

Circostrada Network

Philippe Goudard
Magali Libong (coord.)

Bibliographie
européenne
des arts du cirque

Hors les murs

Bibliographie européenne des arts du cirque

Sommaire

Présentation.....	p. 3
Yohann Floch	
Généralités / Histoire, esthétiques, sciences humaines et sociales	p. 4
Cirque traditionnel / Artistes et enseignes existant avant 1971.....	p. 8
Beaux livres / Cirque traditionnel	p. 10
Cirque contemporain / Artistes et enseignes existant depuis 1971.....	p. 11
Beaux livres / Cirque contemporain.....	p. 13
Disciplines et savoir faire des arts du cirque	p. 14
Cirque et autres arts / Arts plastiques, cinéma, théâtre, architecture	p. 17
Cirque et littérature / Romans, poésie, théâtre, scénarios, canevas.....	p. 19
Recherche / Thèses de doctorat.....	p. 22
Formation / Pédagogie, éducation artistique et culturelle.....	p. 24
Cirque et médecine / Santé, thérapies.....	p. 25
Magazines / Cirque traditionnel, cirque contemporain.....	p. 26

Remerciements aux traducteurs Brian Quinn et Karine Lemoigne, à la chercheuse Mercè Saumell ainsi qu'à notre assistante de coordination Sanae Barghouthi.

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

Culture Programme

CIRCOSTRADA NETWORK

HORS LES MURS

Présentation

Circostrada Network continue à compléter les outils pour mieux faire connaître les arts de la rue et les arts du cirque en Europe. Chacune des publications que nous mettons en ligne, gratuitement et en plusieurs langues sur www.circostrada.org, répond en effet à des besoins identifiés lors de nos études et nos séminaires européens :

- > La sélection *Festivals des arts de la rue et des arts du cirque en Europe*, réactualisée chaque année, aide les artistes à identifier les potentiels diffuseurs de leurs créations en leur fournissant contacts et détails sur les événements ;
- > Les dossiers thématiques *Stradda* paraissent tous les deux mois et participent à une meilleure visibilité des créations artistiques, soulignent la créativité des porteurs de projets mais sensibilisent également décideurs politiques, institutions et mécènes aux esthétiques innovantes ;
- > Ensuite, nous travaillons à la circulation des idées en commandant et publiant des articles critiques et universitaires afin de “créer de la ressource”, de proposer des réflexions et mettre ainsi en perspective les problématiques des arts de la rue et du cirque. Ce fut par exemple le cas dans *Arts in the Urban Space : Contemporary Creation as a Tool* qui rassemble les analyses de philosophes, sociologues ou spécialistes du spectacle vivant.

Aujourd’hui, Philippe Goudard, artiste de cirque et maître de conférences en arts du spectacle à l’université de Montpellier 3, et Magali Libong, documentaliste, proposent une sélection de publications classées selon qu’elles délivrent des informations générales sur les arts du cirque, qu’elles présentent plus particulièrement le cirque classique ou contemporain, qu’elles retracent des démarches d’artistes et des parcours en images. Leur attention s’est également portée sur les productions littéraires de romans et scénarios, les thèses universitaires, les ouvrages pédagogiques et sur ceux relatifs à la santé, et enfin sur les magazines et guides pratiques portant sur ce secteur.

Cette bibliographie ne s’est bien sûr en aucun cas fixé l’objectif de l’exhaustivité, mais celui d’aider étudiants, chercheurs, journalistes et plus généralement le grand public à découvrir les arts du cirque à travers des éditions accessibles et de qualité. Elles ont en effet été sélectionnées parce qu’elles incluent des bibliographies plus approfondies et qu’elles étaient encore distribuées par leurs éditeurs. Voici donc une entrée en matière, une première approche qui pourra être prolongée en consultant les fonds documentaires des centres d’informations comme les sites Internet spécialisés.

D’ailleurs, HorsLesMurs, accompagné d’un solide réseau de partenaires, numérise et met en ligne l’ensemble de ses fonds (www.rueetcirque.fr). Plusieurs milliers de documents sont désormais accessibles : photos, vidéos de spectacle, articles, études et mémoires, affiches... Grâce à cette médiathèque virtuelle, la mémoire des arts de la rue et du cirque est préservée, et la création contemporaine valorisée. D’autres organisations travaillent sur des projets similaires, citons par exemple le Vlaams Theater Instituut, la Street and Circus Arts Information Library, le Centre national des arts du cirque...

Nous espérons que cette *Bibliographie européenne des arts du cirque* facilitera l’accès à l’information et à la connaissance. Bonnes lectures,

Yohann Floch

Responsable des relations internationales [HorsLesMurs]

Coordinateur [Circostrada Network]

Généralités

Histoire, esthétiques, sciences humaines et sociales

Barré-Meinzer, Sylvestre

Le Cirque classique, un spectacle actuel
Paris, L'Harmattan, 2004, 260 p.

[français]

Le cirque classique est un spectacle populaire au fonctionnement unique : il s'enrichit constamment de la rencontre avec le public, mais il semble mépriser les innovations techniques et artistiques de son temps. L'ouvrage s'intéresse aux différentes étapes de son évolution. Il propose des clefs de compréhension historique, sociale et culturelle afin de mieux cerner ce processus lent de distanciation, voire de disparition de la tradition.

Bouissac, Paul

Circus and Culture

Lanham, MD : University Press of America, 1985, 206 p.

[anglais]

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

Clair, Jean (dir.)

La Grande Parade – Portrait de l'artiste en clown

Paris, Editions Gallimard, 2004, 430 p.

[français]

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

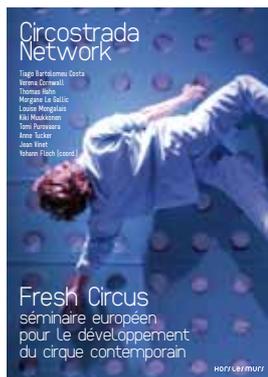
Collectif

Fresh Circus : séminaire européen pour le développement du cirque contemporain

Paris, HorsLesMurs, Circostrada Network, 2008, 39 p.

[français/anglais]

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

production et la diffusion des œuvres de cirque. Ils exposent également une série de propositions concrètes afin de favoriser la structuration et la reconnaissance de ce secteur artistique aux niveaux régional, national et Européen.

Collectif

La Circulation des œuvres de rue et de cirque en Europe

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

[français/anglais]

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

Collectif

Regards sur les publics des arts du cirque au sein de Territoires de Cirque : constats et interrogations

Territoires de Cirques, 2008, 68 p.

[français]

Association créée en 2004 qui rassemble actuellement près de trente structures de production et de diffusion portant une attention particulière aux formes contemporaines de cirque, Territoires de cirque s'intéresse ici et analyse le public de ces scènes conventionnées, scènes nationales, lieux patrimoniaux et lieux de production dédiés aux arts de la piste.

Collectif

Jours de cirque

Arles, Grimaldi Forum Monaco/Actes Sud, 2002, 285 p.

[français]

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

Collectif

La Situation du cirque dans les états membres de l'UE

Luxembourg, Direction Générale des Etudes / Direction des affaires sociales et juridiques, Parlement européen, 2003, 195 p.

