

Les CAHIERS
Hors Les murs

AVRIL-JUIN 2006

L'INFORMATION PROFESSIONNELLE
DES ARTS DE LA RUE ET
DES ARTS DE LA PISTE

BIBLIOGRAPHIE

ARTS DE LA RUE, ARTS DE LA PISTE:
SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE

OUVRAGES RUE

GÉNÉRALITÉS

Le Goliath 2005-2006

Editions HorsLesMurs, 2005, 688 p.
Guide-annuaire des arts de la rue et des arts de la piste.

Festivals des arts de la rue et des arts du cirque

Editions HorsLesMurs, 2004, 176 p.
Guide-annuaire des festivals européens.

BARILERO Bernard, BORDREUIL Jean Samuel, CHAUDOIR Philippe, OSTROVETSKY Sylvia, SPADONE Pierre-Louis La Ferme urbaine

CERCLES, Aix-en-Provence, 1987, 85 p.
Cet ouvrage constitue le rapport final (contrat sur les interventions culturelles en espace public «Trapèzes», Mame-la-Vallée) d'une recherche engagée par l'équipe de l'EDRESS (Equipe de Recherche et d'Etudes en Sciences Sociales) de l'Université de Provence, avec le concours du CERCLES (Centre d'Etudes et de Recherche en Communication, Langages et Espace Social). Cette recherche sur les interventions culturelles en espace public a été menée pour le compte du Secrétariat Permanent du Plan Urbain et de Lieux Publics.

BERROUET Laurence, LAURENDON Gilles Magiciens des boulevards : bateleurs, artistes et bonimenteurs d'autrefois

Parigramme, Paris, 1995, 150 p.
Album des métiers et manifestations de rue en tant que divertissements depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours.

BORDAGE Fazette

Les Fabriques - lieux imprévus
Editions de l'Imprimeur, Besançon, 2001, 288 p.
Depuis 1983, TransEuropeHalles regroupe des acteurs culturels installés dans d'anciens sites marchands ou industriels. En s'appuyant sur 16 initiatives, cet ouvrage présente les diverses problématiques et enjeux dont le réseau est porteur : témoignages de savoir-faire et modes de fonctionnement propres à ces lieux, question sur leur inscription urbaine, sociale, culturelle et politique.

CHALLAMEL Augustin

Les Amuseurs de la rue
Ducrocq, Paris, 1929, 132 p.
Seize gravures d'Edouard Debat-Ponson illustrent cinq portraits d'amuseurs de la rue. Approche historique, biographique de grandes figures de la rue : Pierrot, Paillassse, l'escamoteur, les Hercules, la diseuse de bonne aventure.

CHAREIRE Isabelle, JOLY Dominique

La fête, parabole du royaume
L'Harmattan, 2005, 360 p.
Un premier parcours, biblique et théologique, sur la fête et la joie de vivre dans la tradition judéo-chrétienne, permet de saisir l'importance accordée à cette dimension de la vie humaine dans la perspective chrétienne. S'il en est ainsi, nous sommes amenés à renouveler le regard que nous portons sur le monde du cirque et de la fête foraine : à leur manière, les forains et circassiens répondent à cette dimension fondamentale de l'existence humaine. Enfin, la troisième partie analyse la place des artisans de la fête dans l'Eglise, hier et aujourd'hui, et présente l'histoire peu connue de son aumônerie. Cet ouvrage est le résultat du travail d'un groupe de recherche de la faculté de théologie de Lyon animé par Isabelle Chareire, théologienne, et Dominique Joly, franciscain, aumônier national des artisans de la fête de 1995 à 2000.

CHAUDOIR Philippe, OSTROWETSKY Sylvia, DELFOUR Jean-Jacques

Les Langages de la rue
L'Harmattan, Paris, 1998, 310 p.
Ce numéro d'Espaces et sociétés propose une approche diversifiée de la rue, et montre notamment combien la rue conserve parfois la tradition du Cours, l'habitude du bistrot. Grâce au journal de rue, au frôlement des skaters et des piétons en fête, s'y renouvelle l'interpellation à l'autre. On notera en particulier des articles de : Jean-Jacques Delfour sur l'habitation de l'espace urbain par le spectacle, de Philippe Chaudoir sur l'interpellation dans les arts de la rue et de Sylvia Ostrowetski la rue et la thébaïde précisant pourquoi il ne faut pas confondre les arts de la rue et le théâtre.

CHAUDOIR Philippe

Discours et figures de l'espace public à travers les arts de la rue - La ville en scènes

L'Harmattan, Paris, 2000, 318 p.
Les rues du centre de nos villes ont vu se développer vert le début des années 70 une forme d'événements festifs en espace ouvert appelée 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 veulent faire de l'urbain grâce aux Arts de la rue. Alors finaliser le festif, toujours vouloir renouer avec quelque chose, créer du lien pour suppléer à son absence ; tout 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.

COLLECTIF

Ville et culture : arts de la rue et pratiques culturelles

Ville de Sotteville-lès-Rouen, 68 p.
Actes du colloque organisé par l'association Ville et Banlieue et la ville de Sotteville-lès-Rouen, 19-20 novembre 1998.

Une politique culturelle de la ville, pourquoi faire ? Les arts de la rue amènent-ils à autre chose qu'à divertir, émouvoir et donner à réfléchir ? Et si de surcroît ils contribuaient à créer de nouveaux rapports entre la ville et ses habitants ? Quel dialogue l'architecte et l'artiste de rue peuvent-ils avoir ?

La politique de la ville dans sa composante culturelle est-elle le domaine par excellence de l'instrumentalisation tant redoutée des artistes ou bien le moyen le plus adéquat de rapprocher la ville de ses habitants et ceux-ci de l'art ?

COLLECTIF

Paroles urbaines, paroles urgentes

Paroles d'Aube, Vénissieux, 1994, 72 p.
Cet ouvrage a pour ambition d'explorer et d'interroger les pratiques artistiques autour de la parole qui se développent dans les fortes concentrations urbaines de la région Rhône-Alpes. Il recense des approches artistiques différentes fondées sur la parole : rap, comédie-musique, conte et récit, théâtre, poésie, radio, cinéma et vidéo.

COLLECTIF

Les Arts de la rue dans les sociétés du Sud

Editions de l'Aube/Orstom, Bondy, 1997, 164 p.
Rupture, crise, pauvreté, conflits : tels sont les termes les plus souvent employés pour décrire les villes des pays du Sud. Pourtant, il y a aussi des dynamiques porteuses d'espoir. Ce sont ces dynamiques que veut toucher ce premier numéro d'Autrepart, en montrant les formes d'arts populaires tels qu'ils se pratiquent en Afrique, en Amérique latine ou dans les Caraïbes. Des carnivals aux théâtres de rue, poésies, chansons, peintures, autant d'innovations qui animent la ville, miroir des identités.

COLLECTIF

Le Merveilleux Urbain

Centre d'Action culturelle de Montbéliard, Montbéliard, 1984, 44 p.
Aspects du colloque «Le Merveilleux Urbain» organisé par le Centre universitaire international de formation et de recherches dramatiques (Directeur Ricardo Basualdo, Nancy, mai 1983).
Le but de cette rencontre a été d'établir les bases d'un réseau d'échanges, d'expériences et des réflexions menées en France et à l'étranger, sur les rapports entre la création et la cité d'une part et la recherche de nouvelles formes de spectaculaire d'autre part. Ce séminaire a permis de faire se rencontrer les théoriciens, les artistes et les organisateurs d'événements urbains à caractère pluridisciplinaire. Quelques-uns des intervenants ont apporté leur contribution à ce numéro de Nordeste (Ricardo Basualdo, Michel Crespin, Jean-Pierre Lavigne...).

CORBIN Alain, GEROME Noëlle, TARTAKOWSKY Danielle
Les Usages politiques des fêtes aux XIXe-XXe siècles,
 Publications de la Sorbonne, Paris, 1994, 440 p.
 Y eût-il jamais fête pure de toute politique? Les auteurs se proposent d'étudier la gestion de la mémoire, le réseau de références historiques partagées dans la commémoration, la célébration, l'exaltation, la vindicte ou l'anathème. Ils analysent l'expression des valeurs qui fondent la portée pédagogique ou militante de l'événement, ainsi que sa dimension utopique. Ils tentent de repérer la genèse des emprunts, l'intensité des réaménagements, l'originalité des assemblages.

DAPPORIO Elena, SAGOT-DUVAUROUX Dominique
Les Arts de la rue - portrait économique d'un secteur en pleine effervescence

La Documentation française, Paris, 2000, 408 p.
 Conduite auprès d'un échantillon représentatif de compagnies et d'organisateur de manifestations, cette étude met en évidence les caractéristiques communes 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.

ESTOURNET Jean-Pierre, BEGADI Bernard
Scènes de rue

Editions Mermion, Paris, 1992,
 «Le théâtre de rue d'aujourd'hui est l'enfant assagi, rangé, du théâtre spontané d'hier. Et le théâtre dans la rue en est la version de luxe. Une version qui peut être royale, et qui en a tout le mérite. Le mot d'Antoine Vitez qui voulait selon ses déclarations un «théâtre élitaire pour tous» y prend toute sa valeur, car ici tout doit être accessible directement au peuple. Un public qui ne paye pas s'en va tout de suite s'il n'est pas accroché». André Ginzburg.
 Album photographique (noir et blanc) sur différentes compagnies.

FARGE Arlette
Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle
 Gallimard, Paris, 1992, 244 p.

Pour le peuple de Paris, la rue est, au XVIIIe siècle un espace privilégié. Elle envahit l'espace privé : l'atelier, le logement. A travers les agendas du guet, les procès-verbaux et les rapports des commissaires de police, les récits des voyageurs étrangers et ceux des observateurs parisiens, Arlette Fage restitue le monde sonore, coloré, odorant du Paris populaire.

GETREAU Florence, DAPHY Eliane
Musiques dans la rue : terrains de jeu

Presses Universitaires de France, Paris, 1999, 155 p.
 Six études consacrées à diverses formes de pratiques des musiques de rue au XXe siècle dans différents pays et cultures (Bretagne, grands centres urbains français, Inde, Brésil). Toutes témoignent de points communs étonnants : choix d'emplacements stratégiques au niveau acoustique, aménagement d'une scénographie éphémère, usage d'accessoires emblématiques, de gestes de métier, traces laissées par les enregistrements, partitions, livrets de colportage...

GOURDON Jean-Loup
La Rue - Essai sur l'économie de la forme urbaine
 Ed. de l'Aube, La Tour d'Aigues, 2001, 285 p.
 L'auteur pose la question la plus actuelle, ignorée ou mal cernée à laquelle nous confrontent la mondialisation et son hypertechnicité, la question qu'entretient, au 21e siècle, l'établissement humain avec l'espace concret et avec la temporalité. Cet essai est préfacé par Françoise Choay.

HEMON Annick
Les Arts de la rue en France en 1995
 AFAA, Paris, 1995, 52 p.

Présentation de compagnies de spectacles de rue (théâtre, artificiers, nouveau cirque...). Sélection destinée aux institutions culturelles françaises à l'étranger.

LACHAUD Jean-Marc
Art, culture et politique

Presses Universitaires de France, Paris, 1999, 169 p.
 Dans le cadre du Congrès Marx International 2, une place significative a été accordée à des débats s'attachant à démêler quelques fils au regard des problématiques artistiques et culturelles complexes qui ont marqué l'histoire de notre siècle. Ce volume rassemble les textes issus de ces échanges passionnants et contradictoires. Il s'articule autour d'intitulés volontairement ouverts, favorisant la compréhension des enjeux pluriels ainsi esquissés : «Art et politique», «Art et rue», «Résistance et utopie» ...

LEMOINE Stéphanie, TERRAL Julien
In Situ

Editions Alternatives, 2005, 160 p.
 Panorama de l'art urbain de 1975 à nos jours. Cet ouvrage revient sur l'apparition et le développement de cette mouvance foisonnante et dresse un état des lieux des pratiques. Les artistes y racontent leur parcours, expliquent leur démarche, analysent et commentent un mode d'expression dont la vitalité séduit les citoyens.

