.

Safety Guidance for Street Arts, Carnival, Processions and Large-Scale Performances

Independent Street Arts Network (ISAN), Londres,

2009, 36 p. [anglais]

Ce guide fournit les conseils spécifiques de sécurité pour les arts de la rue et manifestations urbaines (carnavals). Il traite de l'évaluation des risques, de la consultation et de la liaison avec les autorités appropriées, des effets spéciaux... C'est un ouvrage de référence pour les programmeurs, les producteurs et les artistes.

Setting the Streets Alive. A guide to producing street arts events

Independent Street Arts Network (ISAN), Londres,

2004, 36 p. [anglais]

Ce guide pratique traite des points essentiels de la production d'événements d'arts de la rue : des premières étapes de planification, en passant par la programmation, la promotion et la production de l'événement lui-même.

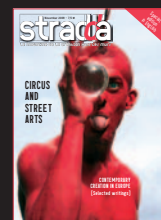
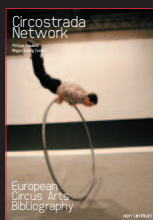
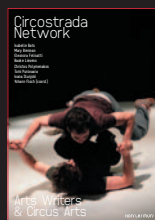
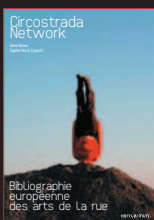
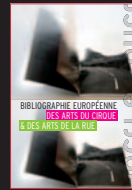

www.horslesmurs.fr
www.circostrada.org

magazines, essais, DVD, études, guides, annuaires, bibliographies...
arts de la rue et arts du cirque, danse, théâtre, arts visuels, architecture, urbanisme ...
éditions et coéditions régulières (L'Entretemps, Actes Sud junior, Team Network, CNAC, Scéren...)

Culture Programme

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.

CIRCOSTRADA NETWORK