[français/anglais/allemand]

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

Daniel, Noël ; Jando, Dominique ; Granfield, Linda ; Dahlinger, Jr. ; Hardcover, Fred

The Circus, 1870-1950

Cologne, Taschen, 2008, 670 p.

[allemand/anglais/français]

Durant un siècle, le cirque américain fut une très grande industrie de spectacle. La période du milieu du 19e siècle à celui du 20e fut l'âge d'or des cirques itinérants, dont les représentations se firent devant des publics immenses. Neuf chapitres thématiques abordent la vie itinérante des forains, la liberté dont bénéficièrent les premières artistes féminines, l'ingéniosité et les multiples compétences des pionniers du cirque.

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

Les Arts du cirque. Logiques et enjeux économiques

Paris, La Documentation française, 2006, 207 p.

[français]

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

Denis, Dominique

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

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

[français]

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

De Ritis, Raffaele

Storia del circo, dagli acrobati egizi al Cirque du Soleil

Rome, Bulzoni Editore, 2008, 571 p.

[italien]

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

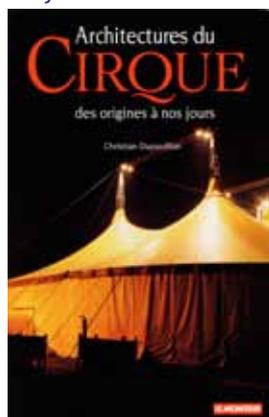
Dupavillon, Christian

Architectures du cirque des origines à nos jours

Paris, Ed. du Moniteur, 2001, 358 p.

[français]

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

Forette, Dominique

Les Arts de la piste : une activité fragile entre tradition et innovation

Rapport pour le conseil économique et social, Paris, Journaux officiels, 1998, 91 p.

[français]

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

Giret, Noëlle

Les Arts du cirque au XIXe siècle

Arcueil, Anthèse, 2001, 79 p.

[français]

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

Guimera, Juan Felipe Higuera

El circo en España y el circo "Price" de Madrid

J. Garcia Verdugo, coll. El Circo, 1998, 299 p.

[espagnol]

Financé par l'Institut national des arts de la scène et de la musique (INAEM) du Ministère de l'Education et de la Culture, l'ouvrage dresse le panorama de la situation actuelle du cirque en Espagne. Il contient une importante documentation sur l'histoire du cirque en Espagne, une approche théorique et une réflexion sur la manière dont il se doit d'être présenté.

Guy, Jean-Michel (dir.)

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

Paris, Editions Autrement, 2001, 250 p.

[français]

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

Guy, Jean-Michel (dir.)

Sirkuksen vallankumous

Like, 2005, 237 p.

[finnois]

Traduction en finnois du livre *Avant-garde, Cirque ! Les arts de la piste en révolution* (2001).

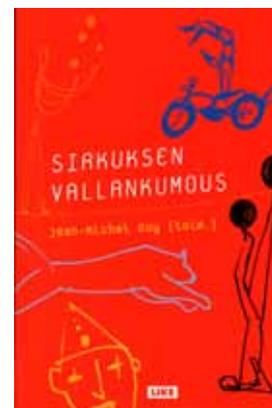
Guy, Jean-Michel

Les Arts du cirque en l'an 2000 - Chroniques de l'AFAA

Paris, AFAA, 2001, 174 p.

[français]

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

Hammarstrom, David Lewis

Fall of the Big Top : the Vanishing American Circus Jefferson
McFarland & Co Inc Pub, North Carolina, U.S.A., 2007, 239 p.

[anglais]

Cet ouvrage retrace l'histoire du cirque de 1793 à nos jours et aborde la question des forces de la culture moderne (telle que la popularité du Cirque du Soleil, et la pression exercée par les mouvements pour les droits des animaux) qui poussent les spectacles sous chapiteau vers ce qu'il appelle le "cirque ballet". Un grand nombre de photos, d'interviews approfondies de propriétaires de cirques, d'artistes et de metteurs en scène viennent enrichir le récit. Dans l'ensemble, le livre révèle un contraste qui donne à réfléchir, entre les cirques d'hier et ceux d'aujourd'hui, tout en mettant à l'honneur les artistes remarquables qui ont établi, et entretenu, l'attrait constant du cirque.

Hotier, Hugues

L'imaginaire du cirque

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

[français]

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

Jacob, Pascal

Le Cirque : du théâtre équestre aux arts de la piste

Paris Larousse, coll. Comprendre et reconnaître, 2002, 262 p.

[français]

L'auteur lève le rideau sur deux siècles d'aventure du cirque, faits d'avancées et de reculs, d'étourdissements et d'euphories. Cet ouvrage riche de nombreuses illustrations anciennes et contemporaines, présente en un texte clair et précis, un remarquable résumé de l'histoire des formes et des arts du cirque.

Neubarth, Claudia

Zirkus-Bibliographie (von 1968-1998)

Berlin, Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater, 1998, 152 p.

[allemand]

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

Pierron, Agnès

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

Paris, Stock, 2003, 586 p.

[français]

Ce dictionnaire 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

Rosemberg, Julien

Esthétique et évaluation

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

[français]

Depuis dix ans environ, le cirque semble remporter petit à petit la bataille pour l'obtention d'une légitimité artistique inenvisageable il y a encore 20 ans, qui traduit des évolutions de point de vue. A partir de ce constat, l'auteur analyse les regards qui évaluent les

œuvres et questionne les visions de celles et de ceux qui ont le pouvoir de conférer au cirque cette légitimité.

Serena, Alessandro

Storia del circo

Milan, Bruno Mondori, 2008, 208 p.

[italien]

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

Starobinski, Jean

Portrait de l'artiste en saltimbanque – Nouvelle édition revue et corrigée par l'auteur

Paris, Gallimard, 2004, 120 p.

[français]

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

Thétard, Henry

La Merveilleuse Histoire du cirque

Paris, Julliard, 1978, 631 p.

[français]

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

Toole, Scott Raymond

Circus and allied arts : a world bibliography

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

[anglais]

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

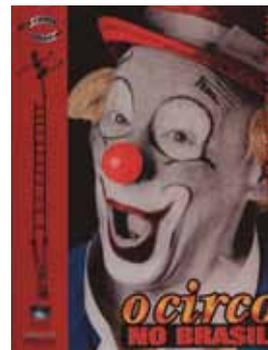
Torres, Antonio

O circo no brasil

Rio de Janeiro, Funarte, 1998, 337 p.

[anglais/espagnol]

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

Villiers, Jean

Le Fonds Pierre Féret de la Bibliothèque Gaston Baty
Châlons-en-Champagne, Centre National des Arts du
Cirque, 1987, 208 p.

[français]

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

Vingtdeux, Nelly

Sur la piste du cirque. Bibliographie sélective
Privas, Conseil Général de l'Ardèche, Bibliothèque
départementale de prêt, 2006, 86 p.

[français]

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

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

Le Cirque au risque de l'art
Arles, Actes Sud, 2002, 255 p.

