

Marionnettes, arts de la rue, cirque : bibliographie indicative

Octobre 2015

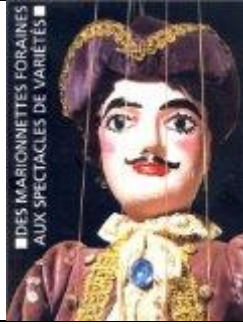
Retrouvez ci-dessous une sélection d'ouvrages recommandés, pour votre master d'Arts du spectacle, sur les spectacles : marionnettes, arts de la rue, cirque.

Ils sont tous disponibles à la BU d'Arras.

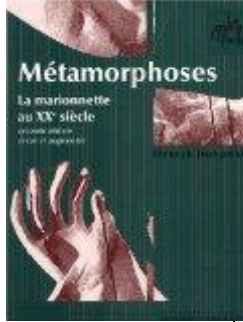
Marionnettes

	<p>Centre de la marionnette de la Communauté française de Belgique, <i>La marionnette à tringle : un passé, un présent, quel avenir ?</i>, Carnières (Belgique) : Lansman, 2011.</p> <p>Résumé : La marionnette à tringle a certes un passé riche et glorieux mais qu'en est-il de son avenir ? Est-elle encore susceptible de nous intéresser dans son aspect traditionnel ou doit-elle évoluer pour nous faire rêver à nouveau Des passionnés de la marionnette à tringle, amateurs ou professionnels, se sont réunis au Centre de la Marionnette de la Communauté française de Belgique pour débattre de ces questions essentielles à la sauvegarde de ce patrimoine. Venus de toute la Belgique et du nord de la France, anciens de cette pratique ou nouveaux convertis, ils partagent tous avec passion et ferveur leurs expériences, leurs connaissances et leur savoir-faire. Le troisième volume de la collection "Etat des lieux" se veut la fidèle traduction de cette rencontre consacrée au passé, au présent et surtout à l'avenir de la marionnette à tringle. Les actes de ce colloque sont enrichis et complétés d'interviews et d'articles destinés à faire le point sur la situation actuelle de la marionnette à tringle en Communauté française et sur les pistes éventuelles d'évolution qui s'offrent à elle. Discussions animées, partage d'expérience(s) et expression d'une passion commune, voici l'essence même de cette nouvelle édition dont la vocation est de laisser une trace tangible de cet art de la marionnette en mouvance perpétuelle.</p>	<p>BU Arras : 791.5 MAR</p>
	<p>DECROUX Etienne, <i>Paroles sur le mime</i>, Gallimard, Librairie théâtrale, 1994.</p>	<p>BU Arras : 792.3 DEC</p>

GROHENS Marie-Claude, *Des marionnettes foraines aux spectacles de variétés*, RMN, 1995.

BU Arras : 791.5 GRO

JURKOWSKI Henryk, *Métamorphoses : la marionnette au XXe siècle*, Montpellier : l'Entretemps, 2008, 2e édition revue et augmentée.

Résumé : Dans ce beau livre illustré, l'auteur dessine les métamorphoses de la marionnette au XXe siècle. Considéré autrefois comme une expression du théâtre populaire, cet art est perçu aujourd'hui comme une forme du théâtre contemporain à part entière. Pour en arriver là, il aura fallu que trois générations de marionnettistes poursuivent avec une exceptionnelle capacité créative l'invention de la marionnette, trouvent un langage leur permettant de dialoguer avec les plus grands novateurs du théâtre du XXe siècle.

Le regard complice que Tadeusz Kantor, Ariane Mnouchkine, Antoine Vitez ou Peter Brook ont porté sur la marionnette est là pour en témoigner. On découvre, dans la réflexion subtile de l'auteur et au gré de ses observations parfois ironiques, le chemin de cette transformation, qui est passé par la rencontre avec les avant-gardes du début du siècle, par les recherches sur la matière menées par les plasticiens depuis le début des années soixante, par l'intégration du renouveau de l'image photographique et cinématographique, par l'accompagnement de l'invention théâtrale, chorégraphique ou musicale.