MAFFESOLI Michel
Du nomadisme : vagabondages initiatiques

Le Livre de Poche, Paris, 1997, 190 p.
 «Du nomadisme» propose une vision rénovée du continent humain et montre qu'au morcellement croissant des sociétés correspond une autonomie renforcée de l'individu. Hier bloqué dans des rôles sociaux prédéfinis, celui-ci s'arroge désormais un surcroît de liberté. Imaginaire, plaisir, désir, fête, rêve deviennent les maîtres mots de sa révolte silencieuse, errant au hasard de ses pulsions, de ses goûts et de ses fantaisies. L'auteur analyse l'impensé des sociétés actuelles et développe une archéologie raisonnée de l'inconscient collectif contemporain.

MAROUF Nadir
Pour une sociologie de la forme - Mélanges Sylvia Ostrowestky

L'Harmattan, Paris, 1999, 480 p.
 Ce volume constitue une «somme sociologique» portant sur des réflexions à la fois critiques et pluridisciplinaires sur différents domaines tels que l'esthétique, l'espace public, le lien social, l'identité.

QUENTIN Jacques
Des nomadismes - Repères historiques et juridiques

La Caserne, 1996, 107 p.
 Jacques Quentin, spécialiste des arts de la rue, nous entraîne ici à la découverte des gens de la rue, les nomades. Sorte de voyage initiatique à travers le temps et les lieux où héros mythiques et sociétés nomades se côtoient. Un voyage qui, s'il semble ne pas avoir de frontières, est toutefois jalonné de limites. A travers ces limites juridiques, nous est offert un panorama des réglementations actuelles liées au nomadisme - du commerce ambulancier au spectacle de rue. Une actualité sur laquelle Jacques Quentin s'interroge au final en suggérant une proposition dynamique : l'alternative nomade.

VANHAMME Marie, LOUBON Patrice, CAILLET Elisabeth
Arts en friches - Usines désaffectées : fabriques d'imaginaires

Editions Alternatives, Paris, 2002, 122 p.
 Ce livre propose une enquête illustrée du phénomène des friches artistiques dans sept lieux situés dans différentes villes de France (Bourges, Dijon, Grenoble, Marseille, Nice, Toulouse, Saint-Ouen) et tente de répondre à quelques questions : qui sont ces artistes ? Quelles activités créent-ils dans ces lieux ? Quels sont leurs rapports avec le public, les municipalités ? Quel avenir envisagent-ils ?

revues

Rues de l'université - numéros 1 à 3
 1994 - ARAR Paris (association de recherche sur les arts de la rue).

Cassandra, Hors-série, octobre 1997
 « Rue, art, théâtre » - Ed. Paroles de théâtre/ Cassandra /HorsLesMurs.

Rue de la folie, numéros 1 à 9
 1998-2000 - Ed. HorsLesMurs

Scènes urbaines, numéros 1 et 2
 2002 - Ed. HorsLesMurs

MONOGRAPHIES rue

Dix ans de théâtre de rue à Chalon-sur-Saône

Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saône, 1996, 114 p.
Après dix années de théâtre de rue, rétrospective du festival «Chalon dans la rue». Un album photographique avec des témoignages de spectateurs, de comédiens et de Pierre et Quentin, créateurs et anciens directeurs du festival.

Le Théâtre de rue - 10 ans d'Éclat à Aurillac

Editions Plume, Paris, 1995, 143 p.
Album photographique publié à l'occasion de la Xe 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 parle également de «l'esprit de rue» et évoque des parcours d'artistes.

AUDOOREN Fabien

Het vuur aan de lont ...

VZW Trefpunt, Gent, 1994, 230 p.
Un ouvrage fêtant les 25 ans du festival Sint Jacobs (Belgique), accompagné de nombreuses photographies en noir et blanc et de reproductions des affiches successives annonçant le festival.

BERTHONNEAU Christophe, THIEBAUT Elise

Le Théâtre du feu

Actes Sud, Arles, 2002, 219 p.
150 photos de Thierry Nava, photographe et artificier, restituent les moments hors du commun que constituent les spectacles du Groupe F. Ce livre nous invite aussi 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 source de fascination ?

BOSSIS Damien

Petit cahier de photographies

Cie Maboul Distorsion, Nantes, 2005, 25 p.
L'auteur, compagnon de route privilégié pour les créations «Traboule» et «Les Mêm» a participé à la consolidation de cet outil que l'on appelle «troupe» ou «compagnie». Les photos de l'album sont autant d'arrêts sur images de ce bout de route fait ensemble au service du spectacle vivant.

BOVER Jordi

Royal de Luxe

Editions Plume, Paris, 1994, 175 p.
Photographies de J. Bover, qui retracent les spectacles de rue et les créations de la compagnie Royal de Luxe.
Les photos ne retracent pas l'intégralité des créations de la compagnie, seuls sont présents les spectacles créés après la rencontre de Jordi Bover en 1984.

BRUNEL Didier

Le Grand Livre des feux d'artifice

CNRS Editions, Paris, 2004, 312 p.
L'objectif de cet ouvrage est double :
- faire découvrir à un public non spécialiste les notions principales et les caractéristiques élémentaires d'un aspect particulier et très spectaculaire de la pyrotechnie : le feu d'artifice
- fournir à un lecteur plus averti ou très curieux une importante source bibliographique et des contacts pour des recherches plus spécialisées.
L'auteur est ingénieur d'études au CNRS. Il est par ailleurs un artificier reconnu.

BURZYNSKI Tadeusz, DZIEDUSZYCKA Malgorzata

Jelenia Góra : Miedzynarodowe Festiwale Teatru Unulicznego

Wroclaw, 1987, 120 p.
Réflexion sur le théâtre «descendu sur le pavé», et présentation du Festival international des théâtres de rue en Basse-Silésie et du Festival international du théâtre de rue à Jelenia Gora.

CHAO Ramon

Un train de glace et de feu : la Mano Negra en Colombie

Actes Sud, Arles, 1995, 242 p.
Colombie. 15 novembre-31 décembre 1993. Dans un train fait de bric et de broc, une centaine de saltimbanques français et colombiens se proposent de réhabiliter les trains de passagers, pratiquement inexistant dans ce pays. La Mano Negra, mais aussi French Lovers', Garrincha et Sorriso, des trapézistes, des anciens de Royal de Luxe, et un dragon cracheur de feu, offriront des spectacles gratuits dans les gares, provoquant l'émerveillement de dizaines de milliers de personnes. Chroniqueur de cette aventure, Ramon Chao a consigné, jour après jour, les péripéties de sept étapes, 1 000 km de Santa Marta sur la côte Caraïbe à Bogota.

COLLECTIF

Strassenbilder - Strassentheater in Holzminden

Holzminden Festival, 1995, 70 p.
Album de photos couleur et noir et blanc sur les précédentes éditions du festival de théâtre de rue de Holzminden (1991-1994).

COLLECTIF

Théâtre de rue - Impressions et images

International Straattheaterfestival Gent, Gent, 2005, 160 p.
Ouvrage réalisé avec l'aide de Culture 2000 se composant de plusieurs chapitres : Voir la ville autrement - Les arts de la rue en Communauté française de Belgique - Le théâtre de rue en France - Festivalisation aux Pays-Bas - Arts de la rue en Grande Bretagne - Théâtre de rue : quelques impressions sur les festivals et les artistes en Allemagne - Arts de la rue en Espagne : entre tradition et innovation - Théâtre de la rue en Pologne.

COLLECTIF

In situ - Voyages d'artistes européens / European artists on the road

Editions L'Entretemps, 2006, 208 p.
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 dans cet album sensible leur travail à l'étranger. Les artistes, particulièrement ceux qui vont à la rencontre des publics dans des espaces ouverts ont une acuité particulière pour saisir les traits des lieux où ils font leur spectacle. Œuvrant in situ, ils repèrent le terrain, ses aspérités, ses ressources, se heurtent ou s'adaptent aux usages publics et vivent d'autres cultures...

Cheminant dans ces pages : Caty Avram, Jon Beedell, Pierre Berthelot, Ernst M. Binder, Léa Dant, Laure Delamotte-Légrand, Wouter Hillaert, Jean-Raymond Jacob, Enrique Jiménez, Gavin Lockhart, Gema López, Judith Nab, Stefan Novak, Leandre Ribera, José María Roca, Michel Sarunac, Ian Smith, Benjamin Verdonck, Wladyslaw Znrko et G.R.A.M., ainsi que Sylvie Martin Lahmani, partie à la rencontre des protagonistes du réseau IN SITU.

COLLECTIF

Vu(es) d'Aurillac

Ed. Quelque part sur terre, Aurillac, 2005, 100 p.
Cinq auteurs, écrivains se sont baignés dans la fournaise humide du festival international de théâtre de rue d'Aurillac avec comme principal objectif de sonder les contours et malaxer la matière première d'un certain quotidien rocambolique. Ils nous projettent du réel à la pure fiction, du rêve à l'énigme et de l'amour à la perte.

Ces écrits transmettent la richesse de la relation établie entre une famille artistique, celle de la rue et une population qui affirme sa terre avec plénitude.

Auteurs : Nathalie Fillion, Rémi Checchetto, Ricardo Montserrat, Jean Cagnard, Jeff Thiébaud.

COLLECTIF

Turbo Cacahuète - L'aventure scandaleuse

Editions à Rachid, 2005, 200 p.
Depuis 20 ans, Cacahuète s'essaye à un théâtre de rue expérimental et périssable. Ils revendiquent un certain mauvais goût et affirment à leurs détracteurs le droit de ne pas vouloir plaire à tous. Ce livre est donc bordélique, mégalo, politiquement incorrect, surchargé, fumiste, inconstant, à l'image de la compagnie.

COLLECTIF

Les Paysages étaient extraordinaires

Tous travaux d'art, Grenoble, 2004, 175 p.
De leur dernière expérience (un double voyage entre Grenoble et Port-St Louis-du-Rhône, de septembre 2001 à février 2003), Ici Même a fait un livre accompagné d'un disque. Histoire à tiroirs, écriture collective empruntant tout à tour les formes du journal de voyage, de l'entretien, de notes intimes, de réflexions, de digressions poétiques. Il y est aussi question du temps, du quotidien, des saisons, des paysages et de l'actualité.

COLLECTIF

Materia Prima - Navigation/Temps 1

Editions de la Maison Close, Maxéville, 2002, 192 p.
Livre de photos couleur et noir et blanc sur les spectacles de la compagnie et les lieux qui les ont accueillis.

COLLECTIF**De mémoire d'Affranchis - le festival du spectacle de la rue**

Animation et culture Le Carroi, La Flèche, 2002, 125 p. Album de photos noir et blanc prises depuis le début du festival de théâtre de rue «Les Affranchis» à la Flèche.

COLLECTIF**Théâtre et danse**

Conseil régional des Pays de Loire, Nantes, 2005, 270 p. Panorama très complet sur le théâtre, la danse, les marionnettes, les arts de la rue en région Pays de Loire (notamment des articles sur Royal de Luxe, Jo Bithume à partir de la page 201). N° 85 de la Revue 303.

COLLECTIF,**Embouteillage - 32 scènes automobiles**

Editions Théâtrales, Paris, 2002, 206 p. La metteuse en scène Anne-Laure Liégeois a réuni vingt-sept auteurs pour donner naissance à trente-deux scènes automobiles et à un joyeux embouteillage, qui donne son nom au spectacle et au livre rassemblant les écritures de ses principales séquences.

DELAROZIERE François**Le Grand Répertoire - Machines de spectacle**

Actes Sud, Arles, 2003, 128 p. 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 et intimement associé, dès 1983, à l'aventure du Royal de Luxe, il est aujourd'hui un créateur accompli. L'exposition et ce livre dont il est l'instigateur, posent un regard renouvelé sur quatre-vingts machines de théâtre.

FRAUD ALAIN**Construire un éboulis - Polar métaphysique cubiténiste**

Groupe Horizon, Gémenos, 2005. Alain Fraud est le directeur artistique des Cubiténistes Aha. Ce livre est un labyrinthe en quatre dimensions, c'est un livre «Cubiténiste Cubiste», un laboratoire où les différentes facettes de l'espace et du temps, s'expriment en même temps.

GACHET Laurent**Le Port - Mémoires d'un phare en pleine terre ...**

Magellan & Cie, Paris, 2003, 80 p. Ouvrage réalisé à partir du spectacle urbain «Le Port», création produite par l'Académie Fratellini, du 22 au 30 août à St-Denis (dans le cadre du Forum mondial du sport, organisé pour l'accueil des 9es Championnats du monde d'athlétisme). Photographies de Christophe Raynaud de Lage, Thierry Nava, Patrick Smith.