[français/portugais]

Les compagnies d'aujourd'hui bousculent les catégories et les hiérarchies traditionnelles. Elles conçoivent des œuvres où la prouesse n'occupe plus forcément le premier plan. Les auteurs de ce recueil explorent un univers où la notion de risque artistique recouvre tout son sens.

Zavatta, Catherine

Les Mots du cirque
Paris, Belin, 2001, 350 p.

[français]

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

Cirque traditionnel

Artistes et enseignes existant avant 1971

Amiet, Thomas ; Aebi, Peter J.

Nock, der Erste Schweizer Zirkus

Wimmis, Druck und Verlag, 1998, 171 p.

[allemand]

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

Barachetti, Pietro ; Belotti, Gianfrederico

Enrico Rastelli : il signore dell'equilibrio

Graphica & Arte, Bergamo, 1996, 141 p.

[italien]

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

Bartels, Olaf

Der Circusbau Krone

Hamburg, Dölling und Galitz, 1999, 95 p.

[allemand]

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

Bouglione, Firmin

Le Cirque est mon royaume

Paris, Presse de la cité, 1962, 312 p.

[français]

Le 28 octobre 1934, les quatre frères Bouglione trouvent leur port d'attache en acquérant le Cirque d'Hiver. C'est le début d'une passion que rien n'arrêtera. Le nom Bouglione devient inséparable du Cirque d'Hiver. Le cirque est leur royaume et ils l'ont essaimé sur toutes les routes du monde. Au long de leurs tournées, de l'Europe au Brésil, en passant par l'Afrique du Nord, les joies, les rires et les pleurs déchainent un public en quête de rêve et d'émotion.

Collectif

Cirque Knie – Une dynastie du cirque

Lausanne, Marguerat, 1975, 158 p.

[français]

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

Denis, Dominique

L'Album Maïss

Paris, Arts des 2 mondes, 2000, 182 p.

[français]

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

Fenouillet, Pierre

Jean Richard et son cirque

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

[français]

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

Godot, Jacques

Arlette Gruss – le cirque

Sarreguemines, Editions Pierron, 2002, 278 p.

[français]

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

Jacob, Pascal ; Raynaud de Lage, Christophe

Extravaganza! Histoires du cirque américain

Sarreguemines, Editions Théâtrales, 2005, 222 p.

[français]

Extravaganza! retrace la prodigieuse aventure d'un univers exceptionnel et de personnalités hors du commun (le général Tom Pouce, l'éléphant Jumbo, Buffalo Bill...) ou encore la mémoire d'attractions sensationnelles (La Roue de la mort, l'Homme canon). Il retrace la fantastique conquête d'un continent par quelques entrepreneurs de génie (Phineas Taylor Barnum, les Frères Ringling, Irvin et Kenneth Feld). Les photographies ont été réalisées à l'occasion de plusieurs voyages effectués à partir de l'an 2000.

Jamieson, David

Chipperfield's Circus – An Illustrated History

Butingford, Aadvark Publishing, 1997, 190 p.

[anglais]

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

Jamieson, David

Bertram Mills – The Circus that Travelled by Train

Butingford, Aadvark Publishing, 1998, s.p.

[anglais]

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

Levy, Pierre Robert

Les Fratellini : trois clowns légendaires

Arles, Actes Sud, 1997, 190 p.

[français]

Les Fratellini, trio clownesque mythique, image inoubliable d'un cirque fringant, somptueux, éclatant de couleurs et de lumières... 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. L'art clownesque à travers leurs témoignages, une cinquantaine de gouaches inédites, photos...

Leyder, Christian

Le Cirque français à l'aube du XXIème siècle

Créteil, Ed. Christian Leyder, 2001, 215 p.

[français]

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

Saxon, Arthur H. ; Dauven Louis-René

Barnum par lui-même

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

[français]

Choix de lettres traduites de l'américain restituant l'extraordinaire personnalité d'un homme d'affaires très en avance sur son temps.

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

Saxon, Arthur H.

Nouvel Aperçu de la vie de James A. Bailey

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

[français]

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

Vinyes I Sabates, Josep

Charlie Rivel

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

[français]

L'histoire du parcours du clown Charlie Rivel.

Vivier, Jean-Pierre

Cirque national à l'ancienne : Alexis Grüss

Pont L'abbé, Editions Couleur Cirque, 1996, 52 p.

[français]

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

Wettach, Charles Adrien (Grock)

Grock raconte sa vie de clown

Sorvilier, Editions de la Gardine, coll. Cahiers du cirque, 1994, 34 p.

[français]

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

Winkler, Gisela

Circus Busch – Geschichte einer Manege in Berlin

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

[allemand]

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

Ziethen, Karl-Heinz

Kris Kremo, starjongleur

Dormagen, Circus verlag, 1998, 121 p.

[allemand/anglais]

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.

Beaux Livres

Cirque traditionnel

Bouchery, Louis ; Jardon, Sylvain

Dans l'intimité des géants

Vic la Gardiole, L'Entretemps, coll. Ecrits sur le sable, 2005, 100 p.

[français]

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

Dannes, Jean-Pierre

La Femme est l'avenir du clown !

Pont l'Abbé, Couleur Cirque, 2001, 35 p.

[français]

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

De Cordon, Paul

Instants de cirque

Paris, Chêne, 1977, s.p.

[français]

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

Christophe, Jacqueline ; Gunther, Thomas Michael ; Trassard, Laure ; Fournis, Frédéric

Le Cirque de François Tuefferd – Photographies de 1933 à 1954

Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1998, 127 p.

[français]

François Tuefferd a fait don au Musée des Arts et Traditions populaires en 1996 de 100 de ses photographies sur le cirque prises entre 1933 et 1954. Medrano, Amar, Rancy, Madison square Garden... Ses photographies constituent une mémoire du cirque à un moment d'apogée et témoignent également de la vie quotidienne des gens du voyage. Cet ouvrage a été édité à l'occasion de l'exposition de ce fonds unique du 5 novembre au 17 février 1998 au Musée des Arts et Traditions populaires. Il comprend le catalogue exhaustif et la reproduction des photographies exposées ainsi qu'un répertoire biographique des personnalités du cirque photographiées par Tuefferd.

Collectif

L'Aventure du cirque – Spécial Pierre J. Dannès

Quistinic, Aventure Carto, 1994, 31 p.

[français]

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

Scott, Charles W.

Le Cirque – Le Festival international du cirque de Monte-Carlo Rennes

Editions Ouest-France, 1995, 140 p.

[français]

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

Di Napoli, Gianluigi

Circus Life

Zurich, Stemmler, 2001, 118 p.

[anglais]

Livre de photographies en noir et blanc du Cirque Medrano.

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

Regard sur le cirque – Photographies 1880-1960

Paris Bibliothèques, 2002, 143 p.

[français]

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

Cirque contemporain

Artistes et enseignes existant depuis 1971

Babinski, Tony

Cirque du Soleil – 20 ans sous le soleil

Montréal, Editions Hurtubise HMH, 2004, 350 p.

[français]

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

Bailly, Olivier

Circus Baobab

Ed. de l'Œil, coll. Les carnets de la création, 2003, 24 p.