BU Arras : 791.5 JUR

JURKOWSKI Henryk, *Ecrivains et marionnettes : quatre siècles de littérature dramatique en Europe*, Charleville-Mézières, 1991.

Résumé : Dans ce beau livre illustré, l'auteur dessine les métamorphoses de la marionnette au XXe siècle. Considéré autrefois comme une expression du théâtre populaire, cet art est perçu aujourd'hui comme une forme du théâtre contemporain à part entière. Pour en arriver là, il aura fallu que trois générations de marionnettistes poursuivent avec une exceptionnelle capacité créative l'invention de la marionnette, trouvent un langage leur permettant de dialoguer avec les plus grands novateurs du théâtre du XXe siècle.

Le regard complice que Tadeusz Kantor, Ariane Mnouchkine, Antoine Vitez ou Peter Brook ont porté sur la marionnette est là pour en témoigner. On découvre, dans la réflexion subtile de l'auteur et au gré de ses observations parfois ironiques, le chemin de cette transformation, qui est passé par la rencontre avec les avant-gardes du début du siècle, par les recherches sur la matière menées par les plasticiens depuis le début des années soixante, par l'intégration du renouveau de l'image photographique et cinématographique, par l'accompagnement de l'invention théâtrale, chorégraphique ou musicale.

BU Arras : 791.5 JUR

KLEIST Heinrich von, *Sur le théâtre de marionnettes*, Paris : Éd. Sillage, 2010.

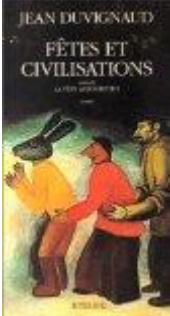
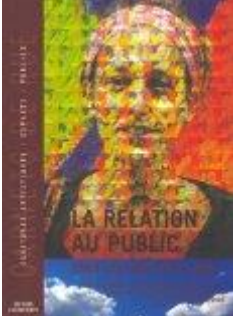
BU Arras : 838.6 KLE

	<p>LELEU-ROUVRAY Geneviève, LANGEVIN Gladys & GRELE Bernard, <i>Bibliographie internationale de la marionnette</i> (ouvrages en français, 1945-1996), Charleville-Mézières, Institut international de la marionnette, 1997.</p> <p>Résumé : Comporte 2076 notices : ouvrages, thèses, catalogues d'expositions, numéros spéciaux, suppléments ou tirés à part de périodiques, programmes ou comptes rendus de congrès ou de festivals, ainsi que des dossiers documentaires constitués par des bibliothèques. Classement par thèmes. Notices rédigées selon norme ISBD, avec mots matières, localisations et, le plus souvent, bref commentaire.</p>
<p>BU Arras : 791.5 LEL</p>	
	<p>PLASSARD Didier (textes réunis et présentés par), <i>Les Mains de lumière, Anthologie des écrits sur l'art de la marionnette</i>, Charleville-Mézières, Institut international de la marionnette, 1996.</p>
<p>BU Arras : 791.5 MAI</p>	
	<p>PLASSARD Didier, <i>L'Acteur en effigie</i>, Lausanne, L'Age d'Homme, 1992.</p>
<p>BU Arras : 808.2 PLA</p>	
	<p>SERMON Julie, <i>Corps, images, matières : Le dialogue entre la marionnette et les autres arts</i>, Cinisello Balasco : Silvana Editoriale, 2015.</p> <p>Résumé : Cet ouvrage, édité dans le cadre d'une série de rencontres annuelles organisées aux Musées Gadagne, est consacré aux théâtres contemporains de marionnettes et d'objets ; il s'attache à l'histoire et aux devenirs d'un double mouvement d'attraction artistique, de la marionnette vers les autres arts et des autres arts vers la marionnette. Tandis que des spécialistes de la danse, de la mode et du design, du cinéma, se penchent sur la façon dont la marionnette tient lieu de muse et de modèle pour nombre de créateurs, des spécialistes des théâtres de marionnettes et d'objet analysent comment les marionnettistes contemporains trouvent, dans le dialogue qu'ils nouent avec d'autres arts et médiums, matière à renouveler la conception et l'écriture de leurs spectacles.</p>
<p>Bientôt disponible à la BU d'Arras</p>	
	<p>UNIMA, <i>Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette</i>, Montpellier : L'Entretemps éd., 2009.</p>

