

CLDP de Cherbourg

Les catalogues de la médiathèque

Les arts du Cirque à l'école

Un partenariat entre

Le CRDP Basse-Normandie
&

La Brèche : Centre des Arts du Cirque
de Cherbourg-Octeville

Fonds documentaire disponible à la médiathèque du CLDP de Cherbourg
Mai 2008

Sommaire

I Fictions pour la jeunesse	p. 3
II Didactique et Pédagogie	p. 13
II-1 Didactique du cirque	
II-2 Maternelle : pédagogie pratique	p. 15
II-3 Élémentaire : pédagogie pratique	p. 17
II-4 Secondaire	p. 19
II-5 EPS	p. 20
III Ressources Culturelles : Dictionnaires, essais, livres d'images...	p. 23
III-1 Ouvrages de référence : Dictionnaires, annuaires...	
III-2 Le Cirque des Origines : histoire et évolution à travers le monde	p. 24
III-3 Généralités, spécificités : Vues d'ensemble et Points de vue	p. 26
III-4 Les métiers et techniques du cirque : Acrobates, Funambules, Jongleurs, Clowns, Saltimbanques...	p. 27
III-5 Les Cirques contemporains	p. 31
III-6 Des lieux, Des Compagnies, des Artistes et des Styles	p.32
III-7 Domaines Artistiques : le cirques en images, en musique, en poésie	p. 38
IV Ressources numériques	p. 45

Les Arts du Cirque

I - Fictions pour la jeunesse

Jacob, Pascal. **Images du cirque dans la littérature de jeunesse**. Le Perreux-sur-Marne : CRDP de Créteil, 2005. 127 p. (Documents, actes et rapports pour l'éducation).

Ces actes sont le prolongement des travaux du colloque "Images du cirque dans la littérature de jeunesse" organisé par les pôles nationaux de ressources "Arts du cirque" et "Littérature de jeunesse" de l'académie de Créteil et le pôle de ressources "Arts du spectacle" de l'académie de Reims.

Maternelle et élémentaire

Des albums et des diapositives utilisables à différents niveaux de classe

Cycle 1

Bartavelle, Michèle / Debriffe, Blandine. **Vive le cirque !**. Bressuire : Fuzeau Jeunesse, 2007. 25 x 18 cm + 1 CD audio, 3 mini-instruments à percussion. Un monde en musique.

Mathilde découvre le cirque quand un chapiteau s'installe sur la place : un éléphant, des clowns, acrobates et musiciens,... Album tout-carton dans une valisette transparente, avec un CD audio reprenant l'histoire et les musiques qui l'accompagnent et trois mini-instruments à percussion pour que l'enfant participe.

Battut, Eric. **Le cirque rouge**. Ivry-sur-Seine : Bilboquet, 2004. 40 p.

Les thèmes de la confiance en soi et de l'identité sont abordés à travers les mésaventures de Domino, le clown, qui ne veut plus être clown par peur de la moquerie du public. Mais, il est si drôle... que lorsqu'il essaye de se tourner vers d'autres pratiques circassienne, ses amis trouvent que c'est un vrai clown !.

Billioud, Jean-Michel / Deneux, Xavier. **L'école du cirque, le secret bien gardé des enfants animaux**. Paris : Mila, 2005. 31 p.

Tous les soirs, les enfants animaux du cirque Piccolo prennent leurs cartables et rejoignent leur classe, une classe secrète installée sous le grand chapiteau. Nuit après nuit, ils révisent inlassablement les sauts très périlleux, les tours les plus magiques, les secrets bien gardés des artistes de la piste. Ils apprennent le métier difficile des animaux du cirque...

Bonniol, Magali. **Petite Lina**. Paris : L'Ecole des loisirs, 2004. 29p.

Lina était la plus petite fille du monde. Exposée dans un cirque où elle marche sur un fil, Maël la veut. Sa mère lui offre, mais chez Maël, Lina ne marche plus sur le fil. Maël s'endort très contrarié. Lina, pendant la nuit, en profite pour s'évader de la chambre. Mais dehors, c'est compliqué pour une minuscule petite fille.

Cazes, Eric / Image, Jean. **Kiri le clown : Jonglons ensemble**. France Télévision / Warner Home Video, 2006. 1 DVD-vidéo (50 min.). **Kiri le clown**

Les histoires amusantes d'une troupe de cirque ambulante formée par Kiri le clown et ses amis Laura, ratibus et Pipelette. 10 épisodes ; Pipelette fait le lapin, Ratibus fait la sieste, Trou de mémoire, Manège à quatre, Les bonds curieux, Les amies marionnettes, Pipelette la maladroite, Jonglons ensemble, Comme dans un rêve, La chanson de Kiri. En plu : un karaoké, un clip "Trotte ma jument!", une partie ROM (écrans de veille, dessins).

Dahan, André. **Zappa le clown**. Paris : Gallimard, 1996. non paginé ; 32 cm.

Comme tous les soirs, le chien Zappa est là, au premier rang, pour applaudir son maître, le Grand Clown Zappito. Aucun détail du spectacle ne lui échappe, et il rêve de devenir un grand clown à son tour. Ce rêve deviendra-t-il réalité sous les lumières magiques du chapiteau ?

Damjan, Mischa / Unzner, Christa / Chapouton, Anne-Marie. **Quand le clown dit non**. Gossau, Zurich : Nord-Sud, 1996. 32 p.

Pétronius, le clown et les animaux en ont assez de jouer leur numéro imposé au cirque. Un jour, ils se révoltent et s'en vont ensemble pour fonder un nouveau cirque où chacun peut jouer le numéro qu'il désire.

David, Fabienne. **Vive le cirque**. [6 histoires de cirque] Chelles : Atelier de l'oiseau magique, 1999. 6 x 6 diapo. + 1 notice.

Pacha le tigre doué

Comme c'est amusant pour Pacha le tigre, d'impressionner les enfants avec ses rugissements !

Le lapin très malin. Séraphin le lapin connaît tous les secrets pour apparaître et disparaître d'un coup de baguette magique !

Des chevaux très comme il faut.

Les chevaux, Prince Noir et Princesse, obéissent à leur dompteur pour ne pas le décevoir .

Un drôle d'éléphant.

Impossible pour l'éléphant de résister à la tentation de taquiner le public !

Saphir le serpent bleu.

Saphir, le serpent bleu, se tortille dans tous les sens pour dessiner des formes très curieuses.

Doudoune le clown.

Avec ses grandes chaussures, Doudoune le clown ne manque jamais l'occasion de faire rire les enfants pour son plus grand plaisir !

Deru-Renard, Béatrice / Joos, Louis. **Le clown plus que rigolo**. Paris : Pastel, 2001. 32 p.

Cogito le clown se demande : pourquoi suis-je un clown rigolo ? Est-il rigolo à cause de son chapeau, la taille de ses chaussures, son costume à carreaux ? Qu'est-ce qui fait qu'un clown est vraiment rigolo ? Cogito va interroger tous les autres membres du cirque.

Detambel, Régine. **Ernest Poustoufle fait son numéro**. Paris : Flammarion, 1999. 103 p.

Quelle drôle d'atmosphère au cirque Baltazar ! Dès leur arrivée, Ernest Poustoufle et son amie Lamie comprennent qu'un lourd secret hante la troupe. Un vol de bijoux, un décès suspect : depuis des années, une mystérieuse affaire est passée sous silence. Nos deux détectives sauront-ils l'élucider ?

Detremmerie, Nicolas. **Adieu Dagoula**. Bonneuil-les-Eaux : Sylemma-Andrieu, 24 diapo. + 1 notice. (Caméléon. Série verte)

Prendre une panthère pour un gros chat va amener une petite fille à découvrir l'univers du cirque.

Duquennoy, Jacques. **Clown, ris !**. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 1999. 112 p.

Un clown, une fleur complice, une trottinette : trois personnages dessinent, en trois couleurs, trois histoires pleines de surprises, d'humour et de tendresse.

Duquennoy, Jacques. **Clown Ris !**. Chelles : Atelier de l'oiseau magique, 1992. 36 diapo. + 1 notice.

Histoire sans paroles d'un clown et d'une petite fleur.

Elzbieta. **Clown**. Paris : Ecole des loisirs, 1998. 32 p. : ill. en coul. ; 19 x 15 cm. Lutin poche.

Un petit clown nous raconte ses aventures sur le mode de la comptine : petites phrases courtes à la syntaxe simple et répétitive.

Fedorova, Mariana / Sopko, Eugen / Nikly, Michelle. **Le cirque Piccolo**. Gossau, Zurich : Nord-Sud, 2003. 24 p.

Emilio le clown se sent vieux, il a de plus en plus de mal à exécuter son numéro et décide un soir de quitter la piste. Mais Emilio va apprendre ses tours à deux petites souris, qui veulent elles aussi devenir clown, et devient le directeur du cirque Piccolo, le plus petit et le plus heureux cirque du monde.

Fontan, Anne-Lise / Karlukovska, Irina. **Un tutu pour monsieur Loyal**. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2001. 24 p.

L'enfant doit reconstituer comptines et portraits en retrouvant les rimes, le sens et le rythme de chaque texte. Il se familiarise aussi avec des jeux de poésie surréaliste en mélangeant textes et illustrations pour former de surprenantes associations poétiques, et ainsi inventer ses propres comptines.

Gibert, Bruno. **Cirque Georges**. Paris : Casterman, 2001. 15p.

Un beau matin, Georges trouve un éléphant sur le bord de la route et décide de le ramener dans sa ferme. Mais que vont en penser les autres animaux?

Grif-Poil et Coin-Plum' au cirque. Fougères : Belles diapos, 24 diapo. + 1 notice.