[français]

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

Beauvallet, Cathy ; Reisch, Manu

Carnet de cirque – Du montage au démontage

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

[français]

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

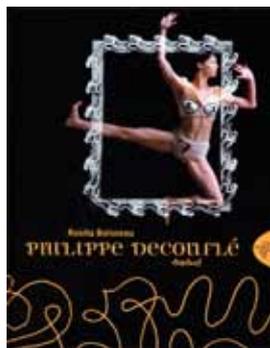
Boisseau, Rosita

Philippe Decouflé

Paris, Editions Textuel, coll. En Compagnie, 2003, 167 p.

[français]

Première monographie d'une collection sur la danse contemporaine : En Compagnie. Abondamment illustré, l'ouvrage est structuré en quatre parties : un portrait de Philippe Decouflé, un défilé photographique de ses créations, un entretien avec l'artiste, un collage-montage des "influences" qui alimentent sa création : un musée imaginaire.

Collectif

Le Cirque Invisible

Paris, RMB, coll. Les Carnets du Rond Point, 2007, 48 p.

[anglais/espagnol/français]

Entretien avec Jean-Baptiste Thierrée.

Collectif

Le Cirque contemporain, la piste et la scène

Centre national de documentation pédagogique, coll.

Théâtre aujourd'hui, 1998, 160 p.

[français]

Ce volume met en perspective les créations de quelques équipes de cirque : Zingaro, Archaos, le Cirque Baroque, Que-Cir-Que, les Nouveaux-Nez... Il analyse l'attraction puissante que le cirque a exercée sur nombre de metteurs en scène et de formateurs d'acteurs. L'ouvrage est accompagné d'un CD audio de musique

de cirque et du cédérom *Panorama de la création des arts du cirque en France – 1998/1999* (co-réalisé avec HorsLesMurs).

Collectif

El arte del riesgo. Circo contemporáneo catalán

Barcelone, CCCB, Dip. de Barcelona, 2005, 310 p.

[anglais/espagnol]

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

Degerbøl, Stine

Dansk nycirkus siden '91

Nycirkusdk, 2008, 60 p.

[danois]

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

Grund, Françoise

La Ballade de Zingaro

Paris, Editions du Chêne, 2000, 179 p.

[français]

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

Hochman, Natacha ; Bavelier, Ariane

Quel cirque – Des écoles à la piste

Paris, Editions Alternatives, 1999

[français]

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

Jacob, Pascal

Le Cirque, voyage vers les étoiles

Paris, GEO/Solar, 2002, 127 p.

[français]

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

Kohler, Werner ; Labonte, Edmund

Circus Roncalli – Geschichte einer Legende

Hoffmann und Campe, Hamburg, 1997, 240 p.

[allemand]

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

Laurendon, Gilles ; Laurendon, Laurence

Nouveau cirque – La grande aventure

Paris, Le Cherche-midi, 2001, 127 p.

[français]

Les auteurs, écrivains passionnés de cirque, ont voulu lui rendre hommage et retracer son histoire. A travers ce livre de référence, c'est la grande aventure du nouveau cirque qui nous est contée.

Près de 70 photographies pleine page, couleur et noir et blanc, de Philippe Cibille et Catherine Noury.

Le Guillerm, Johann

Cirque Ici : où ça ?

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

[français]

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

Lesaing, Bernard

Il Circo Bidone

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

[français/italien]

Bernard Lesaing fit la connaissance en 1978 du Cirque Bidon, joyeuse tribu de saltimbanques, et devint leur compagnon de route pendant près de dix-huit mois. En 1980, la troupe se sépare après quatre années de vie commune : trois Cirques Bidon en France, en Italie et dans les pays danubiens.

NoFit State Circus

NoFit State

NoFit State Circus, 2008, s.p.

[anglais]

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

Paquotte, Anne-Marie

Zingaro - La saga des centaures

Paris, Télérama, 2000, 82 p.

[français]

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

Petit, Phillippe

L'Art du pickpocket. Précis du vol à la tire

Arles, Actes Sud, 2006, 160 p.

[français]

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

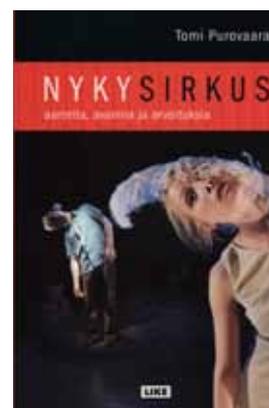
Purovaara, Tomi

Nykysirkus

Like, 2005, 250 p.

[finnois]

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

Romanès, Alexandre

Un peuple de promeneurs

Cognac, Le Temps qu'il fait, 2000,

124 p.

[français]

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

Savary, Jérôme

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

Paris, Belfond, 1974, 125 p.

[français]

L'Album réalisé avec la collaboration d'André Bercoff pour les textes, et de Jacques Prayer pour les photographies est un portrait de Jérôme Savary, 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*).

Beaux Livres

Cirque contemporain

Bagadi, Bernard ; Estounet, Jean-Pierre ; Meunier, Sylvie
L'Autre cirque
Paris, Editions Mermon, 1990, 80 p.

[français]

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

Cibille, Philippe
Kayassine
Paris, SIO, 1998, s.p.

[français]

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

Colin, Dominique ; Guy, Jean-Michel
Ningen
Cirque Baroque, Villamaréchal, 1998, 49 p.

[français]

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

Collectif
Les Romanès
Pont l'Abbé, Couleur Cirque, 2000, 25 p.

[français]

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

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

[français]

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

Collectif
Le Cirque de Annie Fratellini
Pont l'Abbé, Couleur Cirque, 1998, 28 p.

[français]

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

Lesaing, Bernard
Le Cirque Bidon
Editions Pandora, 1981, s.p.

[français]

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

drôle!". L'idée fait son chemin : le Cirque Bidon est né". Jacques Windenberger.

Patrick, Ian
Archaos, cirque de caractère
Paris, Albin Michel et Vue sur la Ville, 1990, s.p.

[français]

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

Perton, Yves ; Pieplu, Claude (préf.)
Cirque Plume
Besançon, Cirque Plume, 1998, 144 p.

[français]

Le photographe Yves Perton a suivi le Cirque Plume du début 1984 jusqu'en 1998. Quatorze années à composer des images drôles, poétiques, insolites, avec la complicité de la troupe. Un livre d'artiste plutôt qu'un reportage sur cette aventure humaine où le quotidien, la compagnie, les artistes, les enfants, le voyage, les montages sont captés par un oeil tendre, humoristique, parfois ironique. Album de photographies en noir et blanc.

Poupel, Antoine
Bartabas Zingaro
Paris, Chêne, 2007, 35 p.

[français/portugais/anglais]

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

Quentin, Anne ; Blondeau, Catherine
Johann Le Guillerm à 360°
Arles, Actes Sud, 2009, 182 p.