Arts de la rue

	<p><i>L'Esthétique de la rue</i>, Actes du colloque d'Amiens des 16 et 17 juin 1994 organisé par le Centre de recherche de la Faculté des arts de l'Université de Picardie ; en association avec le Musée de Picardie, Paris : L'Harmattan, 1998.</p> <p>Résumé : Des artistes, des philosophes, des sociologues et des historiens de l'art, s'interrogent sur ce qu'est la rue, sur ce qu'elle pourrait être : élément déterminant de sociabilité de la cité, lieu de plaisir esthétique et d'imagination politique et enfin oeuvre d'art polysensorielle.</p>
BU Arras : 711.5 EST	
	<p>CHAUDOIR Philippe, <i>Discours et figures de l'espace public à travers les « arts de la rue », La ville en scènes</i>, Paris : L'Harmattan, 2000.</p> <p>Résumé : Vers le début des années 70, une forme d'événements en espace ouvert, appelés depuis Arts de la rue, s'est développée dans les centres urbains. Pour l'auteur, ce mouvement relève d'une pensée post-moderne, c'est-à-dire à la fois du constat de la fin des grands récits et d'une tentative de construction de place centrale.</p>
BU Arras : 792.3 CHA	
	<p>CHAUMIER Serge, <i>Arts de la rue : la faute à Rousseau</i>, Paris : L'Harmattan, 2007.</p> <p>Résumé : Les arts de la rue connaissent un succès indéniable. Quasi invisibles il y a trente ans, les compagnies se sont multipliées, le territoire s'est recouvert de festivals et les publics sont de plus en plus nombreux aux rendez-vous proposés. L'État soutient désormais, même si c'est encore modestement, des initiatives reconnues d'abord par les collectivités territoriales. La légitimité semble enfin acquise, mais au moment même où le secteur est en proie aux doutes. Crise d'identité d'autant plus profonde que l'histoire des arts de la rue est trouble, écartelée entre des filiations contradictoires. Ce sont les ambivalences que ce livre cherche à souligner et à discuter en pointant les rapports dialectiques entre démarche artistique et culture populaire, entre démocratisation culturelle et proposition festive, entre acculturation et divertissement, entre plaisir du texte reçu et immédiateté de l'image perçue. Sans prétendre apporter de réponse, ce livre cherche à interroger des évolutions et à poser un regard sans complaisance sur un secteur riche d'inventivité et de générosité. Car sous un même terme, les arts de la rue recouvrent de multiples visages. Or si le masque est bien signe de théâtralité, il se pourrait néanmoins que Janus, dieu des entreprises propices, ne cache une face plus sombre.</p>
BU Arras : 792.022 CHA	

	<p>DUVIGNAUD Jean, <i>Fête et civilisations</i>, suivi de <i>La Fête aujourd'hui</i>, Actes Sud, 1991.</p>
<p style="text-align: right;">BU Arras : 306.4 DUV</p>	
	<p>FABRE Daniel, <i>Carnaval ou la fête à l'envers</i>, Paris, Gallimard , 1992.</p>
<p style="text-align: right;">BU Arras : 394.2 FAB</p>	
	<p>GONON Anne (coordonné par), <i>La relation au public dans les arts de la rue</i>, Vic la Gardiole : l'Entretemps éd., 2006.</p> <p>Résumé : issu du colloque « Arts de la rue : quels publics ? » organisé par l'Atelier 231 et la ville de Sotteville-lès-Rouen les 16 et 17 novembre 2005.</p>
<p style="text-align: right;">BU Arras : 792.022 REL</p>	