GAUDY René**Bouffonneries**

Théâtre de l'Unité, 1987, 63 p. N° 17 de la revue éditée par le Théâtre de l'Unité («Je te donnerai sept nuits d'amour») accompagné du supplément intitulé «Le Houz'hou de l'Unité ?»

GOURARIER Zeev, KASIMIR Marin, MIGAYROU Frédéric

L'Envers du passage, Jean-Michel Place, Paris, 2000. Album photo sur le passage à l'an 2000 : on y retrouve tous les acteurs de l'événement, d'autres images panoramiques qui sont des états de fait ; on peut y lire des coupures de presse, des textes critiques, des déclarations politiques.

GUÉMOUN Denis**Aurillac aux limites**

Actes Sud, Arles, 2005, 210 p. En plein cœur du mois d'août, la ville d'Aurillac accueille depuis vingt ans les meilleurs artistes internationaux et les spectacles les plus innovants du théâtre de rue. Le festival réunit quelque cent mille personnes, un public curieux et attentif, de jour comme de nuit. Les photographies d'Olivier Chambrial, Jean-Pierre Estournet, Raphaël Helle, Christophe Raynaud de Lage, Gérard Rondeau, le long desquelles court la plume de Denis Guémoun, révèlent la transfiguration des rues de la ville en scènes lumineuses où la foule et les artistes finissent par se confondre. Un festival toujours aux limites.

JAQUIN Claude**Paris la fête**

G. Authier, 1977, 185 p. Ouvrage photocopié sur les différents lieux de théâtre de rue à Paris (Beaubourg, Montmartre, Saint-Michel...).

KLEIN Stéphane**Fest'arts en noir et blanc**

Gib Cartolux, Pessac, 2001, 61 p. Album de photos noir et blanc réalisé à l'occasion des dix ans du festival Fest'Arts à Libourne.

KRUL Henry**Straattheater**

Reproka Visuele Communicatie, Amersfoort, 2001. Album de photos couleur de spectacles lors de différents festivals de théâtre de rue aux Pays-Bas.

LACHAUD Jean-Marc, MALEVAL Martine, CHARRIE**Guy****Mimages, Mimos**

Périgueux, 1995, 167 p. Livre de photographies noir et blanc de Guy Charrié sur les dix ans de festival Mimos à Périgueux. En créant Mimos en 1983, la ville de Périgueux a fait preuve d'une originalité qui perdure puisque c'est à l'heure actuelle, le seul festival du mime en France qui a acquis une référence internationale. Le mime intègre aujourd'hui la quasi totalité des expressions du corps et du geste, mais de l'improvisation maîtrisée des spectacles de rue à la rigueur de la danse Mimos, le mime continue d'élargir et d'enrichir sa palette.

LIVCHINE Jacques**Griffonneries**

Les Solitaires intempestifs, Besançon, 2002, 293 p. Histoire du Centre d'Art et de Plaisanterie à Montbéliard, de sa naissance à sa mort, soit neuf années.

MALTA INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL**Ten Years of Malta**

The Henryk Wieniawski Music Society, Pologne, 2000. Album de photos couleur et noir et blanc publié à l'occasion des dix ans du Festival international de théâtre de rue Malta de Poznan (Pologne).

MAS USO Pasqual, PIQUER VIDAL Adolf, VELLON**LAHOZ Xavier****Xarxa Teatre - Tradico, festa i teatralitat**

Diputacio de Castello, Castello, 1997, 198 p. Publiée à l'occasion des 20 ans de Xarxa Teatre, la plus internationale des compagnies de la province de Castello (connue pour sa tradition théâtrale dramatique), une rétrospective de leur parcours.

MEUNIER Sylvie**L'Art céleste - Théâtre au-dessus de la ville**

Editions Creaphis, Grâne, 2001, 158 p. L'art céleste est inventé en 1990 par la Compagnie Transe Express qui accroche sous des grues des mobiles humains. Ce théâtre au-dessus de la ville est par essence festif et éphémère. L'ouvrage propose un arrêt sur image. Il dévoile avec précision toutes les étapes de la création, les enjeux artistiques et institutionnels. Une centaine d'images, croquis et photographies, des récits, des témoignages, dévoilent les temps forts et intimes des dix ans d'art céleste de la Compagnie Transe Express.

QUIROT Odile, LOULERGUE Michel**Royal de Luxe 1993-2001**

Actes Sud, Arles, 2001, 535 p. Ce livre composé de photos de Jordi Bover, de dessins de François Delarozière et d'illustrations de Phéaïlle, laisse parler Jean-Luc Courcoul, créateur de Royal de Luxe, de ses intuitions, de ses inventions réjouissantes, de ses voyages nécessaires, du 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.

RAYNAUD DE LAGE Christophe**Intérieur rue**

Editions Théâtrales, Paris, 2000, 160 p. Parcours photographique sur dix ans de théâtre de rue vécus de l'intérieur. De festivals en événements, Christophe Raynaud de Lage nous fait revivre les principales créations de compagnies prestigieuses et apporte un regard fort sur l'étonnante créativité d'une forme théâtrale en pleine ébullition. L'album est accompagné de nombreux témoignages du monde politique, intellectuel et artistique.

SCANT Renata**20 ans de Festival de Théâtre européen - De l'Atlantique à l'Oural**

Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2004, 240 p. Renata Scant, metteur en scène et directrice du Festival de Théâtre européen, a souhaité laisser une trace de cet événement. Dire comment cette manifestation a été construite, avec patience et passion, pendant vingt ans, par une compagnie théâtrale, avec des moyens modestes, mais avec une grande indépendance d'esprit.

VERMANDEL Léo

La Famille Vermandel - Une histoire d'hommes orchestres

A et M éditions, Paris, 1999, 119 p.

Les Vermandel ont été photographiés par Doisneau, on les a entendus en Israël, au Japon, en Sicile, en Inde. Certaines de leurs parures font désormais partie du Musée des arts et traditions populaires où ils ont représenté leur savoir-faire lors d'une exposition sur les musiques de la rue. Les Vermandel ont inventé en plus d'un siècle un instrumentarium populaire et créatif qu'ils ont déposé et breveté, de même que la marque «homme-orchestre».

Un recueil de photographies et de récits, la vie d'une famille franco-belge qui perpétue la tradition de l'homme-orchestre depuis 1877.

VIDAL Sara

Bivouac - Générrik vapeur

Sens & Tonka, Paris, 2000, 127 p.

«Bivouac», spectacle de rue de Générrik Vapeur, parcourt le monde entier depuis dix ans. Les photographes 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.

WIELANT Catherine, ROBERT Françoise

La Rue est à nous ! Zinneke, une parade créative à Bruxelles

Fondation Jacques Gueux/La Vénérie, Bruxelles, 2001, 166 p.

L'auteur, d'abord journaliste puis critique théâtrale, porte un regard lucide sur les coulisses de l'événement. Elle décortique la formidable organisation de cette parade géante.

FORAINS, THÉÂTRE AMBULANT

BARREYRE Jean

Charlatans, bateleurs et bonimenteurs, Flammes et Fumées

Paris, 1963, 20 p.

Aperçu historique des bonimenteurs, des charlatans, des bateleurs et autres forains de la rue. Gravures.

BOUCHERIE Daniel

Les Merletti - histoire d'une famille foraine

Pierre Mainard, Bordeaux, 1999, 53 p.

Ouvrage qui restitue l'itinéraire d'une famille tzigane immigrée en France au début du siècle et rend compte de ses activités foraines.

BOULAN Gilles, EMOND Paul

Contes de l'errance

Lansman, Morlanwelz, 2002, 60 p.

Contes de l'errance 1 et 2 : chaque livret contient six petites pièces à lire et à jouer, inspirées de l'univers des contes.

COLLECTIF

Théâtre ambulant : nouvelles formes, nouveaux lieux

Editions HYX, Orléans, 1997, 127 p.

Actes du forum de Loches, juin 1996.

Les différents auteurs nous livrent leurs réflexions sur le théâtre ambulant et ses perspectives. Autour de leurs propos, des compagnies, des élus et des directeurs d'établissements culturels enrichissent le débat de leurs expériences, de leurs témoignages et de leurs interrogations sur le développement de nouvelles formes de théâtre itinérant créées pour de nouveaux lieux. De nombreuses compagnies, dont le Footsbarn, Place publique, la Compagnie foraine, les Baladins du miroir..., ont participé au forum et contribué à l'énonciation de la problématique du théâtre ambulant aujourd'hui.

de MORANT Alix, RECHARD Catherine

Le Voyage des Magnifiques

Conseil régional de Basse-Normandie, Caen, 1999, 64 p.

Regard sur le théâtre itinérant au travers des voyages des Magnifiques (Nord-Ouest Théâtre)

de MORANT Alix, RECHARD Catherine

Le Chemin des Magnifiques - Nouvelles de l'errance

Conseil régional de Basse-Normandie, 2003, 60 p.

Le Voyage des Magnifiques s'est transformé en errance. Aujourd'hui, le voyage est loin d'être terminé. Il franchit les frontières et traverse l'océan. Les milliers de kilomètres, les centaines de représentations n'ont pas épuisé leur désir et chaque nouvelle escale incite à sa poursuite.

GOURARIER Zeev, ROUBAUD Jacques

Raymond Queneau et la fête foraine

Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1992, 46 p.

Zeev Gourarier, spécialiste de l'art forain, retrace l'ancien Luna-Parc de la Porte Maillot ou le «Luni-Park» de Raymond Queneau. Jacques Roubaud évoque «Le Cirque du monde» ou «Le Rire de Pierrot».

MASSIN

Les Célébrités de la rue

Editions Gallimard, Paris, 1981, 158 p.

Cet ouvrage traite de tous les acteurs de la rue (dans les foires, sur les places publiques, au Pont Neuf, au Palais Royal, sur les boulevards...) qu'ils soient bateleurs, colporteurs, bonimenteurs ou musiciens, en passant par le mendiant.

MASSIN

Les Cris de la ville - Commerces ambulants et petits métiers de la rue

Albin Michel, Paris, 1993, 171 p.

Les cris des marchands ambulants dans la rue sont la première forme de la publicité. En un temps où la culture est réservée à une classe de privilégiés et où la proportion d'illettrés est considérable, le cri de leurs marchandises est le seul moyen dont disposent les commerçants pour informer leur clientèle. Tous ces marchands criaient à tue-tête, chacun d'eux s'efforçant de couvrir la voix de son voisin. Ces cris ont été célébrés par les poètes, les historiens, les imagiers et les musiciens ; ils ont fourni les sujets d'estampes, de jeux de société, d'ombres chinoises... Cette histoire des cris de la ville qui s'étend sur quatre siècles abonde en anecdotes pittoresques.

MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES

Musiciens de rue de Paris

Ed. de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1997, 141 p.

Catalogue de l'exposition organisée par le musée national des arts et traditions populaires, tentant de présenter un bref historique des musiciens des rues de Paris depuis l'Ancien Régime.

Cet ouvrage s'attache à montrer à travers quatre siècles, les continuités et les variantes des traditions de la musique de rue : musiques issues du pouvoir (ménestriers sous l'Ancien Régime, musiques militaires et kiosques au XIXe siècle, bal du 14 juillet et fête de la musique des temps présents...), musiques de la rue (chanteurs et chansonniers, saltimbanques et musiciens ambulants...). Cet ouvrage aborde également le statut des musiciens, leur mode de rémunération, l'occupation de l'espace urbain, et les modes de production et de diffusion.

CARNAVALS, FÊTES TRADITIONNELLES

Planète des masques - Œuvres majeures de la Communauté française de Belgique et du Musée international du carnaval et du masque de Binche

Musée du masque de Binche, Binche, 1995, 197 p. Edité par la Direction générale de la culture et de la communication de la Communauté française de Belgique à l'occasion du 20e anniversaire de la fondation du Musée international du carnaval et du masque de Binche, ce catalogue accompagne et fixe la mémoire de l'exposition «Planète des masques» qui a eu lieu du 16 juin au 22 décembre 1995.

Les 129 masques sélectionnés, dont plus de 60 sont reproduits en couleur, représentent ses acquisitions majeures (au sens ethnographique et esthétique), révélatrices de l'art du masque à travers les cinq continents.

AGIER Michel

Anthropologie du carnaval : la ville, la fête et l'Afrique à Bahia

Parenthèses, Marseille, 2000, 247 p.