Un cirque ambulancier est installé sur la place du village. Le chat et le canard se fauillent parmi les spectateurs, discrètement, mais ils ne peuvent s'empêcher d'aller au devant de la scène.... Composé de 12 illustrations pour une fiction et 12 photographies documentaires.

Herbauts, Anne. **Petites météorologies**. Paris : Casterman, 2006. 22 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm. Les albums Duculot.

C'est l'histoire d'un nuage, sorti d'une cafetière. Il traverse l'album, ses paysages, ses temps, ses villes et finit par rencontrer un autre nuage à l'autre bout du livre. Une promenade poétique en images avec des fenêtres à ouvrir pour découvrir ce qui se passe derrière les portes, les feuillages...

Keret, Etgar / Modan, Ritu / Jusforgues, Pascale. **Fou de cirque**. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2005. 42 p.

Mettre sa tête dans la gueule d'un lion, cracher du feu, faire le clown ou s'élancer du haut d'un trapèze : voilà le rêve d'un certain papa qui n'hésite pas un beau jour à quitter femme et enfants pour s'engager dans un cirque. La séparation est difficile mais à l'heure des retrouvailles, une vie nouvelle et passionnante commence alors pour toute la famille.

Lefèvre, Murielle / Pacovska, Kveta / Oshima, Michiru. **Le théâtre de minuit**. Viroflay : Syrinx, 1999. 1 cd-rom.

Dans ce théâtre, les comédiens dorment depuis longtemps. Un rayon de lumière balaie la scène : c'est la lune; le clown s'éveille, ravi, invite la lune à prendre place. La lune sera la reine de ce spectacle impromptu, où, un à un, les comédiens s'éveillent et s'animent, jouent de la musique, se transforment. Les enfants sont invités à créer leur propre spectacle, dans cet univers très poétique, non didactique, qui éveille le sens artistique.

Emfre Colin, Brigitte. **Clotilde fait son cirque**. gagné : Grand Cerf, 36 diapos + 1 notice.

Sur le thème du cirque, sont abordées des notions d'espace indispensables pour commencer l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Dans la première partie (19 diapositives), l'histoire guide l'enfant vers le mot à mémoriser. Dans la deuxième partie, sur la même diapositive, deux situations sont proposées et l'enfant est invité à trouver la bonne image correspondant au texte lu par l'enseignant.

Mets, Alan. **Etoile**. Paris : Ecole des loisirs, 1995. 40 p.

Un jour, Etoile, le petit clown, est chassé de son cirque. Le directeur ne lui laisse même pas le temps d'embrasser ses amis. Etoile part pour la ville, avec sa mini-trompette mais, là, personne n'a de travail pour un clown aussi petit. Il ne faut surtout pas désespérer...

Millet, Claude / Millet, Denise. **Le cirque**. Paris : Gallimard-Jeunesse, 1993. 26 p. (Mes premières découvertes).

Les pitreries du clown, le courage du dompteur, l'adresse du lanceur de couteaux, la souplesse des acrobates... Tout l'univers circassien dans un documentaire illustré, avec des rabats transparents qui se superposent aux images.

Munari, Bruno. **Dans le brouillard de Milan**. Paris : Seuil Jeunesse, 2000. 56 p.

Trois parties : la première, imprimée sur calque, permet de se perdre dans le brouillard gris des rues de Milan ; la seconde, sur papiers de couleurs différentes, invite au cirque. Jeux de papiers découpés, de couleurs... qui suggèrent l'univers non conventionnel du cirque; la troisième ramène dans le brouillard gris du parc.

Nicolet, Soazig. Chloë, **la girafe gourmande**. Bonneuil-les-Eaux : Sylemma-Andrieu, 24 diapo. + 1 notice. (Caméléon. Série verte)

Le cirque du bonheur vient s'installer dans un petit village situé au pied de montagnes vallonnées.

Pacovska, Kveta. **Le théâtre de minuit**. Gossau, Zurich : Nord-Sud, 1993. non paginé

Quel rôle joue la lune au théâtre de minuit ?

Perrin, Martine. **Devine qui je suis? Au cirque**. Toulouse : Milan, 2003. 19 p.

Au cirque, tout le monde le connaît ! Le petit lecteur saura-t-il le trouver? Une collection originale pour s'amuser avec les formes et les couleurs. D'astucieuses devinettes et des jeux de découpe pour éveiller la curiosité et la logique des tout-petits !.

Poncin, Catherine. **Une journée au cirque**. Gagny : Grand Cerf, 48 diapo. + 1 notice.

Rémi rencontre Paco dont la famille vit et travaille au cirque. Ensemble ils passent la journée au milieu des clowns, jongleurs... Photographies.

Pok, Eléa. **Les funambules**. Paris : Didier Jeunesse, 2000. 24 p.

Poésie, couleur et légèreté pour cet album inspiré par l'univers du cirque. Les Illustrations sont des photographies de compositions plastiques avec objets et papiers.

Ribeyron, Samuel. **Philbert**. Paris : Didier Jeunesse, 2003. 27 p.

Philbert est né d'un père équilibriste et d'une mère écuyère. Mais Philbert n'a pas de don particulier et il est renvoyé du cirque pour apprendre à faire quelque chose de ses dix doigts. Et c'est triomphant qu'il revient en jongleur de mots et de sons... Sur le thème de l'apprentissage. Les illustrations, issues du cinéma d'animation, donnent vie et mouvement aux personnages.

Spier, Peter. **Cirque Mariano**. Paris : Ecole des loisirs, 1993. 48 p.

L'installation, la parade, les trapézistes, les éléphants, les chevaux, les clowns, la musique. Vive le cirque ! Des images du cirque traditionnel et du "nouveau cirque" très travaillées, riche de mille détails. Par l'auteur de "Cinq milliards de visages".

Stehr, Frédéric. **Tu seras funambule comme papa!**. Paris : Ecole des loisirs, 1990. 32 p.

Pépito appartient à la grande famille du cirque. Depuis que le clown lui a donné une guitare, il s'exerce tous les jours. Mais son papa lui dit que musicien, ce n'est pas un métier d'ours. Par l'illustrateur de "Mariette, Soupier et crotte de bique".

Vial, Mauricette. **Martin le petit panda : Au cirque**. Paris : MDI, 1984. 18 diapo. + 1 notice. (Martin le petit panda)

Faire connaissance avec le monde du cirque : ses employés, ses artistes, ses animaux ; depuis la caravane en marche, en passant par l'installation sur une place de village, une représentation complète du spectacle et jusqu'à un nouveau départ pour une autre destination.

Vincent, Gabrielle. **Ernest et Célestine au cirque**. Paris : Casterman, 1985. 32 p. Les albums Duculot.

Un cirque arrive sur la place. Ernest a réservé une surprise à Célestine : il a été clown dans le temps, et, dans une malle, il a conservé son violon, ses habits de clown. Il met un nez rouge à Célestine, un drôle de bonnet et un gros noeud papillon. Les voilà partis au Cirque. Célestine boude, elle ne veut pas aller dans la rue ainsi déguisée. Mais lorsqu'ils arrivent au cirque, ils font sensation. Ernest est encore un clown !.

Cycle 2

Blake, Quentin. **Clown**. Paris : Gallimard-Jeunesse, 1995. 40 p. Gallimard album.

Jeté dans une poubelle, un pauvre clown en jouet vivra une terrible aventure avant de retrouver le bonheur d'appartenir à une petite fille qui le mérite tant. Une belle histoire sans paroles, aux traits rapides croqués sur le vif.

Boniface, Sophie / Chauwin, Franck. **Circulez !**. Lille : Nuit Myrtide, 2001. 56 p. : ill. ; 21 x 21 cm.

Voici des images de numéros de cirque pour illustrer l'abécédaire singulier d'un artiste linographe.

Ceccarelli, Serge. **Le cirque imaginaire**. Nantes : Gulf Stream, 2007. 64 p.

Images de numéros, tours de force et d'adresse où défilent tour à tour, un torero affrontant un escargot géant, une équilibriste dompteuse de baleines bleues, un homme qui gobe des étoiles, etc. Inspirées de l'univers de Dali, les illustrations sont accompagnées d'un texte court qui initie à la rime et à la richesse du vocabulaire.

Chatellard, Isabelle. **Jeux de piste**. Ivry-sur-Seine : Bilboquet, 2002. 48 p. L'art en page.

Cet album présente des numéros de cirque avec une histoire et des illustrations contemporaines dans la première partie et des oeuvres picturales classiques dans la deuxième partie.

Clairret, Françoise / Catel. **Héros d'un soir**. Paris : Bayard Jeunesse, 2007. 42 p. Bayard poche, 199.

Quentin est un garçon discret et timide. Dans sa classe, Thomas le fier à bras joue les terreurs et Quentin reste en retrait. Mais lorsque la maîtresse annonce que la classe va préparer un spectacle de cirque, Quentin décide de ne plus se laisser faire et s'emploie à devenir courageux.

Delerm, Martine. **Funambule**. Paris : Seuil Jeunesse, 2007. 32 p.. Albums jeunesse.

Dans un pays du Nord, un funambule se promène au-dessus des toits et écrit sa vie sur des morceaux de ciel. Les adultes, pressés, ne le voient pas. Un soir, le funambule tombe et meurt dans l'indifférence générale. Seuls les enfants sont capables de lire ses messages... Un album poétique sur la magie de l'enfance. Deux niveaux de narration : au narrateur extérieur s'ajoutent les pensées de l'enfant funambule, rendant le récit profond.

Gestel, Inge van / Oriot, Jean-Marie. **Tout là-haut**. Paris : Rue du monde, 2004. 30 p. Pas comme les autres. Une petite fille funambule découvre le monde vu d'en haut et croise un jour un jeune garçon parachutiste. Une parabole sur la diversité du monde et des êtres, l'audace et le hasard.