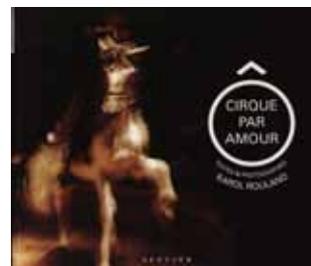
[français]

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

Rouland, Karol
Ô Cirque par amour
Paris, Séguier/Archimbaud, 2003, 70 p.

[français]

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

Disciplines

et savoir faire des arts du cirque

Adrian, Paul

Ils donnent des ailes au cirque

Paris, Paul Adrian, coll. L'Encyclopédie du Cirque, 1988, 132 p.

[français]

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

Adrian, Paul

Le Sens de l'équilibre

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

[français]

Ce septième volume de la collection L'Encyclopédie du Cirque traite de l'équilibrisme dont découlent des spécificités fascinantes : équilibristes d'objets, de corps, 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.

Bollmann, Frédéric ; Tièche, Hubert

Gilbert Houcke

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

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

[allemand/anglais/français]

Biographie de Gilbert Houcke, un des meilleurs dompteurs de fauves dans le monde. Il créa "la manière douce" : il renonçait à la contrainte, aux coups et aux bruyants rugissements. Il présentait les animaux conformément à leurs talents naturels et tenait compte de leurs particularités. Il dressait ainsi avec beaucoup d'amour et de patience, affinant dans leur beauté de surprenants numéros. Il changea non seulement l'art du dressage mais s'engagea aussi dans des voies nouvelles quant à la présentation. Les fauves apparaissaient en piste selon l'art du dressage en liberté, comparable à celui des chevaux.

Bonitch Gourevitch, Zinovi

Acrobatie et équilibre

Paris, Arts des 2 mondes, 2003, 220 p.

[français]

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

Chéhu, Frédéric

Cheval spectacle

Chamalières, Editions Proxima, 2003, 224 p.

[français]

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

Collectif

Le Diable Blanc avec le soleil du dernier terrain vague

Michel Brachet, Lieux Publics, 1985, s.p.

[français]

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

Durand, Frédéric ; Pavelak, Thierry

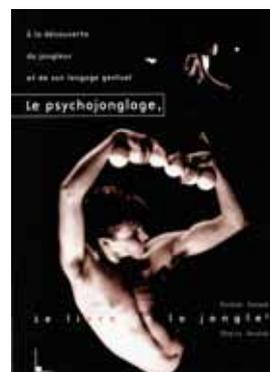
Le Corps jonglé

Vic la Gardiole, L'Entretemps, coll.

Ecrits sur le sable, 2004, 128 p.

[français]

Réédition de l'ouvrage publié en 1999 par les éditions Biocircus sous le titre *Le Livre de la jungle : le psychojonglage*. Là se racontent le jongleur et son langage gestuel. Une quête de douze années, peuplée de balles à la découverte d'une nouvelle matière : le psychojonglage.

Hamel, Christian

Caresses fauves : inventaire des dresseurs et présentateurs de fauves depuis les années 70-80

Quistinic, Aventure Carto, 1998, 119 p.

[français]

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

Holland, Charlie

Strange Feats and Clever Turns

Londres, Holland & Palmer, 1998, 188 p.

[anglais]

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

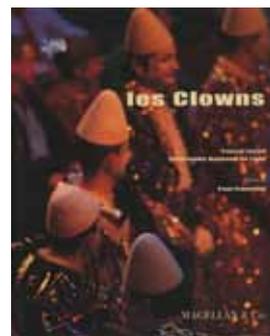
Jacob, Pascal ; Raynaud de Lage, Christophe

Les Clowns

Paris, Magellan & Cie, 2001, 67 p.

[français]

Album de photos couleur. Portrait d'un personnage hors du commun. Héritier d'une longue chaîne d'histrions, de farceurs et d'arlequins, le clown de piste est devenu, à sa manière, la plus parfaite métaphore du cirque.

Jacob, Pascal ; Raynaud de Lage, Christophe

Les Ecuyers

Paris, Magellan & Cie, 2001, 69 p.

[français]

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

Jacob, Pascal ; Raynaud de Lage, Christophe

Les Acrobates

Paris, Magellan & Cie, 2001, 67 p.

[français]

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

Jacob, Pascal ; Raynaud de Lage, Christophe

Les Jongleurs

Paris, Magellan & Cie, 2002, 68 p.

[français]

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

Jando, Dominique

Les Reines des anneaux : Lillian Leitzel et Dolly Jacobs

Sorvilier, Editions de la Gardine, 1990, 18 p.

[français]

L'histoire du parcours de deux professionnelles des anneaux.

Levy, Pierre Robert

Les Clowns et la tradition clownesque

Sorvilier, Editions de la Gardine, coll. Le Cirque et l'Homme, 1991, 327 p.

[français]

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

Louis, Michel

Contorsionists

Wuppertal, Europa Verlag, 1983, 2 volumes

[allemand/anglais/français]

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

Mauclair, Dominique

Planète cirque

Baixas Balzac éditeur, 2002, 300 p.

[français]

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

Petit, Philippe

Traité du funambulisme

Arles, Actes Sud, 1997, 156 p.

[français]

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

sur l'équilibre majestueux et l'immobile d'un autre monde, sur la chute et la mort.

Rémy, Tristan

Les Clowns

Paris, Grasset, 2002, 487 p.

[français]

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

Simon, Alfred

La Planète des clowns

Lyon, La Manufacture, 1988, 318 p.

[français]

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

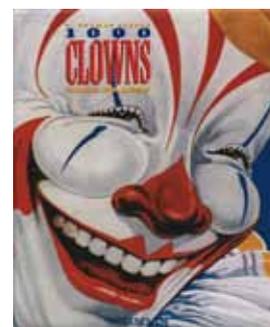
Steele, Thomas H.

1 000 clowns, More or Less

Cologne, Taschen, 2004, 290 p.

[français]

Histoire en images du clown américain à travers la photographie, le cinéma, la télévision, la peinture, les graphismes des affiches, des programmes de cirques, mais aussi ceux utilisés pour vanter les marques de tel ou tel produit dans les revues américaines, des années cinquante en particulier.

Strehly, Georges

L'Acrobatie et les acrobates

Paris, S. Zlatin, 1977, 363 p.

[français]

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

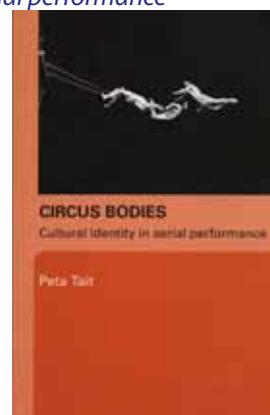
Tait, Peta

Circus bodies. Cultural identity in aerial performance

Londres, Routledge, 2005, 187 p.

[anglais]

Peta Tait propose une enquête sur l'évolution de la pratique et de la perception du trapèze depuis le 19e siècle.

Vigouroux-Frey, Nicole

Le Clown : rire et/ou dérision?

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999, 220 p.

[français]

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

Ziethen, Karl-Heinz

4 000 Years of Juggling

Sainte-Geneviève, Editions Michel Poignant, 1982,

2 volumes

[anglais]

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

Ziethen, Karl-Heinz ; Serena, Alessandro

Virtuosos of Juggling

Santa Cruz, Renegade Juggling, 2003, 158 p.