A Salvador de Bahia, au Brésil, le carnaval rassemble pendant cinq jours et cinq nuits un million de personnes dans les rues, concurrençant celui de Rio. L'histoire de ce succès a commencé par une africanisation dans les années 70, dans les quartiers noirs et déshérités de la ville. Cette anthropologie du carnaval fait la chronique du carnaval en privilégiant trois thèmes : la ville, la fête et l'Afrique.

BELVISI Jean, BAILLET Jean-Luc

La Mascarade, l'Europe unique et multiple

Association Agora, Nice, 1993.

Réflexions et photographies sur le carnaval de Nice, 1993.

Le «carnaval-spectacle» se renforce après guerre, la participation du public n'étant plus vraiment sollicitée, ni même permise. Pourtant à une époque où les arts tentent de transgresser la réalité, on aboutit à une formule inverse en termes de carnaval. D'où une certaine usure dans les schémas, un «formalisme» où les mythologies de «l'homme sauvage» et de «l'inversion des valeurs» deviennent artificielles. Cet ouvrage a été réalisé à la demande de Lieux Publics, Centre national de création pour les arts de la rue.

BERTIN Marco, GIAROLA Antonio

Carnaval

Giunti, Vérone (Italie), 1995, 52 p.

Recueil de photographies évoquant le carnaval de Venise sous un regard différent du traditionnel : le photographe a préféré au décor vénitien baroque une simple toile grège et des poses d'artistes plus expressives.

COLLECTIF

Géants et dragons : mythes et traditions à Bruxelles, en Wallonie, dans le nord de la France et en Europe

Casterman, Tournai (Belgique), 1996, 155 p.

Ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition «Géants contre dragons en Wallonie et à Bruxelles», réalisée par le Musée de l'Homme, le Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française de Belgique et son Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.

C'est à un voyage dans l'histoire, les rites, les mythes et les coutumes, que nous convie ce livre, à la découverte des dieux, des hommes et de leurs représentants.

DUPUY Pierre

Le Guide des ferias

La Manufacture, Paris, 1990, 365 p.

Les quarante plus belles ferias en France, Espagne et Portugal. L'auteur nous présente chaque feria à travers ses origines historiques, ses traditions culturelles et religieuses, et ses possibilités touristiques. Les grandes figures locales de l'art taurin, les élevages prestigieux et l'architecture des arènes sont également décrits.

FABRE Daniel

Carnaval ou la fête à l'envers

Découvertes Gallimard, Paris, 1995, 160 p.

«Fais ce que voudras» proclame le carnaval, mais son ordre est rigoureux.

Le domaine de chaque âge, sexe et condition, la relation aux morts, les formes du temps, tout le socle d'une société s'y révèle et s'ordonne sous le masque et par lui. Daniel Fabre en visite le royaume et en désigne la double énigme.

GREEN Anne-Marie

La fête comme jouissance esthétique

L'Harmattan, 2005, 350 p.

L'Histoire a montré à plusieurs reprises que nombre de fêtes ont été l'objet d'interdictions, de répressions ou devaient se soumettre à l'idéologie politique. Cet ouvrage, en s'interrogeant sur la relation qu'entretient la fête avec la jouissance esthétique, nous permet de mieux saisir le sens de ces nombreuses pratiques festives qui manipulent rituellement les différents aspects de notre quotidien en construisant des identités collectives mythiques.

GUEUSQUIN Marie-France, MESTAYER Monique

Fêtes et géants de Douai - Gayant

Musée régional d'ethnologie du Nord Pas-de-Calais, Béthune, 1999, 193 p.

Monographie complète consacrée aux fêtes et géants de Douai. La figure de Gayant est celle d'un géant vainqueur qui renaît toujours de ses cendres. Gayant est aujourd'hui l'emblème de la ville de Douai «Cité des géants».

HEERS Jacques

Fêtes des fous et carnivals

Fayard, Paris, 1997, 315 p.

Histoire des fêtes et des traditions à travers les mentalités du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle.

KOSTADINOVA Guergana, REVELARD Michel

Le Livre des masques : masques et costumes dans les fêtes et carnivals traditionnels en Europe

La Renaissance du livre, Tournai, 1998, 160 p.

Réflexion autour du masque (univers, temps, tradition européenne), du cycle des fêtes d'hiver et du carnaval en Europe. Une sélection de quatre-vingts masques et costumes des Collections du musée international du Carnaval et du Masque (Binche).

SIDRO Annie

Carnaval de Nice - Tradition et modernité

Régie autonome des comptoirs de vente des Musées de la ville de Nice, Nice, 2001, 41 p.

Cet ouvrage retrace les origines et l'historique du Carnaval de Nice. Sont ensuite abordés différents thèmes : la bataille des fleurs, les illuminations, les carnavaliers. Enfin, quel avenir pour Nice, carnaval du troisième millénaire ?

TZAUD Jean-Pierre

Carnivals du monde entier

Ellébore, Paris, 1999.

Ce guide, répertoriant plus de cent carnivals classés par pays, est avant tout une invitation au rêve, au voyage, aux couleurs du monde entier et à l'exotisme. L'auteur parcourt le monde depuis plus de trente ans. Il nous fait partager, à travers plus d'une centaine de photos, sa passion des carnivals.

VILLAINES Béatrice (de), ANDLAU Guillaume (d')

Carnivals en France hier et aujourd'hui

Editions Fleurus, Paris, 1996, 124 p.

Cet ouvrage retrace brièvement l'histoire des carnivals depuis l'Antiquité, définit quelques symboles présents dans ces fêtes et choisit des exemples de carnivals en France.

VILLAINES Béatrice (de), ANDLAU Guillaume (d')

Les Fêtes retrouvées

Casterman, Tournai (Belgique), 1997, 184 p.

Ouvrage sur les fêtes et traditions populaires : carnivals, fêtes patronales, chrétiennes, civiques et sociales en Belgique, France, Luxembourg et Suisse.

VILLARROYA A.

L'horta en festes,

Fundacion para el desarrollo «caixa torrent», Torrent (Valencia), 1992, 199 p.

Ouvrage sur le calendrier des fêtes traditionnelles espagnoles : fêtes des saisons, fêtes religieuses, fêtes patronales, fêtes politiques, fêtes en rapport avec les cycles de la pêche, de l'activité agricole... Une réflexion sur la sociologie de la fête de rue.

OUVRAGES CIRQUE

HISTOIRE et GÉNÉRALITÉS

Festivals des arts de la rue et des arts du cirque
Editions HorsLesMurs, 2004, 176 p.
Guide-annuaire des festivals européens.

Le Cirque et les arts
Beaux Arts, Paris, 2002, 96 p.
Hors série paru en juin 2002 dans le cadre de
l'Année des arts du cirque.

Jours de cirque
Grimaldi Forum Monaco/Actes Sud, Paris, 2002, 285 p.
Catalogue de l'exposition «Jours de cirque» qui
s'est tenu au Grimaldi Forum de Monaco, du 28
juillet au 8 septembre 2002, dans le cadre de
l'Année des arts du cirque.

ADRIAN, FORT Jacques, GUNTHER Thomas Michael,
Regard sur le cirque - Photographies 1880-1960,
Paris Bibliothèques, Paris, 2002, 143 p.
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 ...

AUGUET Roland
Histoire et légende du cirque
Flammarion, Paris, 1974, 240 p.
Au-delà de la dimension vécue et légendaire, une
histoire du cirque doit poser des questions plus
sérieuses : quels besoins est venu satisfaire ce
spectacle qu'aucune autre civilisation n'a connu ?
Comment et pourquoi a-t-il évolué ? Comme tout
spectacle, il est tributaire d'un contexte social
qu'il subit et reflète en même temps. On ne peut
donc, sous prétexte qu'il est divertissement,
laisser le cirque en marge de l'histoire.

BARRÉ-MEINZER Sylvester
Le Cirque classique, un spectacle actuel
L'Harmattan, Paris, 2004, 260 p.
Le cirque classique est un spectacle populaire au
fonctionnement unique : il s'enrichit constamment
de la rencontre avec le public, mais fragile dans sa
survie, relativement fermé sur lui-même, il semble
mépriser les innovations techniques et artistiques
de son temps. Si certains artistes ou directeurs
poursuivent une manière d'être et de travailler qui

leur vient de leurs aïeux, d'autres, à l'écoute des
médiats et d'une demande contradictoire du public
pour un cirque à la fois inventif et conservateur,
copient les spectacles «de création», modernisant
par à coups, élaborant d'ambitieux projets
artistiques. Au-delà de simples modifications sur
la piste, c'est alors tout un monde de vie et une
culture de cirque qui sont touchés.
L'ouvrage s'intéresse aux différentes étapes de
cette évolution. En marquant les difficultés et les
particularismes, il propose quelques clefs de
compréhension historique, sociale et culturelle afin
de mieux cerner ce processus lent -et pourtant
permanent- de distanciation, voire de disparition
de la tradition.

BILLAUD Antoine, ECHKENAZI Alexandra, LEON Michel
Droit de cité pour le cirque
Le Moniteur, Paris, 2001, 146 p.
Ce guide offre aux collectivités locales toutes les
clés - juridiques, techniques, culturelles - pour
accueillir les chapiteaux et leurs artistes, faire
face aux contraintes particulières de sécurité et
d'ordre public, mais également pour intégrer les
arts du cirque dans leur politique culturelle,
éducative et sociale.

BAUER Jean-Louis
Jeux de piste - Des entrées de clowns au livret de piste
Avant-scène théâtre, Paris, 2002, 168 p.
Pour clore l'année du cirque, l'Avant-scène a
déniché des entrées clownesques inédites. Elle a
voulu aussi dresser un tableau de l'évolution du
cirque aujourd'hui. Pour terminer, Bernard Turin a
laissé parler les acteurs du spectacle de la
dernière promotion du CNAC, «Bye Bye Prospero».

BOUGLIONE SAMPION, AIOLFI MARJORIE
Le Cirque d'Hiver
Flammarion, Paris, 2002, 213 p.
Ouvrage édité à l'occasion du 150ème anniversaire
de l'inauguration du Cirque d'Hiver. Il retrace
l'histoire de cette salle exceptionnelle où se sont
produits les plus grands artistes. Livre relié de
plus de 200 pages, doté d'une importante
iconographie (200 illustrations).

CASTELL Jean-François
Le Chemin de papa
Editions Jean-François Castell, Paris, 1999, 140 p.
Reportage photos noir et blanc qui témoigne des
instants ordinaires et surprenants qui composent le
quotidien d'une existence en roulotte.

COLLECTIF
La Grande Parade - Portrait de l'artiste en clown
Editions Gallimard, Paris, 2004, 430 p.
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.

DENIS Dominique, DEGELDERE Charles
**Cirques en bois - Cirques en pierre de France -
Tomes 1 et 2**
Arts des 2 mondes, Paris, 2003, 235 p.
Après avoir passé en revue, dans le premier
volume, les nombreux cirques des villes du nord,

de l'ouest et du sud-ouest, les auteurs narrent
dans cette deuxième partie, l'incroyable histoire de
tous ces bâtiments construits dans les villes du
sud-est, de l'est, pour terminer en apothéose par
l'île de France et enfin Paris. Ce tome est illustré
de 220 cartes postales anciennes, inédites pour la
plupart avec les références, un index des
établissements de spectacle, un autre des
directeurs et artistes, et une importante
bibliographie.

DUPAVILLON Christian
La tente et le chapiteau
Norma Editions, Paris, 2004, 135 p.
Tout au long de l'histoire, tentes et chapiteaux ont
rivalisé en beauté, luxe et prouesses techniques.
De l'Egypte, la Perse, la Turquie et l'Europe, en
passant par la Russie et les Etats-Unis, ce livre
nous entraîne dans la vie d'aventuriers et de
conquêteurs qui ont construit notre monde. D'étape
en étape, nous découvrons la tente noire
d'Abraham, les campements d'Abd el Kader, de
Barnum Bailey pour en finir avec le Dragon volant.
Ouvrage réalisé à l'occasion de l'inauguration du
chapiteau de l'Ecole nationale des arts du cirque
de Rosny-sous-Bois, en novembre 2004.