Cirque

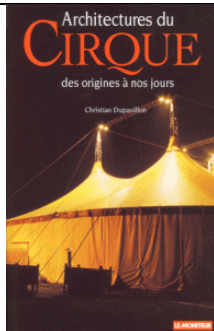
<p>Visuel non disponible</p>	<p>ALLOUCHERIE Guy, BOISSEAU Rosita, CARASSO Jean-Gabriel et alii, <i>Le cirque contemporain : la piste et la scène</i>, Paris, CNDP, 2001, 2e édition.</p>
<p>BU Arras : 791.3 CIR</p>	

BONANGE Jean-Bernard, SYLVANDER Bertil, *Voyage(s) sur la diagonale du clown : en compagnie du Bataclown*, Paris, L'Harmattan, 2012.

Résumé : Voici un livre sur le clown contemporain et sur les pratiques artistiques et sociales développées autour du clown. Car le Clown, de la comédie anglaise de la fin du 16e siècle à l'Auguste du cirque jusqu'à son autonomie et sa vitalité actuelle tout-terrain, fait de nos jours toute une histoire ! C'est aussi un livre sur le Bataclown, l'une des premières compagnies de clown-théâtre créée en France en 1980. L'aventure de ces passionnés du clown s'est déployée dans une dynamique reliant la révolution culturelle de 68, le théâtre d'improvisation et de masque, la psychologie humaniste et l'analyse institutionnelle, le clown de l'Ecole Lecoq et le courant de l'expression créatrice... Le Bataclown fait maintenant référence car il a fait école, en étant à l'origine de l'approche pédagogique « à la découverte de son propre clown » et de l'approche artistique du « clown d'intervention sociale ».

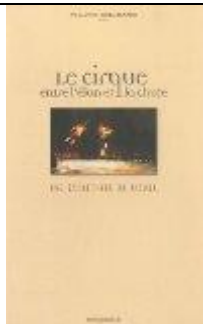
BU Arras : 791.33 BON

DUPAVILLON Christian, *Architectures du cirque*, éditions Le Moniteur, 2001, 2e édition.

Résumé : Du premier manège en planches que construisit en 1768 Philip Astley pour s'exhiber sur son cheval, aux tissus synthétiques et aux structures immatérielles des chapiteaux contemporains.

BU Arras : 791.3 DUP

GOUDARD Philippe, *Le cirque entre l'élan et la chute : Une esthétique du risque*, Saint-Gely-du-Fesc, Ed. espaces 34, 2010.

Résumé : Le cirque rencontre aujourd'hui un succès planétaire et suscite un vif intérêt chez les amateurs et les professionnels de toutes cultures ainsi que de nombreuses vocations chez les plus jeunes. Mais que sait-on des réalités de ses pratiques ? Que se passe-t-il entre le moment où l'acrobate quitte le sol et où il y revient ? Où l'artiste se lance dans la carrière et où celle-ci s'arrête ? Qu'advient-il entre l'élan et la chute ? Cet ouvrage éclaire cette réalité par la synthèse de résultats de recherches sur les arts et les métiers du cirque effectuées depuis 1988 dans les domaines artistiques, esthétiques, socio-économiques et médical, et par leur confrontation à l'expérience des métiers du cirque. Il étudie la place du déséquilibre dans la composition des figures et des numéros, la construction des émotions du spectateur, actualise la vaste et longue histoire du cirque, et porte un regard critique sur l'économie, les formations et le devenir sanitaire et social des artistes, notamment en France.

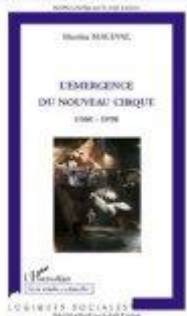
BU Arras : 791.3 GOU

JACOB Pascal, *Le cirque : un art à la croisée des chemins*, Paris, Gallimard, 2001.

