

Bibliographie arts de la rue

Histoire et généralités

Intérieur rue : dix ans de théâtre de rue, 1989-1999 / RAYNAUD DE LAGE, Christophe. – Paris : Editions Théâtrales, 2000. – 175 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 à travers 120 photos les principales créations de compagnies prestigieuses.

Le théâtre de rue : 10 ans d'éclat à Aurillac / CRESPIEN, Michel ; SONGY, Jean-Marie ; FREYDEFONT, Marcel ; BRICAGE, Claude ; RAYNAUD DE LAGE, Christophe. – Paris : Plume, 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.

In Situ - Voyages d'artistes européens / Vic la Gardiole : 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 leur travail à l'étranger. Cet ouvrage est un album sensible : petites histoires, récits de voyages, souvenirs épars de franchissements de frontières.

Aurillac aux limites, théâtre de rue / GUENOUN, Denis ; SONGY, Jean-Marie Songy ; CHAMBRIAL, Olivier ; ESTOURNET, Jean-Pierre ; HELLE, Raphaël. – Arles : Actes Sud, 2005. – 210 p.

Conçu à l'occasion des vingt ans du festival, ce livre restitue l'esprit du spectacle de rue qui transforme Aurillac en véritable théâtre, à travers différents axes que sont le territoire, la population, l'architecture, la fiction, la politique.

Dix ans de théâtre de rue à Chalon-sur-Saône / Ville de 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 ainsi que des créateurs/ directeurs du festival. Très nombreuses photos couleur.

Un élu, un artiste : mission repérage(s) / LE FLOC'H, Maud ; CHAUDOIR, Philippe. - Vic la Gardiole : Editions l'Entretemps, 2006. – 317 p.

Cet ouvrage restitue les "Missions repérage(s)" menées dans 13 villes en France entre 2002 et 2005. Recherche-action atypique, ce dispositif a permis de faire se rencontrer un élu local et un artiste adepte du repérage. A travers carnets de bords, discussion et confrontations d'hypothèses ou de fantasmes, élus et artistes décryptent avec leur sensibilité les nouvelles données du vivre en ville, les complexités, les usages et les usures auxquels se heurtent le quotidien et l'avenir de la cité.

Guide et essais

Le Goliath, guide-annuaire des arts de la rue et des arts de la piste / Paris : HorsLesMurs, 2005. - 688 p.

4 000 contacts utiles pour les arts de la rue et de la piste (artistes, compagnies, festivals, mais aussi institutions, services...), accompagnés d'une partie guide offrant un panorama de ces secteurs.

Les Arts de la rue - portrait économique d'un secteur en pleine effervescence / DAPPORTO, Elena ; SAGOT-DUVAUROUX, Dominique. – Paris : La Documentation française, 2000. - 412 p.

Conduite auprès d'un échantillon représentatif de compagnies travaillant en rue et d'organismes de manifestations de rue, cette étude met en évidence les caractéristiques communes du domaine et les modèles économiques qui orientent les stratégies des acteurs.

La Ville en scènes - Discours et figures de l'espace public à travers les "arts de la rue" / CHAUDOIR, Philippe. - Paris : L'Harmattan, 2000. – 318 p.

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

La relation au public dans les arts de la rue : actes du colloque Les arts de la rue : quels publics ?, Sotteville-lès-Rouen, 16-17 novembre 2005 / L'Atelier 231 ; GONON, Anne. - Vic la Gardiole : Editions l'Entretemps, 2006. – 145 p.

Artistes et cies

Le grand répertoire : machines de spectacle / DELAROZIERE, François ; COURCOULT, Jean-Luc. – Arles : Actes Sud, 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.

Royal de luxe : 1993-2001 / QUIROT, Odile, ; LOULERGUE, Michel ; COURCOULT, Jean-Luc ; BOVER, Jordi ; DELAROZIERE, François ; Phéaille. - Arles : Actes Sud. – 535 p.

Entretiens avec Jean-Luc Courcoult (réateur du Royal de Luxe). Photographies de Jordi Bover, dessins de François Delarozière, illustrations de Phéaille, contes de Jean-Luc Courcoult.

Bivouac, Générrik Vapeur / VIDAL, Sara. – Paris : Sens & Tonka, 2000. – 127 p.

Ce spectacle de rue parcourt le monde entier depuis dix ans. Les photographies de cet album sont multiples et l'auteur est partie cinq ans en tournée avec le groupe pour en écrire les textes.

L'Art céleste, Théâtre au-dessus de la ville / Sylvie MEUNIER. – Grâne : Editions Creaphis, 2001. – 158 p.

L'art céleste est inventé en 1990 par la Compagnie Transe Express qui accroche sous des grues des mobiles humains. Une centaine d'images, croquis et photographies, des récits, des témoignages, dévoilent les temps forts et intimes des spectacles et de la compagnie.

Roman Fleuve / PENY Véronique, VERGNEAULT Anne, BLARD Raymond. - Vic la Gardiole : Editions l'Entretemps, 2007. – 186 p.

Les fleuves et les rivières sont depuis toujours sources de mythes et de rêverie. Entre désir de contemplation, parties de pêche et trafic industriel, leurs rives sont soumises aux agissements des aménageurs, souvent considérées comme les coulisses sans importance de notre vie contemporaine.

Le projet Roman Fleuve est né de l'attirance de Véronique Pény et Anne Vergneault pour les cours d'eau. Leur compagnie, KMK, a fait des fleuves et de leurs paysages, le théâtre d'une exploration poétique et artistique depuis plusieurs années.

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.

Viens jouer avec tes peurs ! : chronique romanesque / MONTSERRAT, Ricardo ; Phéaille ; Phun. - Vic la Gardiole : Editions l'Entretemps, 2007. – 215 p.

Carnet de route autour de la création "Le Train Phantôme", de la compagnie le Phun.

Les Paysages étaient extraordinaires / Ici Même. - Tous travaux d'art, 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.

Embouteillage - 32 scènes automobiles / Paris : Editions Théâtrales, 2002. - 206 p.

Le metteur 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.

Périodiques

Espace public (un espace de moins en moins public) In *Cassandra*, 2007, n° 68.

L'espace public existe-t-il encore aujourd'hui, au sens plein du terme ? Entretiens avec Patrick Bouchain, Francis Peduzzi, Mark Etc, Denis Tricot...

Rue, art, théâtre In *Cassandra*, octobre 1997, Hors-série.

Le 27 janvier 1996, la compagnie Oposito ouvrait les portes de son lieu de résidence et de fabrique, le Moulin Fondu. Cinq ateliers y furent menés en collaboration avec le Parc de la Villette et HorsLesMurs. Entretiens avec des artistes et réflexions des participants.

Rue de la Folie, Paris : HorsLesMurs, trimestriel.

Scènes Urbaines , Paris : HorsLesMurs.

Stradda, Paris : HorsLesMurs, trimestriel.