DUPAVILLON Christian
Architectures du cirque des origines à nos jours
Ed. du Moniteur, Paris, 2001, 358 p.
La première édition de cet ouvrage a paru en 1982
et devint un ouvrage de référence, recherché des
amateurs, prisé des bibliophiles. Débattre de
l'architecture du cirque peut paraître une gageure :
cirque, architecture et scénographie ne s'associant
pas d'emblée dans les esprits. Pourtant 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 tantôt
éphémères, tantôt durables. L'auteur s'appuie sur
une abondante iconographie internationale et en
grande partie inédite.

FORETTE Dominique
**Les Arts de la piste : une activité fragile entre
tradition et innovation**
Journaux officiels, Paris, 1998, 90 p.
Avec 10 millions de spectateurs par an, le cirque
est aujourd'hui le premier spectacle vivant en
termes de fréquentation. 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.

HOTIER Hugues
Cirque, communication, culture
Presses Universitaires de Bordeaux, Talence, 1995,
255 p.
Approche pluridisciplinaire d'un élément essentiel
du patrimoine artistique. C'est une étude sur le
cirque, son histoire, sa nature, son éthique, ses
perspectives, son esthétique, sa culture,
accompagnée d'un lexique sur les disciplines du
cirque.

HOTIER Hugues

Un cirque pour l'éducation

L'Harmattan, Paris, 2001, 154 p.

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.

HOTIER Hugues

L'imaginaire du cirque

L'Harmattan, Paris, 2005, 280 p.

La première partie de cet ouvrage évoque des notions de base de la psychologie sociale et des sciences de l'information et de la communication, avant de les réinvestir dans la sphère de la culture pour montrer comment les médias et les pouvoirs publics ont construit une représentation sociale pour un cirque dit « nouveau ». La seconde partie repose sur l'observation du cirque classique et permet de comprendre comment les animaux, les clowns, les acrobates... sollicitent l'imagination du spectateur qui participe ainsi à la co-construction d'un imaginaire propre à chacun mais aussi commun aux quelque douze millions de français qui constituent le public du cirque classique.

JACOB Pascal, RAYNAUD DE LAGE Christophe

Extravaganza ! Histoires du cirque américain

Editions Théâtrales, Montreuil-sous-Bois, 2005, 222 p.

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 (P.T. 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.

JACOB Pascal

Le Cirque - Un art à la croisée des chemins

Gallimard, Paris, 2001, 157 p.

Dans les années 70, le cirque traditionnel s'essouffle et un nouveau champ d'expériences artistiques s'affirme. C'est la naissance d'un autre cirque qui conjugue désormais la création au quotidien. Pascal Jacob retrace l'itinéraire de la plus longue des tournées, celle qui a conduit une forme classique et codée à devenir un art à part entière.

JACOB Pascal

Le Cirque : du théâtre équestre aux arts de la piste

Larousse, Paris, 2002, 262 p.

L'auteur lève le rideau sur deux siècles d'aventure du cirque, faits d'avancées et de reculs, d'étourdissements et d'euphories. Ouvrage enrichi d'illustrations anciennes et contemporaines.

JACOB Pascal, POURTOIS Christian

Du permanent à l'éphémère... espaces de cirque

CIVA, Bruxelles, 2004, 222 p.

Ouvrage né d'une rencontre entre le monde du cirque et le monde de l'architecture et réalisé suite au colloque international et à l'exposition «Architecture du cirque, du permanent à l'éphémère» organisés en octobre 2001 au CIVA à Bruxelles.

Après un rappel historique des premiers lieux de spectacles de cirque, on assiste à l'évolution des structures (cirques stables, semi-constructions, chapiteaux) dans les différents pays pour en arriver aux constructions récentes comme le siège social international du Cirque du Soleil, le Circus Space de Londres ou l'Académie Fratellini, et à de nouvelles structures démontables comme la Volière Dromesko, la bulle des Arts Sauts ou le chapiteau Phénix.

JANDO Dominique

Histoire mondiale du cirque

Jean-Pierre Delarge, 1977, 212 p.

Vue d'ensemble sur l'histoire du cirque du XVIIIe au XXe siècle à travers le monde (cirques anglais, allemand, français, italien, américain, russe...), et sur les animateurs de la piste (écuyers, acrobates, jongleurs, clowns, équilibristes, gymnastes aériens, ménagerie...).

LE MEN Ségolène, Jules Chéret

Le cirque et l'art forain

Somogy Editions, Paris, 2002, 63 p.

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition «Jules Chéret - le cirque et l'art forain» organisée au Musée de Namur, du 1er juin au 15 septembre 2002.

LEFEVRE Betty, SIZORN Magali

Petites Histoires du Cirque

Théâtre d'Elbeuf - l'esprit d'un lieu, Publications de l'Université de Rouen, Rouen, 2003, 130 p.

Voyage dans un lieu exceptionnel : le Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Cirque, cinéma, lieu de meetings, salle de boxe ou espace d'expression d'une communauté, ce lieu stimule nos imaginaires et fonde encore et toujours le lien social. Cet ouvrage a également une vocation pédagogique.

PIERON Agnès

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

Stock, Paris, 2003, 586 p.

Ce dictionnaire inédit 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.

RAMIREZ Francis, ROLOT Christian

Joies du cirque

Hachette Réalités, Paris, 1977, 237 p.

«Joies du cirque» est consacré aux disciplines de la piste (acrobatie, art équestre, dressage, jonglage, clowns...), de même qu'aux thèmes de l'évolution et du rayonnement du cirque.

Ce livre est un spectacle animé par les illustrations les plus variées offertes au lecteur tout au long d'un scénario fondé, pour une bonne part, sur des entretiens avec les meilleurs spécialistes des grandes disciplines.

ROSEMBERG Julien

Arts du cirque - Esthétiques et évaluation

L'Harmattan, Paris, 2004, 265 p.

Depuis dix ans environ, le cirque connaît une nouvelle médiatisation. Il semble remporter petit à petit, la bataille pour l'obtention d'une légitimité artistique qui n'aurait pas même été envisageable il y a encore vingt ans. Ce changement traduit des

évolutions tant du point de vue des concepteurs que de celui des récepteurs des œuvres. A partir de ce constat, il est apparu intéressant d'analyser les regards qui évaluent les œuvres. Mais pas n'importe lesquels : il faut questionner les visions de celles et de ceux qui ont le pouvoir de conférer au cirque cette légitimité...

SAVARY Jérôme

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

Belfond, Paris, 1974, 125 p.

Album réalisé avec la collaboration d'André Bercoff pour les textes, et de Jacques Prayer pour les photographies.

Portrait de Jérôme Savary, naissance de sa compagnie puis du Magic Circus. Accompagné de l'album du même titre édité par le Théâtre national de Chaillot, édité en 1996 (Le Magic Circus, 1966-1996).

THETARD Henry

La Merveilleuse Histoire du cirque

Julliard, Paris, 1978, 631 p.

Réédition de 1947 retraçant toute l'histoire du cirque, avec un complément «Le cirque depuis la guerre» par L.R. Dauven (s'arrête en 1978).

VILLIERS Jean

Le Fonds Pierre Férét de la Bibliothèque Gaston Baty

Centre National des Arts du Cirque, Châlons-en-Champagne, 1987, 208 p.

Catalogue du fonds P. Férét de la Bibliothèque Gaston Baty de l'Institut d'Etudes théâtrales de l'Université de Censier. Collection originale sur le cirque traditionnel et les arts du spectacle, des notices bibliographiques par thèmes : acrobatie, animaux, art équestre, clowns, jonglerie, dressage, mime et pantomime, théâtre de foire, music-hall...

ZAVATTA Catherine

Les mots du cirque

Ed. Belin, 2005, 350 p.

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

revues

Arts de la piste, numéros 1 à 38

1996-2006, Ed. HorsLesMurs

Dédale - Pédagogie des arts de la piste et de la scène

Trimestriel - Ed. Centre National des Arts du Cirque

Le Cirque dans l'univers

Trimestriel - Ed. Le Club du Cirque Français

CIRQUE TRADITIONNEL

BASCH Sophie

Romans de cirque

Robert Laffont, Paris, 2002, 928 p.

Cet ouvrage réunit six romans illustrant la grande période du cirque français de la fin du XIXe et du 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 Zenganno», de 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 Coquiott (1910).

BRUN Jean

200 Jours dans le sillage d'un grand cirque

Ed. Jean Brun, Joué-les-Tours, 1995, 241 p.

Dans les années 70, l'auteur a séjourné 200 jours au Cirque national Gruss. Il raconte les péripéties de cette tournée de l'année 1973.

BRUN Jean

Le Georget Family Circus

Brun, Bréhémont, 1999, 110 p.

Cet ouvrage nous fait découvrir l'ascension d'un modeste homme de spectacle qui, au prix d'efforts soutenus, de courage et de lucidité, a su s'imposer dans le monde du cirque.

CHABERT Joëlle

Rêver les yeux ouverts

Desclée de Brouwer, Paris, 2002, 212 p.

Alexis Gruss raconte sa passion, sa vie consacrée au cirque au sein de sa famille. L'ouvrage est préfacé par Stéphane Bern.

DAMASE Jacques

Circus

Jacques Damase, Paris, 2002, 926 p.

Ouvrage constitué de près de mille images, gravures, affiches, photos.

GODOT Jacques

Arlette Gruss - le cirque

Editions Pierron, Sarreguemines, 2002, 278 p.

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 treize chapitres qui symbolisent les treize mètres de la piste.

JACOB Pascal, RAYNAUD DE LAGE Christophe

Bêtes de cirque

Magellan & Cie, Paris, 2004, 75 p.

Ni histoire du dressage, ni histoire des dompteurs ou des dresseurs, le texte tente plutôt de démêler un écheveau complexe de sensations et de relations, brouillées ou limpides selon les cas et les époques, et de mieux comprendre les motivations du dompteur et du public.

LEVY Pierre Robert

Les Fratellini : trois clowns légendaires

Actes Sud, Arles, 1997, 190 p.

Les Fratellini, trio clownesque mythique, image inoubliable d'un cirque fringant, somptueux, éclatant de couleurs et de lumières... François, Paul, Albert, pendant un quart de siècle, ces amuseurs prodigieux se sont imposés à travers l'Europe comme les plus grandes vedettes comiques du cirque et du music-hall. Fêtés par le Tout-Paris des années folles, ils ont séduit et souvent inspiré les poètes, les peintres et les musiciens de leur époque.

L'art clownesque à travers leurs témoignages, une cinquantaine de gouaches inédites, photos...

LORENZO Annie, DEVOS Raymond, GUILLARD Jacques

Les Fous du cirque

Massin, Paris, 96 p.

Zavatta, Pinder, Moreno-Bormann, Gruss. Qui sont-ils ? Comment font-ils ? Ils racontent ici leur métier avec précision, avec humour, avec colère, parfois, et toujours avec passion.

RAMUZ C.F., TERRIBILINI Marion, PROBST J.-R.,

HEDIGER Heini, ZUCKMAYER Carl

Cirque Knie - Une dynastie du cirque

Librairie Marguerat, Lausanne, 1975, 158 p.

Précédé de la nouvelle de Ramuz «Le Cirque», l'ouvrage propose diverses contributions : histoire de la dynastie Knie, portraits d'artistes marquants du cirque, et en particulier de clowns, vue de la vie quotidienne du cirque, animaux. De nombreuses photographies noir et blanc et couleur illustrent ces propos.

SAXON A. H., DAUVEN L. R.

Barnum par lui-même

Editions de la Gardine, Sorvilier, 1986, 296 p.

Choix de lettres traduites de l'américain restituant l'extraordinaire personnalité d'un homme d'affaires très en avance sur son temps. De tous les Américains illustres, Barnum, prisonnier d'une légende qu'il contribua à créer et qu'entretenaient après lui ses biographes, est l'un des plus mal connus. On sait tout de sa vie publique et fort peu de l'homme tel qu'il fut réellement.

La publication de «Barnum par lui-même», permet de faire justice des légendes qui ont déformé l'histoire et de découvrir le vrai Barnum.

NOUVEAU CIRQUE

Cahiers de l'ORCCA : les arts du cirque

ORCCA, Epernay, 2002, 42 p.

Numéro 15 de la revue trimestrielle de l'ORCCA (Office régional culturel de Champagne-Ardenne). Portrait d'un secteur en pleine mutation : les arts du cirque.

Viens dans mon quartier, il y a un chapiteau

Larue et compagnie, Paris, 2001, 39 p.

L'association Larue et compagnie recherche, depuis sa fondation en 1984, des réponses innovantes et adaptées au mal-être des quartiers. Le cirque est maintenant reconnu comme forme artistique à part entière et le temps est venu d'analyser soigneusement les riches rapports qui s'installent dans un quartier entre des jeunes en difficulté et des artistes de cirque.