Résumé : Une histoire du cirque qui évoque tous les grands mythes du spectacle en voyage. A cette nouvelle édition est adjoint un chapitre sur les nouveaux cirques, qui privilégient l'émotion directe engendrée plus par l'art que par l'exploit.

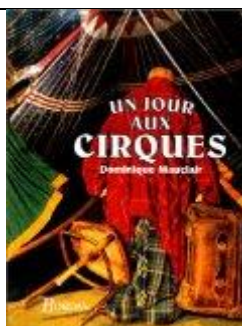
BU Arras : 791.3 JAC

MALEVAL Martine, *L'émergence du nouveau cirque : 1968-1998*, Paris, L'Harmattan, 2010.

Résumé : Dans les années 1970, en France, alors que le cirque traditionnel doit faire face à de multiples difficultés, que tentent de surmonter de courageux rénovateurs, des agitateurs indisciplinés s'attachent à imaginer des formes spectaculaires qui participent à l'émergence du nouveau cirque. Cet ouvrage, tout en explorant l'histoire de ces trublions (qui inventent, entre autres, le Cirque Baroque, le Cirque Plume, Archaos - cirque de caractère) et en soulignant les singularités de leurs engagements artistiques, analyse les fondements culturels et institutionnels à partir desquels s'instaure, durant les années 1980 et 1990, la légitimation du nouveau cirque. Il s'agit aussi de présenter un panorama des productions circassiennes de la période concernée, en développant une approche esthétique des œuvres non dogmatique. Si les précurseurs du nouveau cirque conçoivent et bricolent les spectacles inventés dans les années 1980, ils poursuivent leur quête, mais dans un contexte différent, pendant les années 1990 (alors qu'une nouvelle génération affirme sa propre originalité). En fait, leur parcours se concrétise sous formes de ruptures, de chantiers ouverts.

BU Arras : 791.3 MAL

MAUCLAIR Dominique, *Un jour aux cirques*, Paris : Bordas, 1995.

Résumé : Au fil d'une journée, la vie des cirques du monde entier se ressemble. Un jour aux cirques suit son déroulement sans relâche, au rythme des montages et démontages, des entraînements et des spectacles. Au petit jour, les monteurs du Cirque Pinder-Jean Richard déplient la toile du chapiteau, à neuf heures le dresseur de crocodiles vérifie la température du bassin où vivent ses élèves, dès treize heures les jeunes contorsionnistes mongoles répètent leur numéro, dans l'après-midi les chars de parade défilent dans le Wisconsin, le soir le spectacle a déjà commencé quand les clowns russes apportent une dernière touche à leur maquillage, à minuit les éléphants du Cirque Knie s'ébranlent d'un pas lourd vers une petite gare suisse. Invitation au voyage en même temps qu'exploration dans les coulisses, Un jour aux cirques montre ce que la jonglerie, le trapèze, les disciplines équestres ou l'art du clown doivent à la tradition, aux savoirs ancestraux, à l'histoire. A l'instant où les projecteurs trouent l'obscurité et où apparaît le meneur de jeu, la rigueur, l'exigence de tous les instants, l'inlassable travail se transforment magiquement en paillettes, splendeurs et éblouissements.

BU Arras : 791.3 MAU

PENCENAT Corine, *Du théâtre au cirque du monde : une dramaturgie du hasard dans les arts en action*, Paris, L'Harmattan, 2012.

Résumé : Se repérer dans la production artistique contemporaine demande de replacer les changements des formes de la représentation dans l'Histoire et les enjeux qu'elle nous a légués. Les œuvres en action ont pour effet une mobilisation du spectateur éprouvée dans l'œuvre d'art totale et sa version populaire, le cirque. Reconnaître que nous sommes passés Du Théâtre au Cirque du monde, c'est inévitablement questionner les conditions d'une échappée possible à cette captivité du spectateur dans les processus de l'action, pour encore se donner les moyens de choisir son camp !

BU Arras : 791.3 PEN