Hoestlandt, Jo / Wensell, Ulises. **Emile, bille de clown**. Nouvelle présentation. Paris : Bayard Jeunesse, 2003. 42 p. J'aime lire,

Emile a des pieds immenses, des cheveux orange, un nez tout rouge et tout rond, exactement comme un clown ! A la clinique, à la maison et, plus tard, à l'école, dès qu'il apparaît, tout le monde rigole.

Joubert, Jean / Gay, Michel. **Hibou blanc et souris bleue**. Paris : Ecole des loisirs, 1981. Mouche de poche. Un hibou et une souris ne font pas forcément bon ménage. Cette souris là est maligne, elle a décidé de piéger le hibou pour qu'il ne terrorise plus les souris. Mais la punition est bien sévère puisque le hibou se fait capturer et enfermer dans une cage de cirque. Et, c'est la souris qui va le libérer, ou, comment des ennemis d'hier peuvent devenir amis.

Le Néouanic, Lionel. **L'homme sans tête**. Paris : Seuil Jeunesse, 2005. 40 p. : ill. en coul. ; 38 x 28 cm. . Nestor Tampion est bien embêté, il n'est pas comme tout le monde : il n'a pas de tête. Il se rend alors chez Rita Cogito, la bonne fée. Aidé par les pouvoirs de celle-ci, il va se mettre en quête d'une caboche, dans l'espoir d'être, un jour, un peu plus comme tout le monde. Avec des illustrations en volume. L'histoire utilise abondamment les jeux de langage et expressions avec le mot tête.

Lété, Nathalie. **Emmène-moi au cirque**. Paris : Seuil Jeunesse, 1998. 32 p.

Tous les numéros du spectacle d'un cirque à l'ancienne. Sous le chapiteau, le spectacle attend le lecteur...le livre s'ouvre en deux...les artistes entrent en piste!

Maar, Anne / Mölck-Tassel, Bernd. **Pozor**. Genève : Joie de lire, 2001. non paginé

Pozor, un énorme chien solitaire est rejeté à cause de son allure effrayante. Lucas, un petit garçon solitaire qui rêve d'être dompteur, se rend compte que Pozor est un brave chien. Ils vont ensemble découvrir la complicité en mettant au point un numéro de cirque qui aura beaucoup de succès. Ainsi, le chien est accepté dans la famille de Lucas.

Quéré, Arnaud. **Le manchot**. Paris : Carabas jeunesse, 2007. 24 p. : ill. en coul. ; 18 x 18 cm. Les petits chats carrés.

Le héros de cette histoire est un clown manchot employé dans un cirque. Son rôle : recevoir des tartes à la crème en pleine figure. Le manchot découvre à ses dépens que le monde du cirque est cruel, que la vedette est celui qui lance les tartes mais il prend son courage à deux mains pour devenir un excellent jongleur. Un jour, un incendie se déclare... et tout va changer.

Ravishankar, Anushka / Biswas, Pulak. **Où est petit tigre ?**. Nouv. éd.. Paris : Syros jeunesse, 2006. 40 p. : ill. en coul. ; 29 x 23 cm.

C'est dangereux un tigre, mieux vaut le capturer pour se protéger. Mais une fois dans les filets, qu'en faire ? Lui rendre sa liberté, tout simplement. D'après un conte indien traditionnel. Belles linogravures en noir et rouge, à la fois sobres et saisissantes, sur la prise de conscience du respect de l'animal.

Riclot, Christophe / Jacquemoud, Heidi. **Ma mère est un cirque**. Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2007. 30 p.

Une petite fille, qui s'ennuie lors d'un pique-nique, imagine toutes sortes d'activités à partir de la robe de sa mère, qui ressemble à une tente de cirque. Elle imagine ce qu'elle pourrait faire si elle avait de l'imagination...

Le cirque est vu ici métaphoriquement.

Sanvoisin, Eric / Rébéna, Frédéric. **Le nain et la petite crevette**. Paris : Nathan Jeunesse, 2007. 40 p. C'est la vie !

Maxime se sent seul. Il est si petit que les autres enfants se moquent de lui. Il passe alors une annonce pour trouver une amie qui va le conduire au cirque. Une histoire sur la difficulté, sur le plaisir aussi de se sentir différent.

Titus / Boillat, Joanna. **Le cirque de la Lune**. Paris : Gautier-Languereau, 2007. 32 p.

Récit onirique d'une représentation du cirque de la Lune. Un jeune garçon est réveillé par un papillon qui s'est posé sur le bout de son nez, il quitte sa chambre pour le suivre et, entrant dans un chapiteau, il assiste au plus délirant des spectacles de cirque. Rêve ou réalité ?

Tritsch, Pascal / Huet, Elsa. **La petite lune**. Ivry-sur-Seine : Bilboquet, 2003. 32 p.

Cette petite lune est en papier, avec Pierrot, elle fait partie d'une troupe de théâtre... Autrefois, ces artistes ambulants étaient fort appréciés, mais, depuis quelque temps, chacun reste chez soi. Mais un jour, sur la place, il y a un chapiteau....

Cycle 3

Arnaudy, Anne-Caroline d'. **Drôle de cirque**. Paris : Magnard, 1999. 24 p. ; 19 cm. .

Une pièce courte et ludique, sur le thème du cirque, pour découvrir le plaisir du jeu et la mise en scène.

Arthur, Clair / Renon, Guillaume. **Cendre, la jument rebelle**. Paris : Nathan, 1998. 42 p. Demi-lune, 26.

Cendre, la jument de Monsieur Philemon, est très admirée dans la cirque où elle vit. Un jour, Cendre refuse d'exécuter son numéro. Que lui arrive-t-il ?

Bidault, Cécile / Clavelet, Magali. **C'est le cirque !**. Toulouse : Milan, 2004. ill. en coul. ; 18 x 13 cm. Milan Poche Cadet, 87.

Recueil de poèmes consacrés à la magie et à l'atmosphère du cirque : arrivée des roulottes, ambiances, pirouettes des clowns et des acrobates...

Blanco, Riki / Fierens, Charlotte. **Sur le fil et autres histoires de cirque**. Toulouse : Milan jeunesse, 2008. ill. en coul. ; 31 x 23 cm. Albums.

Quatorze histoires courtes sur le thème du cirque, chacune centrée autour d'un personnage, présentent une galerie de portraits fantasques. Ecorcher les mythes du cirque et de ses personnages, prendre le contre-pied des clichés, tourner en dérision un monde connu de tous lui donne du relief et de la poésie.

Godais, Nolwenn / Keating-Hart, Anne-Laure de. **In urbe animalia : les animaux dans la ville**. Points de suspension, 2006. 32 p. : ill. ; 23 x 20 cm.

Les animaux dans la ville ou comment un jeune garçon qui rentre de l'école avec en tête une visite au zoo voit la ville de façon différente. Le texte, composé de définitions encyclopédiques des animaux, est en décalage avec les très beaux dessins au crayon gris, qui suivent le retour de l'enfant chez lui en pleine ville. L'esprit de l'enfant s'évade et il réinterprète le monde urbain comme s'il était celui de la nature sauvage. Effet poétique de transfiguration du réel.

Grandin, Aurélia / Chapotat, Fred. **Le plus grand des petits cirques**. Paris : Rue du monde, 2006. 39 p. : ill. en coul. ; 34 x 27 cm. Pas comme les autres.

Léon habite une ville du Nord, dans laquelle le chômage et la grisaille sont omniprésents. Un génie fait basculer la vie de Léon dans le plus grand des petits cirques, qui s'est installé dans la valise d'une décharge publique. Zélos et son cochon savant, l'avaleur de sabres et de requins, la femme qui vit dans une boîte d'allumettes, et Rose, l'écuyère, accueillent affectueusement Léon.

Grimpard, Chantal / Vinet, Jean. **Cirkum Circus**. Caen : CRDP de Basse-Normandie, 2007. 45 p. ; 22 cm. . Cirkum circus raconte aux enfants l'histoire de deux artistes de cirque, l'une, Shiva, jongleuse, manipulatrice d'objets et plasticienne, et l'autre, Icare, acrobate, qui fait partie d'une jeune troupe de cirque. À travers le récit personnel de leur vécu au quotidien, le lecteur découvre le cheminement de Shiva dans le processus de création, de l'origine jusqu'à la réalisation finale et sa rencontre avec le public, en passant par son parcours personnel, son histoire, puis dans le travail de création, ses doutes, ses peurs, le travail avec l'équipe constituée. Le livre aborde également le mode de vie de la troupe d'Icare, la vie et le travail en collectif, les tournées, les rencontres, les bonheurs et malheurs, c'est-à-dire la réalité des compagnies aujourd'hui.

Lesca / Windenlocher. **Drôle de cirque. Volume 1**. Joker éditions, 15/10/2007. 48 p.; illustrations en couleur. Bande dessinée humoristique présentant l'univers du cirque à travers des numéros époustouffants... s'ils n'étaient complètement décalés, voire désastreux!

Madissina. **Circus Circus**. Rennes : Société du Petit Démon, 2005. 45 p. : ill. en coul. ; 32 x 25 cm. L'après midi du 23 décembre 2025, Zoé l'écuyère fait irruption en larmes sous le chapiteau et déclare que le programme a disparu et que le spectacle ne peut donc avoir lieu. La troupe va devoir improviser totalement un unique et nouveau spectacle en une journée pour la représentation de Noël. Où l'on fait connaissance de chacun des techniciens, artistes animaux de ce cirque : monteurs, clown, écuyère, contorsionniste, dompteur, lion, hippopotame, éléphant, cheval qui vont tous contribuer au succès de cette soirée.