Le Cirque contemporain, la piste et la scène

Centre national de documentation pédagogique,

Paris, 1998, 160 p.

Ce volume met en perspective deux décennies mouvementées et prend appui sur les créations de quelques équipes : Zingaro, Archaos, le Cirque Baroque, Que-Cir-Que, les Nouveaux-Nez... En même temps, se tournant vers les gens de théâtre, il analyse l'attraction puissante que le cirque a exercé 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» (co-réalisé avec HorsLesMurs).

BABINSKI Tony

Cirque du Soleil - 20 ans sous le soleil

Editions Hurtubise HMH, Montréal (Québec), 2004,

350 p.

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, vingt ans après ses modestes débuts à Gaspé (Québec), est devenue une véritable entreprise de divertissement.

BEAUVALLET Cathy, REISCH Manu

Carnet de cirque - Du montage au démontage

Gallimard, Paris, 2001, 93 p.

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

BEGADI Bernard, ESTOURNET Jean-Pierre, MEUNIER Sylvie,

L'Autre cirque

Editions Mermon, Paris, 1990, 80 p.

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.

BOISSEAU Rosita

Philippe Decouflé

Editions Textuel, Paris, 2003, 167 p.

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 : un musée imaginaire.

BOUDREAU Julie

Le Cirque du Soleil : la création d'un spectacle Saltimbanco

Nuit Blanche Editeur, Montréal, 1996, 204 p.
Situation du Cirque du Soleil par rapport au cirque traditionnel. Cet ouvrage présente les personnages et le concept du spectacle «Saltimbanco».

CIBILLE Philippe

Kayassine

SIO, Paris, 1998.
Coffret se composant de trois portfolios de douze à quatorze photos chacun : montage de la bulle/ chapiteau des Arts Sauts, répétitions, spectacle «Kayassine»...

CIRET Yann

Le Cirque au-delà du cercle

Art Press, Paris, 1999, 192 p.
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.

COLIN Dominique, GUY Jean-Michel

Ningen

Cirque Baroque, Villemaréchal, 1998, 49 p.
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. «Ningen» est une «mise en cirque» de cet univers complètement libre et débridé.

COMPAGNIE Maripaula B.- Philippe GOUDARD

Ecrits sur le sable 2

Montpellier, 1994, 219 p.
Numéro édité à l'occasion des premières Rencontres d'Art et d'Essai sur le thème «Théâtres d'actions : Cirque-Arène-Stade» organisées en décembre 1994 à Montpellier.

DOUCHET Patrick

La Famille Morallès - 1995...2005 le cirque autrement

JOUVE, Paris, 2005, 130 p.
Histoire de la Famille Morallès, installée dans un hameau aux confins de la Touraine depuis 10 ans. Nombreuses photos noir et blanc et couleur.

DRAKE Sylvie, ROBERT Vincent, BEZARK Adam J.,

VIAL Véronique

Cirque du Soleil
Cirque du Soleil, Montréal, 1993, 144 p.
Le Cirque du Soleil a réinventé le cirque. Depuis dix ans, partout dans le monde, il éblouit son auditoire. Ses spectacles sont de stupéfiants amalgames d'acrobaties, de costumes insolites, de brillants éclairages et de musiques ensorcelantes dans de prodigieuses mises en scène. Cet ouvrage propose l'histoire du Cirque du Soleil depuis ses premiers pas dans les rues du Québec jusqu'à ses représentations des années 93, largement illustrée de photographies inédites.

GODARD Colette, ALT Alphonse

Zingaro

Favre, Lausanne, 1988.
Album de photographies sur Zingaro.
«Zingaro : une incessante ambiguïté, du luxe et du clinquant, du raffiné et de la déglingue, de la sauvagerie et de l'ironie. Zingaro est né dans les couloirs d'un château sans maître, de l'union du cabaret et de la basse-cour ».

GOUBET Eric

Le Cirque en mouvement

L'Harmattan, Paris, 2002, 138 p.
Le CNAC est devenu, en vingt ans, la référence internationale de la pédagogie artistique des arts du cirque. Bernard Turin, Jack Lang, Jacques Ralite, Josef Nadj, étudiants et anciens élèves affirment, infirment, confirment ...

GRUND Françoise

La Ballade de Zingaro

Editions du Chêne, Paris, 2000, 179 p.
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.

GRUND Françoise, POUPEL Antoine

Zingaro - Eclipse

Editions Zingaro, Aubervilliers, 1997, 53 p.
Album de photographies [noir et blanc] sur le spectacle «Eclipse» mis en scène par Bartabas.

GUY Jean-Michel

Avant-garde, Cirque ! Les arts de la piste en révolution

Editions Autrement, Paris, 2001, 250 p.
L'apparition du «nouveau cirque» à la fin des années 70 a profondément renouvelé le paysage artistique. Ce nouveau esthétique s'est accompagné d'importantes transformations sociales et économiques. Les modes d'apprentissage, les méthodes de financement ont changé, en même temps qu'évoluaient le regard et l'horizon d'attente du public quant aux œuvres. Quinze grands connaisseurs du cirque, réunis autour de Jean-Michel Guy, éclairent sous différents angles la mutation en cours qui, à bien des égards, propulse le cirque à l'avant-garde de la création contemporaine.

GUY Jean-Michel

Les Arts du cirque en l'an 2001 - Chroniques de l'AFAA

AFAA, Paris, 2001, 174 p.
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.

HOCHMAN Natacha, BAVELIER Ariane

Quel cirque - Des écoles à la piste

Editions Alternatives, Paris, 1999, 157 p.
Album de photos couleur accompagnées de textes : le CNAC, une sélection de compagnies de nouveau cirque, quelques chapiteaux.

HUE Claire-Emmanuelle

Nouvelles pistes

Ensci-Les Ateliers 2000, 2001, 135 p.
Publication papier du mémoire de Claire-Emmanuelle Hue (mémoire dirigé par Ricardo Basualdo et Jean-François Archiert). Ce mémoire s'organise en trois parties : le temps de l'histoire qui retrace une brève histoire du cirque, le temps de l'analyse qui nous aide à mieux comprendre le système de renouvellement de cette discipline artistique ; enfin, le temps du positionnement illustre cette réflexion.

JACOB Pascal

Le Cirque, voyage vers les étoiles

GE0/Solar, Paris, 2002, 127 p.
Album de photos couleur sur le cirque contemporain, textes de Pascal Jacob. Il s'agit de regards croisés de photographes et de spectateurs.

LAURENDON Gilles, LAURENDON Laurence

Nouveau cirque - la grande aventure

Le Cherche-midi, Paris, 2001, 127 p.
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 soixante-dix photographies pleine page, couleurs et noir et blanc, de Philippe Cibille et Catherine Noury.

LE GUILLERM Johann

Cirque Ici : où ça ?

Association Attraction/Cirque Ici, Pantin, 1999, 145 p.
Illustrations de Philippe Cibille, Lilou, Patrick et Odile Sapin, Ane Bruland, Saxi, Didier Deret...
Album de photos grand format (noir et blanc et couleurs) sur le spectacle «Où ça ?», et plus généralement sur la compagnie Cirque Ici.

LESAING Bernard

Il Circo Bidone

F. Rauline et B. Lesaing, Giugno, 1997, 67 p.
Recueil de photographies de Bernard Lesaing : il 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 : trois Cirques Bidon en France, en Italie et dans les pays danubiens.

MALEVAL Martine

Théâtre n° 3 : approche du nouveau cirque

L'Harmattan, Paris, 2001, 231 p.
pp. 123-137 : dossier rédigé par Martine Maleval et intitulé «Eléments pour une approche critique du nouveau cirque» : l'institutionnalisation, la transmission du savoir, quelques catégories mises à l'épreuve, la discontinuité.

PAQUOTTE Anne-Marie

Zingaro - la saga des centaures

Télérama, Paris, 2000, 82 p.
De «Cabaret équestre» à «Tryptik», cet album retrace la saga épique de la troupe de Bartabas. Photographies de Antoine Poupel et de Marc Enguérand, textes de Anne-Marie Paquette.

PATRICK Ian

Archaos, cirque de caractère

Albin Michel et Vue sur la Ville, Paris, 1990, Sp 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.

PIEPLU Claude (préface)

Cirque Plume

Character's, Besançon, 1998. En 1984, le Cirque Plume part pour la première fois en tournée pour la Franche-Comté. Née du théâtre de rue et prenant appui sur le burlesque, la troupe, réunie autour de Bernard Kudlak, devient en 1986 une compagnie professionnelle et participe pour la première fois au Festival d'Avignon. La pluridisciplinarité des artistes permet à l'univers musical d'être totalement intégré aux performances de la piste. En 1987, le Cirque Plume ouvre une école de cirque. En 1988, la compagnie fait découvrir au public parisien son «Spectacle de cirque et merveilles». En 1993, «Toiles» triomphe en Avignon, à la Villette et au festival de Madrid...

ROMANES Alexandre

Un peuple de promeneurs

Le Temps qu'il fait, Cognac, 2000, 124 p. C'est en 1994 qu'Alexandre Bouglione trouve sa propre voie en créant le premier cirque tzigane d'Europe, le cirque Romanès, avec des tziganes roumains qu'il découvre dans le camp de réfugiés de Nanterre et quelques gitans français. Cet ouvrage est né de la rencontre, en 1995, du photographe Andreas Lang et d'Alexandre Romanès.

VELTER André, PIGNON-ERNEST Ernest

Zingaro suite équestre

Gallimard, Paris, 1998, 140 p. Des poèmes d'André Velter illustrés par des dessins d'Ernest Pignon-Ernest, sur l'aventure et l'atmosphère Zingaro.

VIVIER Jean-Pierre

Cirque tzigane Alexandre Bouglione Romanès

Couleur Cirque, Pont l'Abbé, 1995, 37 p. La naissance et le succès du cirque créé par Alexandre Bouglione, racontés par les textes, les dessins et les photos des artistes de «Couleur Cirque».

WALLON Emmanuel (dir.), avec la collaboration de Caroline HODAK-DRUEL

Le Cirque au risque de l'art

Actes Sud, Arles, 2002, 255 p. Depuis plus de deux siècles, le cirque a inventé ses propres rapports au corps, à la parole, à l'objet, à l'espace, sans cesser d'entretenir des relations de séduction avec les autres disciplines. Issues de nouvelles écoles, 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.

DISCIPLINES

ADRIAN

Ils donnent des ailes au cirque

P. Adrian, Paris, 1988, 132 p. L'écrivain-circologue Paul Adrian s'est attaché à conter l'histoire et à analyser les exercices des artistes aériens. Les voici à la corde volante puis aux anneaux, aux bambous, aux perches haubannées, aux agrès giratoires, aux barres et naturellement aux trapèzes qu'ils animent en solo ou en troupe. Le livre évoque toutes les disciplines et passe en revue près de 1 500 artistes. Riche iconographie : vingt planches photographiques et plus de cinquante 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

Paul Adrian, Paris, 1993, 143 p. Ce septième volume de la collection L'Encyclopédie du Cirque traite d'une qualité clef des artistes de la piste : le sens de l'équilibre. Indispensable à la majorité d'entre eux, il est honoré de façon si ostensible par certains qu'il a donné naissance à une discipline spectaculaire : l'équilibrisme, elle-même articulée de maintes manières sur ou avec divers accessoires dont découlent des spécificités fascinantes : équilibristes d'objets, de corps, équilibristes 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.

BELLOQC Eric, GUY Jean-Michel, de LAVENERE

Vincent

Le Chant des balles

Editions L'Entretemps, Vic la Gardiole, 2004, 160 p. Transcription du spectacle de Vincent de Lavenère et d'Eric Belloqc, 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.

BONITCH GOUREVITCH Zinovi

Acrobatie et équilibre

Arts des 2 mondes, Paris, 2003, 220 p. 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). Cet ouvrage concerne tous les professeurs d'acrobatie, les étudiants et aussi les amateurs éclairés.

BUTEN Howard

Buffo

Actes Sud, Arles, 2005, 250 p. Buffo, pitre céleste, danseur, chanteur et musicien, promène depuis trente ans sa silhouette fragile à travers le monde. Pour ce trentième anniversaire, Howard Buten nous invite à suivre Buffo depuis ses premiers pas aux Etats-Unis jusqu'à son envol en France et nous offre un livre retraçant sa vie, truffé d'anecdotes, de confidences et de portraits de famille jusqu'aux photographies de scène.