[anglais]

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

Cirque et autres arts

Arts plastiques, cinéma, théâtre, architecture

Adrian, Paul

Cirque au cinéma, cinéma au cirque

Paris, Paul Adrian, 1984, 220 p.

[français]

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

Amiard-Chevrel, Claudine (dir.)

Du cirque au théâtre

Lausanne, L'Age d'homme, 1983, 239 p.

[français]

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

B. Maripaule ; Goudard, Philippe (dir.)

Ecrits sur le sable I et II

Montpellier, Compagnie Maripaule B. - Philippe Goudard, I, nov. 1993, 156 p. et II, déc. 1994, 219 p.

[français]

Créée en 1973, la Compagnie de Cirque d'Art et d'Essai © Maripaule B.-Philippe Goudard a consacré une importante recherche au domaine du cirque, où elle est à l'origine d'initiatives comme la publication de *Ecrits sur le sable I et II* qui réunissent autour de la notion de théâtre d'actions, des points de vue sur le cirque, en arts plastiques, archéologie, spectacle vivant mais aussi sciences humaines, biologie...

Borsaro, Brigitte

Cocteau, le cirque et le music-hall

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

[français]

Ouvrage consacré aux rapports intimes qu'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

Paris, Découvertes Gallimard

Albums, 1992, 131 p.

[français]

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

Ciret, Yann (dir.)

Le Cirque au-delà du cercle

Paris, Art Press, 1999, 192 p.

[français]

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

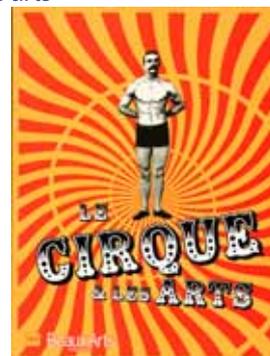
Collectif

Beaux arts magazine : Le Cirque et les arts

Beaux Arts SA, Levallois, 2002, 96 p.

[français]

Hors série paru en juin 2002 dans le cadre de l'Année des arts du cirque.

Collectif

Le Radio-Circus : des ondes à la piste...

Paris, Club du cirque français, 1996, 64 p.

[français]

Historique de cette expérience originale d'un mariage du cirque et de la retransmission radio au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On trouve dans ce numéro spécial, une présentation des techniques utilisées et les différents acteurs de cette expérience.

De Fallois, Bernard

Le Cirque

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

[français]

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

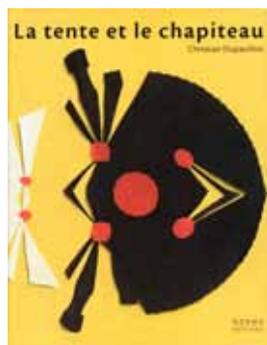
Dupavillon, Christian

La Tente et le chapiteau

Paris, Norma Editions, 2004, 135 p.

[français]

Tout au long de l'histoire, tentes et chapiteaux ont rivalisé en beauté, luxe et prouesses techniques. Ouvrage réalisé à l'occasion de l'inauguration du chapiteau de l'Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois, en 2004.

Favray, Jean-Michel (dir.)

Saltimbanques – Les Cirques de Chagall

Paris, Ed. de la Réunion des Musées Nationaux, 2005, 95 p.

[français]

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

Gustafson, Donna

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

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

[anglais]

L'auteur analyse l'histoire du cirque américain et démontre de quelle façon il est devenu un sujet idéal pour l'art américain. Ce livre comporte de nombreuses photos, croquis...

Le Men, Ségolène

Seurat et Chéret – Le Peintre, le cirque, et l'affiche

Paris, CNRS Editions, 1994, 187 p.

[français]

Cet essai, en s'appuyant sur deux toiles de Seurat, *Parade de cirque* (1887-1888) et *Cirque* (1891), met en évidence les relations entre l'art précurseur du dernier Seurat, l'imagerie de son temps, le spectacle de cirque, son industrie et ses mythes dans le Paris fin de siècle. Il repose sur un corpus iconographique d'affiches et programmes de cirques, d'albums pour enfants et livres illustrés, de cartes postales, d'assiettes et cotonnades illustrées...

Markschiese Van Trix, Juliuus ; Nowak, Bernhard

Les Affiches du cirque

Leipzig, Leipzig, 1976, 272 p.

[français]

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

Pencenat, Corinne (dir.)

Le Cercle – une scénographie des cinq sens

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

[français]

Les champs de la compétence de la scénographie s'étendent bien au-delà du théâtre ou du spectacle, pour s'intéresser aux

expositions, à la création d'événements ou d'installations dans l'espace privé ou public. Cette édition est constituée de pages d'esquisse et de projets autour de la scène et du cercle.

Picon-Vallin, Béatrice

Meyerhold

Les Voies de la création théâtrale, vol. 17, Paris, Éditions du CNRS, Collection Arts du spectacle, 1990, 1999, 2004 (trois réimpressions), 429 p.

[français]

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

Serana, Alessandro

Il circo in teatro

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

[italien]

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

Van Rooy, Max

Een circus van steen – De architectuur van een zeldzaam theater

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

[neerlandais]

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

Veyrier, Henri

100 ans d'affiches du cirque

Paris, Anagramme, 1974, 113 p.

[français]

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

Villiers, André

La Scène centrale : esthétique et pratique du théâtre en rond

Paris, Klincksieck, 1977, 179 p.

[français]

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

Cirque et Littérature

Roman, poésie, théâtre, scénarios, canevas

Achard, Marcel

Voulez-vous jouer avec moi

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

[français]

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

Aubert, Marion

"Textes pour un clown" in Monologues pour et autres textes

Montpellier, Espace 34, 2002, p. 91 à 108

[français]

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

Basch, Sophie

Romans de cirque

Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2002, 928 p.

[français]

Cet ouvrage de Sophie Basch (introduction, notes, bibliographie et index), réunit six romans illustrant la grande période du cirque français de la fin du XIXe 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 Zemganno*, 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 écuycère*, de Gustave Coquiot (1910).

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

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

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

[français]

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

Bellocq, Eric ; Guy, Jean-Michel ; De Lavenere, Vincent

Le Chant des balles, Vic la Gardiole

L'Entretemps, coll. Ecrits sur le sable, 2004, 160 p.

[français]

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

Cailleau, Gilles

Fournaise, un spectacle de la compagnie Attention Fragile

Editions Les Cahiers de

l'Egaré, 2008, 109 p.

[français]

Fournaise, c'est entre la souplesse et l'intransigeance, entre la grâce et le chagrin... c'est ce qui se joue de nos poids et de nos élans, c'est quand la vie repousse avec son énorme gaîté. Ici, le cirque est l'adolescence du monde. Carnet autour de la création.

Carrara, Guy

In Vitro ou La légende des clones : pièce écrite en 1997 et créée par la compagnie Archaos en 1999 ou A lenda dos clones or The clone legend

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

[français/portugais/anglais]

Canevas dessiné du spectacle *In vitro*, crée en 1995, en français, anglais et portugais, à l'occasion de la reprise du spectacle au Brésil en 2010.