Manceau, Edouard / Fiess, Jean-Marc. **Sous le chapiteau**. Thierry Magnier, 2007. 44 p. : ill. en coul. La vie du cirque à travers le quotidien du jeune Gaston, dont les parents sont artistes au sein d'une compagnie de nouveau cirque, Vent d'autan. Illustré avec des photographies, ce permet de découvrir une autre réalité et un autre discours sur le cirque.

Missonnier, Catherine. **Le lion magicien**. Paris : Hachette, 1997. 123 p. (Le livre de poche. Jeunesse.) Léo est un lion heureux. Au cirque Matamore, tout le monde admire son pelage roux, et ses bonds prodigieux de tabouret en tabouret. Et puis, Léo a un ami : le vieux dompteur. C'est lui qui l'a nourri au biberon quand il est arrivé au cirque encore bébé. Ensemble, ils partagent, loin des yeux du directeur, les sucres au cognac après une bonne représentation ! Seulement, ce matin, le vieux dompteur est mort. Est-ce la fin du bonheur pour Léo ?

Norac, Carl / Dautremer, Rebecca. **Sentimento**. Ivry-sur-Seine : Bilboquet, 2005. 40 p. Couleurs d'hier et d'aujourd'hui.

Monsieur Stein qui construit des marionnettes a fabriqué un pantin pour en faire son double. Celui-ci prend vie avant d'être fini et se fait rejeter par son créateur. Il se choisit pour nom celui du cirque Sentimento. En manque d'affection il va vers les hommes qui prennent peur et le chassent. Pourtant Sentimento croise la petite Selma un peu sorcière qui joue avec les aurores boréales... On pense à Pinocchio, revisité.

Mourlevat, Jean-Claude / Truong, Marcelino. **La prodigieuse aventure de Tillmann Ostergrimm**. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2007. 198 p. Hors-piste, 45.

Le destin de Tillmann Ostergrimm, 15 ans et héritier d'une lignée de tonneliers, bascule un jour de carnaval : soudain, il s'élève dans les airs. Cet extragavant pouvoir de lévitation va causer son malheur : enlevé par un

impresario malhonnête, Tillmann est contraint de se produire chaque soir dans le cirque de l'ignoble Draken.

Peeters, Benoît / Schuiten, François. **Mary la penchée**. Paris : Casterman, 2002. 38 p.

Un matin, Mary s'est réveillée penchée et depuis, elle penche toujours du même côté. Sa famille, ayant peur du qu'en-dira-t-on, la met en pension mais on la rejette et elle s'enfuit. Recueillie par M. Raoul, elle devient la vedette du cirque Robertson. Quand elle en a assez de cette vie, elle part avec Raoul à la recherche de la planète bleue de ses rêves. Sur le thème de la différence.

Prince, April Jones / Roca, François / Jusforgues, Pascale. **21 éléphants sur le pont de Brooklyn**. Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2006. 18 p. : ill. en coul. ; 29 x 24 cm.

1883 à New York, les travaux du pont de Brooklyn, viennent de prendre fin. Les New-Yorkais doutent de la solidité des nouvelles technologies de construction mises en oeuvre. Pour faire taire les sceptiques, le célèbre directeur de cirque Phineas T. Barnum décide d'y faire passer un défilé de 21 éléphants en mai 1884...

Tchekhov, Anton Pavlovitch / Spirine, Guennadi K.. **Kachtanka : un conte russe**. Paris : Sorbier, 2008. 30 p. : ill. en coul. ; 32 x 23 cm. Au berceau du monde.

Un conte classique du patrimoine mondial. Dans les rues enneigées d'une petite ville russe, Kachtanka perd la trace de son maître. La petite chienne est recueillie par un inconnu dans une maison chaleureuse qui héberge déjà un jars, une truie et un chat. L'homme, qui s'avère être un clown, forme alors Kachtanka au cirque. D'errante famélique, celle-ci devient une chienne repue, soignée et choyée. Un jour, parmi les spectateurs se trouvent le son ancien maître et son fils...

Secondaire

Bernard, Fred / Roca, François. **Jésus Betz**. Paris : Seuil, 2001. 40 p.

Né le 24 décembre 1894 à minuit, je m'appelle Jésus Betz et je n'ai ni jambes ni bras. J'ai la mémoire des dates et ma voix de soprano fait des merveilles. Que vais-je devenir ? Une histoire sombre, pleine d'émotion, où la cruauté le dispute à la générosité.

Chauvel, David / Pedrosa, Cyril. Ring circus : **Les pantres**. Paris : Delcourt Jeunesse, 1998. 47 p.

Approchez, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir la magie du grand Ring Circus ! Les éléphants musiciens, les zèbres dressés, l'animal mystérieux, unique en son genre ! Et le clou du spectacle, Mademoiselle Blanche, l'écuyère que le monde entier nous envie, dans son gracieux travail sur deux chevaux en liberté !.

Gallay, Claudie. **Mon amour ma vie**. Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2008. 296 p. ; 18 x 11 cm. Babel J.

Ils sont six du clan Pazzati à vivre dans les camions d'un cirque Rom, bloqué sur un terrain vague de la banlieue de Marseille. Dan, le fils, écoute et voit sa famille. Il sait toutes les mauvaises choses qui guettent lorsqu'on est Rom, mais aussi les belles que la vie invente, le feu, les saucisses grillées, et le regard de sa mère les rares fois où elle le serre contre elle...

Rivière, François. **Mystère au cirque Reco**. Paris : Hachette, 1998. 88 p. (Le livre de poche. Jeunesse).

"Voici à présent celui que vous attendez tous : le clown Borelli !!!" La face blanche comme de la craie, le fameux clown titube, déclenchant quelques rires, avant de s'effondrer... mystérieusement assassiné ! Mais qui pouvait avoir intérêt à se débarrasser ainsi d'un clown ? La vieille Miss Gibson, qui assistait à la représentation, en sait-elle plus qu'elle ne le laisse entendre ? Ses deux jeunes amis, Phil et Meg, sont bien

décidés à enquêter en coulisses...

Stangl, Katrin / Asciano, Jean-Luc André d'. **Cirques**. Morey (Saône-et-Loire) : Passage piétons, 2007. 37 p. : ill. en coul. ; 33 x 25 cm. .

A partir des gravures sur bois créées par Katrin Stangl pour "Pourquoi l'enfant cuisait dans la polenta" d'Aglaja Veterany. Ce roman est un entêtant monologue où la narratrice, cadette d'une famille d'artistes de cirque qui a fui la dictature roumaine pour sillonner l'Europe, tente de conjurer ses peurs d'enfant puis d'adolescente (Pour me rassurer pendant que ma mère est suspendue par les cheveux au chapiteau, ma sœur me raconte le "conte de l'enfant que l'on fait cuire dans la polenta ". Si je me représente l'enfant en train de cuire dans la polenta, et comme il a mal, je ne suis pas obligée de penser que ma mère pourrait tomber de là-haut. "). Ici, Jean-Luc André d'Asciano imagine le monologue d'un garçon qui décide de quitter le cirque familial.

Swarte, Vincent de. **Le cirque de la lune**. Paris : Gallimard, 1999. 136 p. (Page blanche).

Victor a quinze ans. Les marais de Saintonge, berceau de ses souvenirs d'enfance, deviennent trop petits pour un adolescent en mal d'aventure. Ce sera le café montmartrois de Mme Lutte, le Café de la Lune. Un client de passage conduira Victor vers le chapiteau d'un cirque tzigane planté dans un terrain vague. Un cirque pas comme les autres où la lune est à l'honneur, la lune qui fait la part belle à la musique, à la poésie, à l'amour... Victor s'en montrera -t-il digne ?

II Didactique et Pédagogie

Brochure

Les arts du Cirque dans l'Education Artistique : Actes du colloque du 28 mars 2007 au Théâtre Paris-Villette. Paris : HorsLesMurs, 2008. 42 p.

Colloque organisé par les membres du Pôle National de Ressources Arts du Cirque de l'académie de Créteil (DRAC île-de-France, Rectorat, CRDP, IUFM, HorsLesMurs) et par les partenaires associés (Ferme du Buisson, Parc et Grande Halle de le paysage de l'éducation artistique à l'école. Entre performance physique et démarche de création, la variétés des disciplines et des esthétiques ouvrent un champs infini de possibles. Quels sont les enjeux éducatifs et préagogiques des projets ? Comment prendre en compte la dimension artistique et les spécificités de la création dans cette discipline?

Carasso, Jean-Gabriel. **Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture ? : manifeste pour une politique de l'éducation artistique et culturelle.** Toulouse : Ed. de l'attribut, 2005. 118 p. ; 19 x 13 cm. La culture en questions. ISBN 2-916002-01-4

Texte militant en faveur de l'intégration à la vie scolaire du travail artistique. Synthèse sur le sens et les enjeux, bilan de quarante années de réflexions et travail pour créer des dispositifs, encre dans la réalité des liens entre artistes, pédagogues, enfants par des partenariats entre les différentes institutions, collectivités, associations.... Bilan sur les avancées, les arrêts, les regressions des politiques et des pratiques, constituant un manifeste pour que s'inscrive dans la durée de véritables démarches de formation, des pratiques, des échanges à travers des projets pensés, construits collégialement, et pourvus de moyens réels.

II-1 Didactique du Cirque

Généralités

Bender, Raoul / Del Perugia, Alexandre / Lisicki, Anne-Lise. **Jeux d'enfance, jeux de cirque.** Paris : CNDP / CNAC, 2007. 1 dvd-vidéo (169 min.) + 1 livret (11 p.). Entrer en théâtre.