COLLECTIF

Les jongleurs en spectacle, Champion - Slatkine

Genève, 1995, 190 p. N° 28 de la revue suisse «Versants» composé par Luciano Rossi. Thèmes abordés : contorsions jongleresques, lecture jongleresque, amusement jongleresque.

COLLECTIF,

Médecine de cirque : vingt siècles après Galien

Editions L'Entretemps, St Jean-de-Védas, 2004, 140 p. Actes du colloque Médecine du Cirque - Paris La Villette - 21 novembre 2003.

Cet ouvrage reprend la totalité des communications de la journée, en traitant de l'équilibration, des cognitions et des aspects cliniques de la pratique du cirque (pathologies traumatiques, traitement chirurgical, rééducation et réadaptation). Ouvrage coordonné par les Drs Philippe Goudard et Denys Barrault.

COLLECTIF

Clowns sans frontières - J'ai 10 ans

Magellan & Cie, Paris, 2003, 135 p. Depuis dix ans, les artistes de Clowns sans frontières offrent leurs spectacles aux enfants de la misère (bidonvilles du Guatemala, camps de réfugiés de Croatie, de Gaza, rues de Sarajevo...) et ont effectué plus de 45 expéditions à travers le monde. Ce livre retrace leurs dix années d'actions, avec ce qu'elles comportent d'émotions, d'engagements, de doutes et d'espoir.

COLLECTIF

Gipsy Gruss-Bouglione - Sur la fil de ma vie

La Mirandole, Pont Saint-Esprit, 2005, 145 p. Gipsy est, dans l'univers du cirque, une artiste exceptionnelle aux multiples talents. Elle totalise plus de cinquante ans de prestations chaque année renouvelées, toujours au plus haut niveau des disciplines pratiquées : jonglerie, équilibre, vélo, danse sur fil, trapèze, équitation... Album de photos couleurs et noir et blanc.

DENIS Dominique

L'Art du clown, Arts des 2 mondes

Aulnay-sous-Bois, 2005, 220 p. A la fois méthodologie et précieux outil de travail, cet ouvrage s'adresse aux aficionados de la piste, aux collectionneurs avertis, aux professionnels, aux chercheurs et étudiants mais aussi à tous ceux qui ont envie de réaliser un rêve, celui d'être clown. Il réunit cinquante entrées, sketches, reprises et autres interventions clownesques.

DENIS Dominique

Les Comiques à bicyclette

Arts des 2 mondes, Paris, 1998, 242 p.
Voyage insolite dans l'univers du cirque, du music-hall et du cinéma de 1861 à nos jours en compagnie des artistes qui ont utilisé une bicyclette dans leurs numéros. Au fil de vingt-deux chapitres illustrés de documents souvent inédits, plus de mille personnages hors du commun sont abordés.

DIERCKSEN Laurent

Grock : un destin hors norme

Editions Laurent Diercksen, Bévillard, 1999, 261 p.
Biographie d'Adrien Wettach dit Grock, illustrée de nombreuses photographies. L'itinéraire du clown est complété par la retranscription d'une entrée de Grock, par une discographie, une filmographie et une bibliographie.

DOLTO Catherine

Rire guérir - Des clowns qui guérissent

Séguier/Archimbaud, Paris, 2003, 20 p.
Petit cahier illustré sur le pouvoir de guérison des clowns.

DUFRENE Thierry

Acrobate mime parfait, l'artiste en figure libre,

Paris-Musées, Paris, 1997, 48 p.
Catalogue de l'exposition du même nom au musée Zadkine (Paris), 17 juin-14 septembre 1997. La collection de Paris-Musées «L'atelier du sculpteur» se penche pour la première fois sur un thème traité par plusieurs artistes. Figure mythique de représentation de l'artiste par lui-même, l'acrobate, apparu dès les débuts de l'art moderne, a été magnifiquement célébré par Picasso, Calder, Matisse, Chagall, Miro, Zadkine... Dans la création contemporaine, après «Le saut dans le vide» d'Yves Klein, la figure de l'acrobate en pleine mutation traverse l'œuvre de nombreux artistes contemporains: Jonathan Borofsky, Marie-Ange Guilleminot...

DURAND Frédéric, PAVELAK Thierry

Le Corps jonglé

Editions L'Entretemps, Vic la Gardiole, 2004, 128 p.
Réédition de l'ouvrage publié en 1999 par les éditions Biocircus sous le titre «Le Livre de la jongle : 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.

GOUDARD Philippe

Anatomie d'un clown

Editions L'Entretemps, 2005, 80 p.
Canevas du spectacle «Anatomie d'un clown». Clown et acteur burlesque, auteur de cirque - en même temps que chercheur en médecine et en arts du spectacle dans le domaine des arts de la piste - Philippe Goudard a composé ce spectacle où le clown qui vit en lui regarde sa vie avec les mots de Marion Aubert, Daniil Harms, Michel Arbatz et les gestes burlesques de l'oeuvre bâtie avec Maripaule B.

HEDIGER Heini

Possibilités de communication entre l'homme et l'animal

Editions de la Gardine, Sorvilier, 1993, 30 p.
Le professeur Hediger qui dirigea le zoo de Bâle avant celui de Zurich, a consacré tous ses soins à l'étude des animaux, aussi bien dans leur habitat naturel qu'au zoo et au cirque. Ses travaux en la matière font autorité dans le monde entier. Abondant, avec des méthodes révolutionnaires, l'étude de la psychologie des animaux, le professeur Hediger ouvrit des horizons nouveaux, bouleversa toutes les idées reçues sur la vie de ceux qu'il ne songeait pas à appeler «nos frères inférieurs».

KENNETH LITTLE W.

Le Doute de Pipo

Editions de la Gardine, Sorvilier, 1990, 15 p.
Quelques éléments de la thèse de W. Kenneth Little sur une entrée clownesque dans la tradition circassienne.

LEVY Pierre Robert

Les Clowns et la tradition clownesque

Editions de la Gardine, Sorvilier, 1991, 327 p.
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.

MONTEAUX Jean

Un cirque pour l'avenir : Annie Fratellini

Le Centurion, 1977, 159 p.
Interviews d'Annie Fratellini, à l'époque où elle était mariée avec Pierre Etaix.

MOUREY Jean-Pierre, VRAY Jean-Bernard

Figures du loufoque à la fin de XXème siècle

Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2003, 280 p.
Actes du colloque des 15, 16 et 17 novembre 2001. Les études réunies ici parcourent les domaines de la littérature, des arts plastiques, du cinéma, du cirque. Par-delà l'analyse des œuvres singulières, l'objectif est de préciser les rapports du loufoque à la dérision sociale, au kitsch, à l'univers des machines.

PETIT Philippe

Traité du funambulisme

Actes Sud, Arles, 1997, 156 p.
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.

REMY Tristan

Les Clowns

Grasset, Paris, 2002, 487 p.
Réédition de l'ouvrage publié en 1945, avec les plupart des photos et la même couverture que l'original. Intéressante préface de Bernard de Fallois.

REMY Tristan

Entrées clownesques

Arche, Paris, 1962, 370 p.
Avant la publication de cet ouvrage, on aurait recherché en vain un recueil d'entrées clownesques: personne ne s'était avisé de noter les personnages, les jeux de scène, les arguments et les lazzi propres à une forme théâtrale appelée peut-être à disparaître, comme le cirque lui-même, en dehors duquel elle perdrait évidemment sa raison d'être. Tristan Rémy, historien du cirque, a noté, parfois sous la dictée de leurs interprètes, quelque 150 entrées clownesques dont les plus typiques constituent, avec un texte introductif, le présent ouvrage.

SIMON Alfred

La Planète des clowns

La Manufacture, Lyon, 1988, 318 p.
Ouvrage sur l'histoire, la métaphysique, le mythe... du clown, accompagnés d'un petit dictionnaire sur les clowns les plus célèbres.

TISSERON Serge, NOURY Catherine

D'air en air

Filigranes Editions, Trézélan, 1995.
Livre de photographies publié à l'occasion du Xe anniversaire du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne, école supérieure du ministère de la Culture et de la Communication. Le CNAC a pour vocation de former les acteurs du cirque contemporain, en les confrontant à toutes les disciplines du spectacle d'aujourd'hui : jeu d'acteur, danse, scénographie, arts plastiques, musique... Une façon d'affirmer les arts du cirque au cœur des esthétiques actuelles.

TOPOR Roland, BOUVIER Patrice

Les Contorsionnistes

Editions du Collectionneur, Paris, 1993, 75 p.
Huit des plus extraordinaires contorsionnistes françaises ont accepté le jeu de la prise de vue avec Patrice Bouvier, en toute souplesse et sans pudeur. Autour de ces photographies, Roland Topor a rêvé d'improbables rencontres.

VAN EMBDEN Max

J'étais l'ombre d'un clown

Editions de la Gardine, Sorvilier, 1997, 70 p.
Seconde partie de «L'Album de Grock», une série consacrée au grand comique suisse.

VIGOUROUX-FREY Nicole

Le Clown : rire et/ou dérision ?

Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1999, 220 p.
Le clown, figure emblématique, mythique, universelle des arts du spectacle infléchit le discours de la dérision dans les domaines les plus variés de la tradition comme de la modernité. Investissant l'univers du social et du politique, il se décline de plus en plus souvent au féminin. Le clown déstabilise pour mieux cimenter les humains par le rire. S'il désacralise, c'est pour mieux permettre de structurer, d'affirmer les priorités, valeurs individuelles et communautaires. 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.

**VINYES I SABATES Josep,
Charlie Rivel**

Editions de la Gardine, Sorvilier, 1992, 69 p.
L'histoire du parcours du clown Charlie Rivel.

**WETTACH Charles-Adrien
Grock raconte sa vie de clown**

Editions de la Gardine, Sorvilier, 1994, 34 p.
L'histoire du parcours du clown Grock.
«L'Album de Grock», première partie.

FORMATION, PÉDAGOGIE

Guide de l'étudiant/Guide de l'élève

Ministère de la Culture et de la Communication/
CNAC, 2002, 153 p.
Ouvrage en deux parties : le guide de l'étudiant au
CNAC (2002-2003)
Et le guide de l'élève à l'Ecole nationale des arts
du cirque de Rosny-sous-Bois (2002-2003).

**BONNETON France, ETIENNE Emmanuelle
Le Cirque**

Hachette, Paris, 2003, 32 p.
Illustrations en relief accompagnées d'informations
claires et originales sur l'histoire et les coulisses
du cirque.

COLLECTIF

Cahiers de cirque (1)

Parc de la Villette/ADRI, Paris, 2001, 20 p.
Livret pédagogique qui s'attarde sur les
croisements entre les arts (cirque et peinture,
cirque et théâtre...) tandis que les fiches abordent
des thématiques plus ciblées (vocabulaire et
objets du cirque...).

COLLECTIF

Cahiers de cirque (2)

Parc de la Villette/Théâtre de la Marionnette,
Paris, 2003, 20 p.
Mise à jour du cahier n°1.
Cahier réalisé par le Parc de la Villette et le
SCEREN-CRDP Créteil, en partenariat avec le
Rectorat de Créteil et HorsLesMurs.

DURAND Frédéric

A l'école du cirque

L'Entretiens, 2005, 165 p.
A travers le journal intime d'un jeune apprenti-
clown se raconte une année d'apprentissage dans
une école de cirque. 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
etc. Sont également présentés, de manière précise
et rigoureuse, les équipements, les règles de
sécurité, les techniques.

HOTIER Hugues

La Fonction éducative du cirque

L'Harmattan, Paris, 2003, 238 p.
Cet ouvrage est né à la suite d'un colloque
organisé en mars 2002 dans le cadre de l'Année
des arts du cirque. Y ont contribué les chercheurs,
des enseignants, des animateurs d'écoles de
cirque et des travailleurs sociaux. Ce livre
s'articule autour de trois axes : l'enfant et le
cirque ou le cirque dans le processus de
construction de l'enfant ; l'enfant, l'école et le
cirque ou le cirque dans le processus de formation;
l'enfant, la société et le cirque ou le cirque dans le
processus d'insertion sociale de l'enfant.