Etaix, Pierre

Il faut appeler un clown un clown

Paris, Séguier/Archimbaud, 2002, 20 p.

[français]

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

Forgeau, Filip

Animal fragile (Le Galop du girafon)

Sète, Le Bruit des autres, 2006, 40 p.

[français]

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

Gallard, Johana

Territoires inimaginaires

Vic la Gardiole, L'Entretemps, coll. Scénogrammes, Canevas, 2006, 80 p.

[français]

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

Garcia, Rodrigo

L'histoire de Ronald le clown de Mc Donald's

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

[français]

Cette pièce provoquante et exhubérante, critique de la société de consommation fut créée au Festival d'Avignon 2004 avec sur scène une grande bataille de nourriture : "... si tu as neuf ans et que tu vis à Bruxelles, tu vas au Mc Donald's le dimanche. Si tu vis en Bolivie, tu vas à la mine pour les Américains. Si tu as neuf ans et que tu vis à Florence, tu vas au Mc Donald's le dimanche. Si tu vis en Afrique, tu couds des ballons pour Nike. Si tu as neuf ans et que tu vis à New York, tu vas au Mc Donald's le dimanche. Après, deux avions se paient deux gratte-ciel et les gens s'étonnent..."

Genet, Jean

Le Condamné à mort et autres poèmes – Le Funambule

Paris, Gallimard, 1999, 127 p.

[français]

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

Goudard, Philippe

Anatomie d'un clown

Vic la Gardiole, L'Entretemps, coll. Scénogrammes, Canevas, 2005, 80 p.

[français]

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

Huysman, Christophe

Pièces de cirque. Human (articulations) suivi de Espèces

Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2006, 101 p.

[français]

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

Kudlak, Bernard ; Voisin, Anthony

Cirque Plume. Carnets de création de Plic Ploc

Paris, Ed. du Layeur, 2006, 120 p.

[français]

Les carnets de création qu'a tenus Bernard Kudlak, directeur artistique du Cirque Plume, pendant le temps de l'élaboration de *Plic Ploc*, illustrés par les photographies d'Anthony Voisin.

Macé, Gérard

L'Art sans paroles

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

[français]

Essai littéraire et poétique sur l'art sans paroles autour de la pantomime, du cinéma muet et du cirque, trois spectacles sans paroles mais loin d'être privés de sens, même si le visage, les gestes, le corps tout entier s'expriment en se passant de tout discours, ce qui dans le monde d'aujourd'hui est presque une forme de résistance.

Miller, Henry

Le Sourire au pied de l'échelle, traduction Belmont (G.), "The smile at the foot of the ladder"

Paris, Buchet/Chastel, 1982, 120 p.

[français/anglais]

A travers l'histoire d'Auguste, Henry Miller voit le clown comme métaphore de l'artiste et de lui-même. Dans l'épilogue de cet ouvrage, il explicite sa démarche et son attrait pour le cirque et le personnage du clown.

Péaud, Raphaël

Circus Aléa

Paris, Le Manuscrit, 2005, 430 p.

[français]

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

Peyramaure, Raymond

Charivari

Castelneau-Montratrier, Editions d'Ailleurs, 2007, 115 p.

[français]

Clown, metteur en scène, directeur de compagnie, Raymond Peyramaure a taillé la route pendant trente ans, et la taille encore, ne s'arrêtant jamais qu'à l'ombre d'un chapiteau. *Charivari* est son premier roman.

Quint, Michel

Effroyables jardins

Paris, Pocket, 138 p.

[français]

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

Ramuz, Charles Ferdinand

Le Cirque

Rezé, Séquences, 1995, 57 p.

[français]

Récit sur le cirque et avant-propos d'Annie Fratellini. "Le thème du forain est constamment présent dans l'œuvre ramuzien. La représentation foraine et l'artiste de cirque renvoient aussi au monde de l'art..."

Romanès, Alexandre

Paroles perdues

Paris, Gallimard, 2004, 96 p.

[français]

Recueil de poèmes.

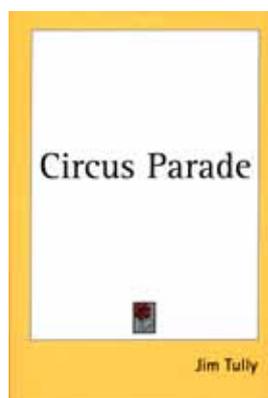
Tully, Jim

Circus parade

Whitefish, Kessinger Publishing, 2005, 88 p.

[anglais]

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

Veschambre, Christine

La Griffes et les rubans

Paris, Le Préau des Collines, 2002, 132 p.

[français]

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

Vingtdeux, Nelly

Sur la piste du cirque. Bibliographie sélective

Privas, Conseil Général de l'Ardèche, Bibliothèque départementale de prêt, 2006, 86 p.

[français]

Dans le chapitre *Le cirque dans la littérature* (pp. 39 -71), de cet excellent ouvrage déjà cité, on trouvera une centaine de références (dont plus de la moitié destinées à la jeunesse) d'œuvres d'auteurs majeurs ayant été inspirés par le cirque : Christian Bobin, Heinrich Böll, John Irving, Jack London, Raymond Queneau, Honoré de Balzac, Michel Tournier, Pierre Etaix...

Visniec, Matéi

Petit boulot pour vieux clown

Arles, Actes Sud, 1998, 101 p.

[français]

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

Recherche

Thèses de doctorat

Certaines de ces thèses sont éditées par l'Atelier National de Reproduction des Thèses (ANRT)
www.anrtheses.com.fr

Bailly, Brigitte

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

Thèse en sociologie Université Panthéon Sorbonne, sous la direction du Pr Bruno Lautier, 2007

[français]

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

Borsaro, Brigitte

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

Thèse en littérature et civilisation française, Université Montpellier 3, sous la direction du Pr Pierre Cayzergues, 1995

[français]

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

Fagot, Sylvain

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

Thèse en sociologie, Université de Nantes, sous la direction des Pr. Joëlle Deniot et Catherine Duthiel, 2003

[français]

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

Goudard, Philippe

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

Thèse en médecine, Université de Nancy 1, sous la direction du Pr Michel Boura, 1989

[français]

Réalisée à partir de 385 observations sur le terrain pendant une année passée au Centre National des Arts du Cirque, la thèse observe les formations aux arts du cirque, met en évidence les risques pathologiques liés aux pratiques et l'absence de procédés d'évaluation des risques pendant l'apprentissage et la pratique

des arts du cirque, puis propose un protocole d'évaluation et de prévention.

Goudard, Philippe

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

Thèse en arts du spectacle, Université de Montpellier 3 sous la direction du Pr Gérard Lieber, 2005

[français]

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

Hodak-Druel, Caroline

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

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

[français]

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

Hotier, Hugues

Le Vocabulaire du cirque et du music-hall en France

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

[français]

Maleval-Lachaud, Martine

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

Thèse en arts du spectacle, Université Paris 8, sous la direction du Pr Philippe Tancelin, 2005.