Artiste-pédagogue, Alexandre del Perugia fonde l'initiation aux arts de la piste sur le dialogue fructueux avec les jeux d'enfance. Ce DVD est construit sur des expériences menées par différents artistes dans des classes et sur le travail de création des élèves du Centre National des Arts du Cirque. Extrait d'oeuvres en écho : Solo de Philippe Découflé, Lecirque de Roland Schon, Quatre qu'on en finisse avec de Jérôme Thomas. Témoignages de pédagogues, d'enseignants, d'artistes.

L'école en piste, les arts du cirque à la rencontre de l'école : Actes de l'université d'été d'Avignon, juillet 2001. MJENR. Direction de l'enseignement scolaire, 2002. 38 p. ; 30 cm. A propos de...

Conférences de spécialistes du monde du cirque : Les langages du cirque contemporain par Jean-Michel Guy, chercheur au ministère de la culture ; Esthétique du risque au cirque : du corps sacrifié au corps abandonné par Philippe Goudard, auteur et metteur en piste ; L'art à l'air, cycles et rythmes de campement par Emmanuel Wallon, universitaire et président de HorsLesMurs ; Traditions du cirque en Occident par Pascal Jacob, historien et scénographe du cirque ; A l'école de la piste par Robert Abirached, universitaire et écrivain.

Gigleux Guerber, Françoise / Cadenat, Sylvie. **Cahiers de cirque.** Le Perreux-sur-Marne : CRDP de Créteil, 2003. 18 p. [1 brochure + 9 fiches + 1 affiche].

Depuis 1996 le Parc de la Villette, a le souci de donner toute sa place à la diversité des projets relevant du

nouveau cirque contemporain, de favoriser les rencontres avec le public scolaire. Ce document retrace ce partenariat et souligne l'intérêt que le cirque représente au carrefour des disciplines artistiques, présente des artistes et le regard qui les animent et dresse une liste de lieux et d'ouvrages ressources. Le livret s'attarde sur le croisement entre les arts (cirque et peinture, cirque et théâtre...) tandis que les fiches abordent des thématiques plus ciblées (le vocabulaire et les objets du cirque, des témoignages d'enseignants...). Un outil qui informe sur le plan pour les arts et la culture, la création des Pôles Nationaux de Ressource et les dispositifs existants. Bibliographie, filmographie, ressources,

Hotier, Hugues. **La fonction éducative du cirque**. Paris : L'Harmattan, 2003. 238 p.

S'articule autour de trois axes : l'enfant et le cirque ou le cirque dans le processus de construction de l'enfant ; l'enfant, l'école et le cirque dans le processus de formation ; l'enfant, la société et le cirque dans le processus d'insertion sociale.

Hotier, Hugues. **Un cirque pour l'éducation**. Paris : L'Harmattan, 2001. 154 p.

Plus de cinq cents "écoles de cirque" existent en France : associations, centres de vacances, clubs de loisirs initiant les jeunes en particulier aux arts de la piste. Les éducateurs n'ont pas été sans repérer cette attractivité et une pédagogie fondée sur le cirque vu le jour. Fondateur en 1975 du Cirque éducatif, H. Hotier analyse un quart de siècle de pratiques et de partenariat, fait le point sur le cirque aujourd'hui, exemples de démarches éducatives à l'appui.

Pernot, Hervé. **Figures de cirque**. Paris : CNDP, 2003. 1 DVD vidéo (148mn) + 1 livret (36 p.) (Théâtre aujourd'hui)

Ce dvd-vidéo compile différents documents sur le cirque : une centaine de séquences vidéo accessibles par film et par thème, des pistes de travail pédagogique sur le cirque à l'école, une sensibilisation au langage audiovisuel ainsi que dix films de treize minutes, qui reprennent les deux vidéocassettes éditées précédemment. Alexis Gruss : maître écuyer, Carmino d'Angelo : musique en piste, Circus Ronaldo : les flamands voyageurs, Sur le fil de Didier Pasquette, Jérôme Thomas : l'art de la jongle, les Acrostiches : trois acrobates au tapis, les Arts Sauts : trapèze sous bulle, Nouveaux clowns : Nouveaux Nez, Thierry Bouglione et ses fauves, Un chapitre pour le Centaure.

Articles de périodiques

- **Cahiers pédagogiques**

"**Spécial cirque**". Cahiers pédagogiques, 03/2002, 402, p.61-67.

Dossier sur le cirque à l'école : l'intérêt du cirque scolaire ; les écoles et les diplômés ; les actions des intervenants ; cirque et pluridisciplinarité ; les activités à pratiquer avec les élèves. Bibliographie.

- **Le Monde de l'Education**

Perucca, Brigitte. **Cirque : sous le plus grand chapiteau scolaire**. Le Monde de l'éducation, 06/2003, 315, p.37-38.

Ce que propose l'école comme enseignements du cirque en France en 2003 (options, filières, examens). Comment les associer à une scolarité normale. Témoignage du circassien Julien Cassier sur son propre parcours scolaire.

II-2 Maternelle : Pédagogie pratique

Amuse-toi avec les jeux du cirque : livre d'activités éducatives. Paris : Albin Michel, 2006. 16 p. (Les récréés Albin).

Les tout-petits découvrent le monde du cirque en jouant avec leurs héros préférés grâce à des jeux des sept erreurs, des labyrinthes, des coloriages, etc.

Clowns, pitres et farceurs en scène 4-7 ans. Paris : Retz, 2004. 184 p. (Expression théâtrale).

Sur un mode ludique et humoristique, les apprentis comédiens répéteront 32 courtes pièces et apprendront à jouer avec les mots, avec leur corps, en présentant des situations et des dialogues simples et cocasses avec des répliques faciles à mémoriser. Les personnages et les situations sont inspirés des thèmes du clown et de la pitrerie.

Brouleau, Jacques / Métayer, Michel / Texier-Neveux, Geneviève. **Les arts du cirque à l'école maternelle.** Poitiers : CRDP de Poitou-Charentes, 2001. 1 vidéocassette + 1 livret (15 p.). (Ressources formation vidéo. Arts et culture).

Série de reportages sur des expériences réalisées à l'école, et suggestions d'activités pour entrer dans l'univers du cirque. Au delà des habiletés motrices et des capacités d'expression, il s'agit d'explorer une dimension culturelle en favorisant la rencontre avec des oeuvres littéraires, plastiques, musicales, poétiques, cinématographiques... Les notions d'espace, de repères géométriques, de sécurité, de maîtrise du geste graphique sont convoquées dans l'optique de la création d'un spectacle.

Lairé, Françoise. **Le cirque : Lecture & Mathématiques.** Trainou : Edélios, 1996. 63 fiches, Fichier d'activités pratiques (fiches photocopiables pour les élèves) sur le thème du cirque composé de 29 fiches de lecture et de 34 de mathématiques correspondant aux programmes de l'école maternelle.

Laval, Thierry / Van, Corinne. **Le cirque, petite section, 3-4 ans : observer, lire, écrire, compter.** Paris : Bordas, 2004. 32 p. (Les petits mondes).

Ce cahier d'activités centré sur le thème du cirque se divise en 4 parties. Chacune contient des questions de lecture d'image, l'exploration d'un domaine de compétence (langage écrit, activité logique, numération, structuration de l'espace et du temps), des consignes précises ainsi qu'un conseil d'éducation civique ou un complément d'information sur le sujet abordé.

Le cirque en fête : imagier. Paris : Albin Michel, 2006. 32 p. (Les récréés Albin).

Un acrobate, un clown, un jongleur, un chapiteau... Des images et des mots pour découvrir le monde du cirque.

Les étoiles du cirque : livre d'activités éducatives. Paris : Albin Michel, 2006. 32 p. (Les récréés Albin).

Album à colorier qui présente Kiri et ses amis, personnages d'une troupe de cirque.

Roux, Philippe. **Le cirque : pochoirs et décors pour dessiner et colorier.** Paris : Père Castor-Flammarion, 2005. 24 p. + 25 pochoirs + 3 décors. Les activités du Père Castor.

Clowns, acrobates, animaux... personnages et accessoires du cirque à dessiner à partir de avec 7 planches de pochoirs (25 en tout) à positionner sur 3 décors illustrés. Le t chevalet permet de glisser sa fiche modèle dans l'enveloppe transparente pour avoir la fiche en face de soi, et ses fiches détachables donne des informations sur le monde du cirque et des modèles pour colorier ses dessins.

Vay, Bruno / Bos. **Le jongleur.** Courlay : Fuzeau, 2006. 21 p. + 1 CD audio + 1 livret (23 p.).

Conte musical conçu comme un spectacle "clé en main" à monter avec peu de moyens. Un clown jongleur, avec ses balles magiques, transforme, pour amuser un petit garçon, des animaux familiers en animaux de cirque. Un conte pour découvrir les notes de la gamme, des rythmes simples et les sons. Un album illustré présente le conte, un CD propose des les chansons et leur version instrumentale, et un livret donne des modèles de masques à reproduire pour costumer les enfants. Un recueil de partition complète l'ensemble.

Articles de périodiques

- **La Classe Maternelle**

Chevaillier, Odette. **Fichier mathématiques GS (6)**. La classe maternelle, 02/2002, 106, p.104-116 :.
Consacrées aux mathématiques, les fiches proposées ont pour thème commun le cirque. Elles permettent aux élèves d'exercer leur logique en travaillant sur des ensembles et d'aborder les notions de nombre et de symétrie.

- **Education enfantine**

Cahier 2-4 ans ; cahier 4-6 ans ; cahier 2-6 ans : **fiches sur le thème "Le cirque"**. Education enfantine, 01/2001, 2000/01-05, p.19-58 :.
On rentre dans l'univers du cirque pour réaliser des activités permettant de développer la maîtrise de la langue orale, l'équilibre physique, découvrir un nouvel univers, de la matière et des objets, des comptines. Liste des fiches : Que trouve-t-on au cirque. Drôles de clowns. Les funambules. Sur la piste. Le cirque s'affiche. Comptines de cirque. Tous en piste. Magie scientifique...