KRINGS Frédérique, PIERRET Nancy

**Le Grand Livre du cirque - les premiers tours :
clown, jonglerie, acrobatie ...**

Casterman, Paris, 2003, 125 p.
Livre pratique, amusant mais rigoureux pour tous
ceux qui ont envie de s'initier aux techniques du
cirque (4-12 ans) par des exercices précis et
progressifs. L'auteur enseigne les rudiments de la
jonglerie, de l'acrobatie, de l'équilibre et du jeu de
clown.

SCHOELLER Francis, SCHOELLER Danielle

Métiers et arts du cirque

Le Cirque de Paris, Paris, 1998, 40 p.
Cahier pédagogique sur les métiers et les arts du
cirque à l'usage des éducateurs, des enfants et
des parents réalisé par l'équipe du Cirque de Paris.
L'histoire du cirque, les différents numéros, l'art
clownesque, les artistes du Cirque de Paris, un
glossaire, une bibliographie, une filmographie, les
peintres et le cirque, les écoles de cirque....

cirque (Autres)

ADRIAN

Cirque au cinéma, cinéma au cirque

P. Adrian, Paris, 1984, 220 p.
Ouvrage qui s'attache à percevoir les liens qui
existent et qui existent entre le cirque
traditionnel et le cinéma (films vus en France).
Et même si les films de cirque ne furent que
rarement pleinement satisfaisants, ils ont toujours
suffisamment d'images susceptibles de charmer
l'amoureux du cirque... et aussi le cinéophile car les
jeux de la piste ont inspiré les plus grands maîtres
de l'univers cinématographique.

BORSARO Brigitte

Cocteau, le cirque et le music-hall

Editions Passage du Marais, Paris, 2003, 240 p.
Ouvrage consacré aux rapports intimes
qu'entretenait 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

Découvertes Gallimard Albums, Paris, 1992, 131 p.
Reproduction d'aquarelles des sœurs Vesque,
accompagnées de commentaires de B. Boustany,
sur les thèmes des animaux, des acrobates, de la
voltige, du dressage, des clowns, des perchistes,
des cyclistes...

CHRISTOPHE Jacqueline, GUNTHER Thomas Michael,

TRASSARD Laure, FOURNIS Frédéric

**Le Cirque de François Tuefferd - Photographies de
1933 à 1954**

Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1998, 127 p.
François Tuefferd a fait don au Musée des Arts et
Traditions populaires en 1996 de cent 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.
Ouvrage 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.

COLLECTIF

Le Cercle - une scénographie des cinq sens

Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg,
Strasbourg, 2000, 48 p.
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'esquisses et de projets
autour de la scène et du cirque.

COLLECTIF

Du cirque au théâtre

L'Age d'homme, Lausanne, 1983, 239 p.
Collage et montage au théâtre et dans les autres
arts durant les années vingt. Deux procédés
fondamentaux dans la démarche de maints artistes
novateurs du vingtième 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.

DURAND Frédéric

Le Serpent de cuir

Biocircus, Toulouse, 2000, 49 p.
Voyage au cœur d'un instrument mythique : le
fouet. Où l'on découvre les curieuses similitudes
entre un fouet et un serpent. Où l'on apprend aussi
comment il se fabrique, comment il fonctionne et
différentes techniques de manipulation.

FALLOIS Bernard de

Le Cirque

Duncan/Actes Sud, Paris, 1996, 63 p.
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.

GENET Jean

Le Condamné à mort et autres poèmes - Le Funambule

Gallimard, Paris, 1999, 127 p.

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, trouve ici sa place, comme en point d'orgue de l'œuvre poétique.

LE MEN Ségolène

Seurat et Chéret - Le peintre, le cirque, et l'affiche

CNRS Editions, Paris, 1994, 187 p.

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 cirques, d'albums pour enfants et livres illustrés, de cartes postales, d'assiettes et cotonnades illustrées...

MACÉ Gérard

L'Art sans paroles

Le Promeneur, 1998, 108 p.

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. Ces trois arts si proches de l'enfance à proprement parler, puisqu'ils sont muets, proposent d'autre part un traité du style et de la composition.

MARKSCHIESE VAN TRIX Julius, NOWAK Bernhard

Les Affiches du cirque

Leipzig, 1976, 272 p.

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.

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.

RAMUZ C.F.

Le Cirque

Séquences, Rezé, 1995, 57 p.

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.

REMY Tristan

L'Evolution du costume des clowns

Editions de la Gardine, Sorvillier, 1991, 16 p.

Tristan Rémy, passionné par le cirque et le music-hall de variétés, s'est voulu «chroniqueur des spectacles populaires». Il donna ses critiques à de nombreux journaux, et poursuivit parallèlement de très sérieuses recherches historiques sur l'art clownesque, les écuyères romantiques et les grandes figures du vieux cirque équestre.

Nous attirons l'attention du lecteur sur ces lignes, à propos de «L'Evolution du costume des clowns» qui a été publié en 1931 et qui garde, par-delà les ans, toute sa valeur.

VEYRIER Henri

100 ans d'affiches du cirque

Anagramme, Paris, 1974, 113 p.

Sélection d'affiches de tous les pays allant de l'art populaire et naïf de la fin du 19e 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.

QUELQUES
OUVRAGES
ÉTRANGERS

ALBRECHT Ernest

The New American Circus

University Press of Florida, Gainesville, FL 32611, 1995, 256 p.

A partir d'interviews et d'autres sources légales, Ernest Albrecht retrace l'histoire du nouveau cirque, mettant en avant les acteurs et leurs spectacles. Il distingue ensuite quatre cirques associés à des programmes de formation : le Pickle Family Circus à San Francisco, le Big Apple Circus à New York, le Flora Circus et le Cirque du Soleil à Montréal.

BARTELS Olaf

Der Circusbau Krone

Dölling und Galitz, Hamburg, 1999, 95 p.

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 Sarrasini).

BARACHETTI Pietro, BELOTTI Gianfrederico

Enrico Rastelli : il signore dell'equilibrio

Graphica & Arte, Bergamo, 1996, 141 p.

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

CRISTOFRETTI Gigi, SERENA Alessandro

Il circo e la scena

Biennale de Venise, Venezia, 2001, 98 p.

Résumé des entretiens organisés à Venise en septembre 2000 lors de la Biennale de Venise, consacrés aux formes du spectacle contemporain

FOX Charles Philip

A Ticket to the Circus

Bramhall house, New York, 1959, 184 p.

L'histoire des Ringling depuis leurs modestes débuts jusqu'à leur heure de gloire. Nombreuses photographies.

KOHLER Werner, LABONTE Edmund

Circus Roncalli - Geschichte einer Legende

Hoffmann und Campe, Hamburg, 1997, 240 p.

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

GUSTAFSON Donna

Images from the World between the Circus in 20th Century American Art

The Mit Press, Cambridge (USA), 2001, 184 p.

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 ...

GUIMERA Juan Felipe Higuera

El circo en Espana y el circo «Price» de Madrid

J. Garcia Verdugo, Madrid, 1998, 299 p.

Cet ouvrage dresse le panorama de la situation actuelle du cirque en Espagne, analysant les problèmes que son hétérogénéité pose et proposant des solutions concrètes. Le livre contient, en plus d'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. Beaucoup d'informations, une grande variété de thèmes abordés.

HOLLAND Charlie

Strange Feats and Clever Turns

Holland & Palmer, Londres, 1998, 188 p.

Ce livre répertorie des numéros spectaculaires de variété, de Vaudeville et d'attractions de la fin XIXe, 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...).

JAMIESON David

Chipperfields Circus - An Illustrated History

Aadvark Publishing, Butingford, 1997, 190 p.

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

JAMIESON David

Bertram Mills - The Circus that Travelled by Train

Aadvark Publishing, Butingford, 1998, 8p

Le seul cirque itinérant anglais qui voyageait par train de 1920 à 1967. L'étude de D.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.

KILEY-WORTHINGTON Marthe

Animals in Circuses and Zoos - Chiron's World ?

Little Eco-farms Publishing, Harlow, 1995, 240 p.
Le docteur Kiley-Worthington, l'une des plus célèbres expertes scientifiques en la matière, fut commissionnée par le RSPCA au début des années 90 pour mener une étude indépendante sur les animaux de cirque, en comparaison des animaux de zoo et des animaux sauvages. Le résultat de 18 mois d'investigation se trouve dans cet ouvrage qui répond aux questions cruciales : les animaux de cirque souffrent-ils de maladies psychologiques ? Leur entraînement est-il cruel ? Le nomadisme leur cause-t-il du stress ? L'auteur conclut que, même si des efforts sont encore à réaliser, les cirques ne font pas, par nature, souffrir les animaux.

SALVO

The International Clowns Directory

Salvo the clown, Thundersley (UK), 2001, 40 p.
Annuaire de clowns du monde entier réalisé artisanalement par un clown anglais. Classement par ville avec un index par noms d'artistes.

SEIBEL Beatriz

Historia del circo

Ediciones del sol, Buenos Aires, 1993, 265 p.

SERENA Alessandro, ZIETHEN Karl-Heinz

Luci della Giocoleria - Il virtuosismo tra circo varietà, strada et teatro contemporaneo

Stampa Alternativa, 2002, 158 p.
Ouvrage en italien sur la jonglerie, son histoire de la Rome antique à la Chine en passant par la Russie, à travers ses grandes figures, ses inspirations, les nouveaux marchés et modes de représentation de cette discipline ?

VAN ROOY Max

Een circus van steen - De architectuur van een zeldzaam theater

Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam, 1996, 120 p.
Ouvrage sur l'architecture des cirques fixes et des théâtres. Une histoire des amphithéâtres et des arènes grecs et romains.

TORRES Antonio

O circo no brasil

Funarte, Rio de Janeiro, 1998, 337 p.
Une histoire du cirque au Brésil, abondamment illustrée de photographies. Le livre est accompagné d'un CD audio de musiques de cirque.

SCHECHTER Joël

The Congress of Clowns and other Russian Circus Acts

Kroptokin Club of San Francisco, San Francisco, 1998, 96 p.
Une des formes de l'art clownesque est la satire politique qui a joué un rôle certain dans l'ex-URSS. Joël Schechter, professeur au département théâtral de l'université de San Francisco a choisi de porter son analyse sur la relation entre l'art clownesque et l'évolution de la société.

STEELE Thomas H.

1 000 clowns, more or less

Taschen, Köln, 2004, 290 p.
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 cinquante en particulier. Une introduction, un lexique des clowns américains, un autre des films qui leur ont été consacrés, un «code de déontologie» du clown. Luxueux album relié, photos couleur et noir et blanc.

WINKLER Gisela

Circus Busch - Geschichte einer Manege in Berlin

Be.Bra verlag, Berlin, 1998, 131 p.
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, SERENA Alessandro

Virtuosos of Juggling

Renegade Juggling, Santa Cruz (USA), 2003, 158 p.
Historique du jonglage de la dynastie Ming au Cirque du Soleil.

ZIETHEN Karl-Heinz, Kris Kremo

starjongleur

Circus Verlag, Dormagen, 1998, 121 p.
Le jongleur suisse Kris Kremo 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.

ZIETHEN Karl-Heinz

4000 Years of Juggling

Éditions Michel Poignant, Sainte-Geneviève, 1982, 319 p.
Recueil de photographies en deux volumes sur l'histoire de la jonglerie associée à d'autres arts de la piste : équilibre, acrobatie, funambulisme, perche, fil de fer, art équestre, cyclisme, patinage...

Le Cahier de HorsLesMurs est une édition de : HorsLesMurs, association nationale pour le développement des arts de la rue et des arts de la piste, subventionnée par le ministère de la Culture (DMDS).

HorsLesMurs,
68, rue de La Folie-Méricourt
75011 Paris
Tél. : 01 55 28 10 10
Fax : 01 55 28 10 11
info@horslesmurs.asso.fr

Directeur de la publication, Président :
Jean Digne
Rédacteur en chef, Directeur :
Stéphane Simonin
Coordination : Léon Azatkhanian
Ont collaboré à la réalisation de ce cahier : Sophie Baillet, Philippe Chadoir, Sylvie Clidière, Floriane Gaber, Pascal Jacob, Anne-Laure Mantel, Emmanuel Wallon
Réalisation graphique : Marie Reinert
Conception et réalisation graphique :
Fabrication Maison
Jean-Marc Bretegnier et Christian Scheibling
Photogravure-impression :
SIO - Fontenay-sous-Bois
[Tél. : 01 53 99 12 12]