[français]

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

Pencenat, Corinne

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

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

[français]

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

Porteiro, Monteiro Mora ; Tiago, Manuel

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

Thèse en arts du spectacle, Université Paris 3, sous la direction du Pr Béatrice Picon-Vallin, 2006

[français]

L'art de l'acteur change et s'élargit pour s'adapter à la nouvelle réalité de l'éclatement des genres. En identifiant la méthode de travail du pédagogue Alexandre Del Perugia au Centre National des Arts du Cirque, la thèse rappelle l'importance de la dimension éthique, sans laquelle aucun contenu d'apprentissage n'a de sens.

Roche, Frédérique

Le Cirque dans la littérature et la peinture dans la 2e moitié du 19ème siècle

Thèse en littérature française, Université Lyon 2, 1986

[français]

Sizorn, Magali

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

Thèse en sciences et techniques des activités physiques et sportives, Université de Rouen, sous la direction du Pr Betty Lefèvre, 2006

[français]

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

Vinet, Jean

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

Thèse en arts du spectacle. Université de Paris 10 sous la direction du Pr Robert Abirached, 2004

[français]

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

Formation

Pédagogie, éducation artistique et culturelle

Collectif

Cahiers de cirque (2)

Paris, Parc de la Villette/Théâtre de la Marionnette, 2003, 20 p.

[français]

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

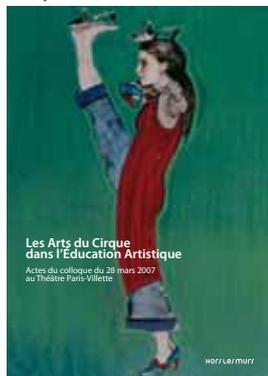
Collectif

Les Arts du cirque dans l'éducation artistique

Paris, HorsLesMurs, 2007, 42 p.

[français]

Les arts du cirque occupent une place particulière dans le paysage de l'éducation artistique à l'école. Entre la performance physique et la démarche de création, la variété des disciplines esthétiques, ils ouvrent un champs infini de possibles. Quels sont les enjeux éducatifs et pédagogiques des projets qui se développent autour du cirque ? Comment prendre en compte la dimension artistique et les spécificités de la création dans cette discipline ?

Collectif

Education artistique et formation dans les arts du cirque en Europe

Connect, 2003, 90 p.

[français]

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

Collectif

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

Paris, Ministère de la Jeunesse et des Sports, 2001, 38 p.

[français]

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

Dédale, pédagogies des arts de la piste & de la scène

Châlons-en-Champagne, Centre national des arts du cirque, n°1 à 9, 2004-2006

[français]

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

Durand, Frédéric

A l'école du cirque

Vic la Gardiole, L'Entretemps, coll. Ecrits sur le sable, 2005, 165 p.

[français]

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

Hotier, Hugues

Un cirque pour l'éducation

Paris, L'Harmattan, 2001, 154 p.

[français]

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

Cirque et médecine

Santé, thérapies

Collectif

Dossier santé et arts du cirque

Revue Médecine des Arts, 42, décembre 2002, 28 p.

[français]

Actes du colloque *Cirque et Médecine*, Centre National des Arts du Cirque, Châlons-en-Champagne, 2 mars 2002. Cet ouvrage reprend la totalité des communications de la journée, en traitant essentiellement de la pathologie et des thérapeutiques à l'école supérieure des arts du cirque du Centre National des Arts du Cirque et à l'école de Rosny sous Bois.

Collectif

Clowns sans frontières - J'ai 10 ans

Paris, Magellan & Cie, 2003, 135 p.

[français]

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

Crettaz, Aline

Clown à l'hôpital : le jeu d'être soi

Fribourg, Academic Press, collection Lecture du social, 2006, 100 p.

[français]

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

Dolto, Catherine

Rire guérir - Des clowns qui guérissent

Paris, Séguier/Archimbaud, 2003, 20 p.

[français]

Petit cahier illustré sur le pouvoir de guérison des clowns.

Goudard, Philippe ; Barrault, Denys (dir.)

Médecine de cirque : vingt siècles après Galien

Vic la Gariolle, L'Entretemps, coll. Ecrits sur le sable et Centre National des Arts du Cirque, 2004, 139 p.

[français]

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), ainsi que de points de vue de pédagogues, formateurs, responsables d'écoles professionnelles ou de loisirs.

Pons, Nadine

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

Nîmes, Champ social éditions, 2006, 94 p.

[français]

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

Magazines

Cirque traditionnel

Circo

Verone, depuis 1968

[italien]

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

Cirque dans l'Univers

Club du cirque Français, La Garenne-Colombes, depuis 1951

[français]

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

King Pole

Circus Friends, association of great Britain, Hastings, depuis 1950

[anglais]

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

Manège

Schweizer Circus Zeitung, Oberdiessbach, depuis 1961

[allemand]

Revue de cirque traditionnel bimestrielle suisse.

Cirque contemporain

Arts de la Piste

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

[français]

Arts de la piste est la première revue culturelle sur les arts du cirque. Elle explore tous les champs artistiques, culturels et professionnels : spectacles et créations, portraits d'artistes, vie des compagnies, carnets de route, présentation des lieux de diffusion, des écoles, textes et études... A chaque numéro, un dossier d'une vingtaine de pages permet d'approfondir une thématique particulière.

Fiestacultura

Xarxa Teatre, Vila Real, depuis 1999

[espagnol]

Revue trimestrielle sur l'actualité du cirque en Espagne.

Stradda, Le magazine de la création hors les murs

HorsLesMurs, Paris, depuis 2006

[français]

Stradda, le magazine à l'écoute des formes de création artistique originales qui s'inscrivent au cœur de la cité : arts de la rue, arts du cirque, arts dans l'espace public... *Stradda* propose un regard critique et des pistes de lecture sur ces pratiques artistiques et culturelles. Il tisse un lien entre les différentes formes d'expressions – arts plastiques, architecture, théâtre, danse, vidéo – qui investissent aujourd'hui l'espace public et font le choix d'aller à la rencontre des publics. Le magazine est accompagné des *Brèves de Stradda*, supplément d'information professionnelle (brèves sur la vie du secteur, agenda des événements, rendez-vous professionnels et appels d'offres).

Le Goliath 2008-2010

L'outil incontournable pour les professionnels des arts de la rue et des arts du cirque

- 3 500 structures
- 10 000 contacts
- analyses et chiffres clés

45 €

hors frais de port

EN CADEAU : LE GUIDE

Stradda

Le magazine de la création hors les murs, accompagné des Brèves, supplément d'information professionnelle

Abonnez-vous !

1 an, 4 numéros : 28 €

EN CADEAU : 1 DVD

Où trouver nos éditions ?

- Commande en ligne, liste des points de vente : www.horslesmurs.fr rubrique **éditions**
- HorsLesMurs, 68 rue de la Folie Méricourt · 75011 Paris · France
tél. : +33 (0) 1 55 28 10 10 · fax : +33 (0) 1 55 28 10 11 - accueil@horslesmurs.fr

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

Education and Culture DG

Culture Programme

CIRCOSTRADA NETWORK

HORS LES MURS