II-3 Élémentaire : Pédagogie pratique

Blein, Jean-Louis / Danos, Sandrine. **50 activités avec les arts du cirque à l'école et au collège**. Toulouse : CRDP de Midi-Pyrénées, 2007. 199 p. ; 30x21 cm + 1 DVD-vidéo. 50 activités

A l'aide d'une palette d'outils suggérant un apprentissage progressif de techniques simples des Arts de la piste, les auteurs proposent cinquante ateliers de pratique artistique conduisant à une maîtrise des habiletés motrices, ainsi qu'à une gestion de la prise de risque et de la sécurité. Favorisant une exploitation pluridisciplinaire, avec approches transdisciplinaires, les cinquante activités proposées concourent à la formation individuelle sociale, civique et culturelle des élèves : acquisition de l'autonomie, investissement dans un projet collectif, sollicitation de l'imaginaire et de la créativité.

Fijalkow, Jacques / Garcia, Joëlle / Cayré, Patrice. **Le cirque**. Paris : Magnard, 1993. 32 p. (Magnard documents).

Cette collection se propose, à l'aide de documents réels (photographies, affiches) et de textes, d'orienter l'enfant vers des activités de lecture et d'écriture en utilisant des compétences transversales.

Krings, Frédérique / Pierret, Nancy. **Le grand livre du cirque : mes premiers tours : clown, jonglerie, acrobatie....** Paris : Casterman, 2003. 125 p. (Les grands livres).

Des jeux et des exercices pour s'initier aux techniques du cirque : jonglerie, acrobatie, équilibre et jeux de clown. Les enfants pourront mettre en pratique leur apprentissage au cours des diverses mises en scène proposées. Conseils aux adultes pour favoriser les découvertes et pratiques, susciter la créativité en toute sécurité.

Alfaenger, Peter-K.. **Le cirque**. Le Chat, 1981. 55 p. ; 28 cm.

Des enfants "fabriquent" leur propre cirque. Cet album leur donne des conseils et des "trucs" pour reproduire tout ce qu'on peut y trouver : chapiteau, animaux, jongleurs, trapézistes... (à l'aide de planches, de fils de nylon, vieux vêtements...) et leur explique comment composer un spectacle.

Arnaudy, Anne-Caroline d'. **Drôle de cirque**. Paris : Magnard, 1999. 24 p.

Une pièce courte et ludique, sur le thème du cirque, pour découvrir le plaisir du jeu et la mise en scène.

La famille Moralles : le cirque autrement. Isigny-le-Buat : Maryves, 1 DVD-vidéo 60 min. (Concepts pédagogiques)

Deux fascicules : un pour l'enseignant et un livret de classe composé de fiches de travail. Des informations documentaires concernant le cirque : montage du chapiteau, répétitions, spectacle (funambule, cerceau, jonglage, magie, les animaux, le trapèze).

Au cirque avec Seurat. Paris : Réunion des musées nationaux / Gallimard / France télécom multimedia, 1996. 1 cédérom

Ce logiciel, destiné à des enfants de 8 ans au moins, les invite à découvrir l'histoire du cirque et de la peinture dans plus de 200 tableaux, de Tiepelo à Renoir en passant par l'Egypte ancienne. Des jeux et des animations accompagnent un récit auquel l'enfant participera à tout moment. Exploration du tableau le cirque de Seurat.

Quel cirque !. Courlay : Fuzeau, 2001. 1 disque compact + 2 livrets (16 p. + 40 p.). (Plaisirs de chanter et le petit monde).

Comédie musicale sur le thème du cirque. Le disque compact (chant + play-back) est complété par le livret et les partitions.

Marsault, Guillaume / Semelin, Mariette / Boëche, Serge. **Un cirque pour la vie**. Toulouse : SEDRAP, 2007. Lecture en tête.

Le fichier permet l'étude du roman de Guillaume Marsault "Un cirque pour la vie". Il est composé d'une bibliographie sur le cirque et de 20 fiches : 1 sur la découverte du livre, 1 pour la production d'écrit, 9 concernant une lecture accompagnée et 9 qui portent sur des sujets en relation avec le sujet du roman.

Marsault, Guillaume / Fuggetta, Hélène. **Un cirque pour la vie**. Toulouse : SEDRAP, 2007. 127 p.. Lecture en tête.

A dix ans, quand on est sans cesse malade et mal aimé de ses parents, qu'est-ce qui pourrait venir éclairer votre vie ? Alice ne s'est jamais posé la question. Pourtant ce matin de 1910, quand sa route croise celle du cirque Raider, Alice comprend tout de suite qu'il lui faut saisir sa chance. Au contact de Flavio et de sa troupe, Alice, devenue Maria, rêve d'être un jour la plus grande des trapézistes... si la guerre qui rôde dans toute l'Europe lui en laisse le temps !.

Dossiers de périodiques

- **Journal des Instituteurs**

Dupuis, Jérôme. **Tous en piste !**. JDI, 03/2006, 2005/06-07, p.15-30,39-45. Adresses, filmographie, webographie.

Dossier de 2006 sur la mise en place d'un projet sur le cirque à l'école. Projet européen Comenius sur les arts du spectacle. Intérêt pédagogique d'un projet sur le cirque, difficultés de sa mise en place. Reportage sur un projet cirque mené dans une unité pédagogique d'intégration. Le partenariat avec le Centre national des arts du cirque (CNAC) ; bref entretien avec le directeur de la pédagogie et du développement artistique au CNAC. Pratiques de classe.

65 Fiches cycle 2 - cycle 3 : **projet : entrer dans la vie du cirque**. JDI, 03/2006, 2005/06-07, p.23-38. Bibliographie, webographie.

Fiches pédagogiques pour mettre en place un projet cirque à l'école élémentaire. En cycle 2 : composer un programme de spectacle, réaliser une affiche, fabriquer un masque, présenter des numéros acrobatiques. En cycle 3 : découvrir des personnages types du cirque, réaliser des saynètes, créer un spectacle. Mise en place du projet, compétences mises en jeu. Autres fiches dans différentes disciplines.

- **Musique en classe**

Meneghel, Carole. **Cirque**. Musique en classe - Ecole primaire, 05/2004, 04, 1 revue : 56 p. + 1 cd-audio/rom. Le thème central de ce numéro est le cirque. Ce volume offre des notions théoriques et des activités vocales et instrumentales souvent reliées à d'autres arts (Théâtre, mime, expression corporelle...) ainsi que des activités ludiques. On trouvera parmi les enregistrements celui de "L'entrée des gladiateurs" de Julius Fucik. Parmi les articles on trouvera : Histoire du cirque, le clown, le jongleur, la rythmique de cirque, l'hélicon, création d'un mime théâtral à partir du "Polichinelle" de Fritz Kreisler, 2 chansons : « Colombe et trapézistes » et « Sir Gusland », au cirque ce soir ...

II-4 Secondaire

Lemesle, Bruno. **Rêves de cirque**. CNDP (SNPAV) / Château-Rouge Production, 2003. 1 vidéocassette + 1 livret (8 p.). (Côté télé. Mythologie),

Lycéens ayant choisi l'option "arts du cirque" en complément de leurs études littéraires, ils sont la vedette de ce film réalisé à Chatellerault. Le cirque, c'est leur passion, mais on les voit en entraînement au trampoline autant que dans un cours de géographie ou de sciences de la vie. Le film veut montrer les relations entre ces deux pôles d'étude, il s'achève avec le spectacle de fin d'année.

Rueda, Amanda. **Cirque pour tous**. Zarafa films, 1 DVD-vidéo (52 min.).

Tous les matins, environ 90 élèves de l'Ecole Professionnelle du cirque Le Saman de Cali (Colombie), commencent l'exigent travail collectif que demande le montage d'un spectacle. Ils viennent de quartiers défavorisés de la ville et d'institutions pour enfant sans famille. Ils trouvent au sein du cirque un espace qui leur permet de sortir de leur univers marginal et de construire de nouvelles perspectives pour leur futur. Une expérience source de contradictions et de luttes, lors du travail en équipe, comme à l'extérieur de l'Ecole.

Articles de périodiques

- **L'école des Lettres des Collèges**

Duchamp, Florence. **Le lion d'Androclès : L'humanité l'emporte au "Circus Maximus"**. L'Ecole des Lettres. Collèges, 15/09/2000, 2000/01-03, p.63-83 .:

Lecture et étude de textes latins issus de "Le Lion d'Androclès" d'Aulu-Gelle ("Les Nuits attiques") accompagnées de recherches documentaires sur les jeux du cirque pour les classes de 4e et classes de 5e.

II-5 EPS

Généralités

Foucher, Alain. **Arts du cirque**. Paris : Revue EP.S, 2002. 103 p.(De l'initiation au perfectionnement).
Conseils pour aborder les arts du cirque dans le cadre scolaire à travers une démarche pédagogique et un répertoire de situations autour du jonglage, de l'équilibre, de l'acrobatie et du jeu de l'acteur. Un chapitre est consacré aux relations entre les arts du cirque et les autres disciplines sportives.

Laurendon, Laurence / Laurendon, Gilles / Diament, Michel. **Le cirque**. Toulouse : Milan, 2000. 119 p.
Un guide historique et pratique sur le cirque, destiné tant aux enfants qu'aux adultes et éducateurs, pour découvrir qu'au delà des prouesses techniques, le cirque est un art et une école de la liberté. Schémas et consigne pour réaliser des figures et des enchaînements.

Robin, Jean-François / Durny, Annick. **Travaux d'actualité en activités gymniques et acrobatiques**. Paris : Revue EPS, 2002. 167 p. Dossiers EPS, 57.
Présente les savoirs généraux à propos des activités gymniques et acrobatiques et les savoirs utiles pour l'entraînement et pour l'enseignement des activités gymniques et acrobatiques dans le contexte de l'EPS. Exemples : trampoline, gymnastique artistique, gymnastique sportive, gymnastique rythmique, agrès, cheval d'arçons, barre fixe, salto, acrogym, ATR : appui tendu renversé. Un exemple de GR pour la classe de CP. d'improvisation le "Circus Band" (Cayenne, 2001).

Serres, Michel. **Variations sur le corps**. Paris : Le Pommier, 2002. 135 p. ; 20 cm. Le texte.
Ecrites en éloge aux professeurs d'éducation physique et aux entraîneurs, aux guides de haute montagne, aux athlètes, danseuses, mimes, clowns, artisans et artistes... ces variations décrivent les métamorphoses admirables qu'un corps humain peut accomplir. Souple jusqu'à la fluidité, il imite à loisir choses et vivants. Il crée des signes, de la connaissance, de l'art.

Articles de périodiques

- **Cahiers pédagogiques**

Bruchon, Fabrice. **Arts du cirque : une EPS riche et égalitaire**. Cahiers pédagogiques, 03/2006, 441, p.43-44.

Les arts du cirque en éducation physique et sportive (EPS) en France en 2006 : les raisons du succès grandissant de ces activités, leurs particularités psychomotrices et artistiques.

- **La Nouvelle Revue de l' AIS**

Garel, Jean-Pierre. **Expressions corporelles à l'épreuve d'altérations du corps et des sens**. La Nouvelle revue de l' AIS, 04/2002, 018, p.97-106.

Chez des personnes présentant une déficience motrice ou sensorielle les activités physiques artistiques peuvent présenter à la fois un caractère attractif ou répulsif. L'auteur tente de déterminer dans quelle mesure les déficiences en question constituent des obstacles. Il propose également des stratégies pédagogiques adaptées pour atténuer ces difficultés.

Maternelle - Élémentaire

- **EPS 1, premier degré :**

Les arts du cirque à l'école. EPS1, 04/2000, 097, p.3-37.

Dossier : les arts du cirque mettent en oeuvre de nombreuses techniques. Dans le cadre de l'école primaire, ils présentent l'occasion de construire des projets originaux en partenariat avec des professionnels. Comptes rendus d'expériences dans diverses disciplines, fiches d'activités.

Alzina, Georges / Alzina, Muriel. **De l'activité corporelle à l'expression.** EPS1, 04/2000, 097, p.13-14.

Les activités cirque peuvent être abordées en classe maternelle grâce à la manipulation d'objets et matériaux variés. Rappel des instructions officielles de 1995. La démarche d'éveil peut être diversifiée en s'appuyant sur la vie de groupe, la découverte du monde, le langage et la création.

Alzina, Georges / Mauger, Carine. **Jongleurs en herbe.** EPS1, 04/2000, 097, p.15-16.

Activité "expression corporelle", cycle 1. Présentation de situations de jonglerie.

Bernard, Jean-Michel / Faivre, Alain. **J'apprends à... me déplacer sur la boule.** EPS1, 04/2000, 097, p.35.

Fiche méthodologique en images pour apprendre à monter, tenir en équilibre et se déplacer sur une boule.

Blairon, Jean-Marc / Leurson, Gérard / Toussaint, Josiane. **Dompteurs et écuyers.** EPS1, 04/2000, 097, p.25-26.

Activité équilibre sur engin, cycle 3. Pour présenter un spectacle de cirque avec des numéros équestres, les élèves utilisent des bâtons, patinettes et vélos pour la voltige équestre ou le dressage. Exemples d'activités.

Drapeau, Yves. **Les enfants du cirque.** EPS1, 04/2000, 097, p.32-34.

Compte rendu d'une expérience en IME d'un festival du cirque adapté (à Loudun). Des enfants et jeunes adultes handicapés mentaux ont réalisé un véritable spectacle, qui débouche sur des ateliers dans différentes écoles.

Fodella, Patrick. **Les arts du cirque à l'école.** EPS1, 04/2000, 097, p.3-5.

Patrick Fodella, président de la Fédération Française des Ecoles de Cirque (FFEC) définit la notion d'arts du cirque, ses composantes, les compétences à mettre en oeuvre, les risques. Démarche pédagogique de la FFEC, ses projets.

Izina, Georges / Bernard, Jean-Michel. **Les clés de la réussite.** EPS1, 04/2000, 097, p.36.

Comment réussir un spectacle de cirque à l'école.*

Lapeyre, Monique. **Vous avez dit clowns ?** EPS1, 04/2000, 097, p.28-29.

Interview de clowns qui interviennent dans l'animation d'ateliers en milieu scolaire et dans la formation d'animateur. Historique des clowns. Analyse de leur art. Comment l'adapter aux élèves.

Lecluse, Jean-Yves / Lefevre-Puech, Catherine. **Partir en séjour cirque.** EPS1, 04/2000, 097, p.7-8.

Compte rendu d'une expérience d'une semaine de cirque pour des classes de CE2 et CM1 : conditions de réalisation, apports positifs de la préparation du spectacle sur la vie de classe et le parcours personnel des élèves.

Lefay, Anne. **Acrobates experts.** EPS1, 04/2000, 097, p.23-24.

Activité acrosport et jonglerie au cycle 3. Objectifs (acquisitions motrices), organisation pédagogique et combinaison de situations. Les différents numéros de cirque pourront être présentés en spectacle.

Leray, Claudine. **Le cirque**. EPS1, 03/1997, 082, p.3-6.

Entretien avec la directrice de l'école maternelle de Sucy-en-Brie qui a décidé avec son équipe de monter un projet pédagogique autour du cirque pour motiver et rassembler enfants, parents et enseignants. Témoignage sur les difficultés rencontrées pour mener à bien un projet d'ouverture de l'école sur l'environnement culturel.

Leurson, Gérard. **Une approche culturelle**. EPS1, 04/2000, 097, p.30-31.

Le cirque à l'école, ce n'est pas seulement la pratique d'activités physiques. L'aspect artistique et littéraire peut être mis en valeur selon les cycles. Bibliographie.

Simon, Anne. **Apprentis équilibristes**. EPS1, 04/2000, 097, p.19-20.

Résumé : Activité de type gymnique, cycle 2. Présentation d'ateliers reposant sur l'équilibre : le fil de fer, la boule d'équilibre, le rolla-bolla, l'acrosport.

Simon, Anne. **Connaissance de l'activité cirque**. EPS1, 04/2000, 097, p.9-11.

Définition des arts du cirque, composantes des activités (manipulation, équilibre, acrobaties). Conduite de l'activité.

Veillon, Véronique / Bertrand, Pierre. **Si on jouait à...** EPS1, 04/2000, 097, p.21-22.

Activité d'expression, cycle 2. Comment organiser des numéros de cirque collectif, sur les thèmes "clowns" et "dompteurs", où les élèves sont tour à tour acteurs et spectateurs.

Vignaud, Dominique / Zimmer, Béatrice. **Accueillir des classes sous le chapiteau : entretien avec D. Vignaud**. EPS1, 04/2000, 097, p.6-7.

Le directeur de l'école de cirque de Mulhouse définit sa démarche pédagogique, l'intérêt d'un projet cirque pour les élèves, les conditions de sa réalisation.

Zimmer, Béatrice / Dupré, Claudine. **Au royaume des clowns**. EPS1, 04/2000, 097, p.17-18.

Activité "expression corporelle", cycle 1. Présentation de situations de maîtrise de la langue et d'activités d'expression.

Secondaire

- **Revue EPS, Second degré :**

Barbeaux, Stéphane. **Découverte du cirque en toute liberté**. EPS. Education physique et sport, 09/2000, 285, p.67-70.

Présentation d'un projet pédagogique pluridisciplinaire, réalisé en 1996 et 1997, dans un collège de Drancy : intégrer la découverte du cirque à l'EPS et réalisations intégrant le français, les arts plastiques, la musique, le CDI.

Guerber-Walsh, Nicole / Maucouvert, Annick. **Danse : thématique du cirque, les facteurs du mouvement dansé**. EPS. Education physique et sport, 03/2002, 294, p.73-76.

Essai sur la danse et le cirque ; exemples : le ballet "Parade" (Léonide Massine, 1917) et un atelier

III Ressources Culturelles : Dictionnaires, essais, livres d'images....

Wallach, Jean-Claude. **La culture, pour qui ? : essai sur les limites de la démocratisation culturelle.** Toulouse : Ed. de l'attribut, 2006. 120 p. ; 19 x 13 cm. La culture en questions. ISBN 2-916002-02-2

Propose d'étudier les rapports des citoyens avec l'art, l'oeuvre et les artistes. Invite les artistes et les professionnels de la culture à repenser leur rapport à la population et à définir le public visé par la culture. La démocratisation est à réévaluer en fonction des mutations profondes de la société, à régénérer. Il ne s'agit pas de polémiquer, mais de comprendre, à partir des événements du printemps 2003, emblématiques. Un premier chapitre est consacré à l'histoire de la démocratisation culturelle, puis seront traités les enjeux et perspectives et enfin la question d'accessibilité, de mise à la portée de tous.

III-1 Ouvrages de référence : dictionnaires, annuaires

Le goliath : guide annuaire 2005-2006 des arts de la rue, des arts de la piste. Paris : Hors les murs, 2005. 684 p.

Outil pratique présentant un panorama de la création artistique dans l'univers du cirque. Une première partie propose l'histoire de deux courants : arts de la rue et arts du cirque. Une partie générale est consacrée aux institutions, organisations professionnelles, réseaux, diffuseurs, festivals, lieux de résidence, lieux ressources, publications, lieux de formation, personnes ressources. Pour chacun des deux courants, les compagnies, les artistes et les écoles sont recensés. En fin d'ouvrages, des index alphabétiques : pays, régions, patronymes, disciplines.

Pierron, Agnès. **Dictionnaire de la langue du cirque : des mots dans la sciure.** Paris : Stock, 2003. 593 p. Présente les mots et expressions liés à l'univers du cirque, de natures diverses : mots techniques, imagés, poétiques, argotiques, égrillards, voire même obscènes et de niveaux divers : mots savants, familiers, sans oublier les mots issus de la dimension cosmopolite et métissée du cirque, avec la présence manouche, anglaise, américaine, allemande ou espagnole. Il s'agit de restituer l'esprit du cirque, d'hier, d'aujourd'hui, de toujours.

Zavatta, Catherine. **Les mots du cirque.** Paris : Belin, 2001. 349 p. (Le français retrouvé).

L'auteur, issue d'une des plus célèbres familles des gens du voyage, propose un répertoire des termes techniques et pittoresques propres au monde du cirque. Elle en explique le sens et l'origine. C'est toute l'histoire de cet art, tradition, grands noms, évolution, que retrace, mot après mot, un dictionnaire imagé du cirque. Jargon, expressions... tout un langage au service d'un univers. L'auteur, est décédée avant la parution de l'ouvrage. C'est Charles Hardy qui l'a parachevé.

III-2 Le cirque des origines : histoire, évolution à travers le monde

Barré-Meinzer, Sylvestre. **Le cirque classique, un spectacle actuel**. Paris : L'Harmattan, 2004. 261 p.
Entre vraie tradition et vraie création, le cirque classique populaire ne peut se comprendre qu'en découvrant son histoire. Sans cesse enrichi par les rencontres avec son public, il emprunte aux tendances actuelles, mais reste fragile dans sa survie, plutôt refermé sur lui-même, tourné vers la manière de travailler de ses aïeux. L'auteur, ethnologue, s'intéresse aux étapes de ces évolutions, proposant des clés de compréhension historique, sociale et culturelle. Elle livre les témoignages, recueillis auprès d'une soixantaine de troupes, très différentes les unes des autres. Si le cirque classique reste le spectacle vivant préféré des français, un lent processus de distanciation, voire de disparition de la tradition progresse inexorablement.

Jacob, Pascal. **Le cirque : un art à la croisée des chemins**. Paris : Gallimard, 2001. 159 p. (Découvertes Gallimard. Culture et société).

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. Nombreuses illustrations tout au long des 6 chapitres : le cercle, les hommes, les bêtes, le voyage, les familles, l'autre cirque.

Jacob, Pascal. **La fabuleuse histoire du cirque**. Paris : Chêne, 2002. 256 p.

Retrace l'histoire du cirque, depuis la naissance de l'acrobatie au début de l'ère chrétienne à l'émergence d'un cirque nouveau dans les années 70, en passant par tous les numéros du cirque dit "traditionnel". Grande variété d'illustrations : photographies, affiches, gravures, estampes, peintures...

Jacob, Pascal. **La grande parade du cirque**. Paris : Gallimard, 1992. 176 p. ; 18 cm. (Découvertes Gallimard).

Histoire de l'évolution du cirque depuis l'antiquité (baladins, parades, attractions...); regards sur la vie de nomade et sur la société des gens de cirque. Nombreuses illustrations et documents.

Jacob, Pascal. **Le cirque : du théâtre équestre aux arts de la piste**. Paris : Larousse, 2002. 263 p. (Comprendre et reconnaître).

Propose l'histoire de l'art du cirque depuis deux siècles, de ses disciplines, de son évolution, et l'aventure des grandes familles depuis l'invention du cirque moderne par l'anglais Astley à la fin du XVIIIe siècle. Un panorama international (Angleterre, France, Allemagne, Amérique du Nord, Europe de l'Est) permet de comprendre comment s'est développé le nouveau cirque, notamment à partir des années 1970. Peu à peu, le cirque emprunte à d'autres disciplines, tout en remettant en cause les traditions séculaires. 2002 est l'année des arts du cirque.

Les arts du cirque. Rennes : Apogée, 2001. 78 p. ; ill. en coul. ; 24 x 17 cm. .

Edité à l'occasion de la manifestation 2001 "C comme cirque", cet ouvrage ouvre une fenêtre sur le monde magique de ces troupes de cirque qui en ont fait l'histoire, comme Pinder, avec des affiches d'époque. Une autre partie est consacrée aux compagnies contemporaines : Vis Comica, Max et Maurice, Alain Alciati, Pocheros, Didier Pasquette, Circus Baobab; Tout fou To Fly, Olivier Charpentier.

Mauclair, Dominique. **Planète cirque : une histoire planétaire du cirque et de l'acrobatie**. Baixas (Pyrénées-Orientales) : Balzac éditeur, 2002. (L'envers du décor).

Essai en dix chapitres sur cet art de la scène, à travers les siècles depuis la préhistoire. L'accent est surtout mis sur l'art de l'acrobatie, des origines millénaires jusqu'aux circonauts, acrobates de demain qui se déplacent non seulement dans l'espace, mais dans le temps explorant d'autres univers culturels, d'autres

moyens d'expression. L'auteur est le fondateur du Festival du cirque de demain.

Mauclair, Dominique. **Histoire du cirque : voyage extraordinaire autour de la Terre**. Toulouse : Privat, 2003. 125 p. (Albums).

Retrace l'histoire du cirque, depuis la naissance de l'acrobatie en Chine cinq millénaires avant notre ère, en passant par cinq continents, jusqu'à l'émergence d'un cirque nouveau dans les années 1970. L'iconographie mêle représentations artistiques de toutes les époques et de tous les continents et portraits des grandes figures du cirque.

III-3 Généralités, Spécificités : vues d'ensemble et points de vue

Cirque, communication, culture. Pessac (Gironde) : Presses universitaires de Bordeaux, 1995. 255 p.

Histoire, sociologie, esthétique et évolution contemporaine du cirque (nouveaux types de numéros, nouveaux matériels...). Spécialiste en communication des organisations, l'auteur examine dans le dernier chapitre les spécificités de la "communication sociale et professionnelle de l'entreprise cirque" (communication basée sur l'oral, rencontres en interne essentiellement).

Hochman, Natacha / Bavelier, Arianne. **Quel cirque !.** Paris : Alternatives, 1999. 160 p.

Ces photographies souvent en gros plan, montrent la pléiade d'écoles de cirque qui existent, où les enfants, dès quatre ans, peuvent s'initier aux différentes disciplines. Le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne est la seule école publique en Europe à préparer aux métiers du cirque à partir du baccalauréat. Présentation de compagnies contemporaines (Compagnie Anomalie ; Cirque Désaccordé ; Que-cir-Que ; Les Nouveaux Nez ; Les Arts sauts ; Le Cirque Baroque ; Les Colporteurs ; Cirque Plume), de leur démarche, et des coulisses, du montage des chapiteaux.

Hotier, Hugues. **L'imaginaire du cirque.** Paris : L'Harmattan, 2006. 279 p. (Arts de la piste et de la rue).

En préambule, rappel historique permettant de contextualiser l'apparition des cirques contemporains et des lieux de formation et de création. En 1981, le cirque passe sous tutelle du ministère de la culture. Désormais, il est question des Arts du Cirque, de metteurs en scène. L'auteur, coordonnateur du Cirque Educatif, examine quelques notions et concepts tels que l'imaginaire et l'imagination, la communication, les représentations sociales ou encore l'induction. Il analyse également quelques situations de cirque qui permettront de voir comment la puissance du spectacle et son environnement parvient à ouvrir les chemins du rêve chez le spectateur, notamment chez l'enfant.

Jacob, Pascal. **Le cirque : voyage vers les étoiles.** Paris : Solar, 2002. 126 p.

Regards croisés de photographes et de spectateurs sur l'étonnante aventure du cirque. Invite au voyage à travers les époques, les numéros d'équilibre, la poésie du métier de clown, les itinéraires des cirques traditionnels et avant-gardistes. Abondamment illustré.

Silva, Guy. **Le cirque dans tous ses éclats.** Bègles (Gironde) : Castor astral, 2002. 158 p. (Investigations),

Parcours d'un journaliste amoureux du cirque depuis 40 ans, à travers ses écrits et images sur l'histoire du cirque et son évolution. Réflexion sur son rapport avec d'autres champs artistiques. Cirques de l'Asie, de Chine, de Leningrad, des Fratellini, de Tristan Rémy, Grock, Federico Fellini, Marcel Marceau, Raymond Devos... Nombreuses photographies et témoignages sur tous les aspects du cirque.

III-4 Les métiers et techniques du cirque : Acrobates, Funambules, Jongleurs, Clowns, Saltimbanques...

Durand, Frédéric. **A l'école du cirque**. Vic-la-Gardiole (Hérault) : l'Entretemps, 2005. 165 p. Ecrits sur le sable.

Ce texte combine le récit de vie d'un jeune apprenti clown au sein d'une école de cirque (son journal d'une année de formation) et des informations pour découvrir toutes les facettes des arts du cirque : secrets de coulisses, anecdotes, formations au métier, présentation des disciplines, du matériel, des techniques d'apprentissage... Avec des fiches techniques intégrées au récit, des croquis et planches.

Acrobates, funambules, jongleurs

Agrès de cirque : conception et fabrication. Paris : HorsLesMurs, 2003. 70 p. ; 30 cm.

Face à l'absence de normes ou règlements relatifs à la fabrication et à la conception des agrès dans le domaine des arts du cirque, un groupe de travail composé de professionnels de ce secteur a été constitué à l'initiative de l'association HorsLesMurs afin de concilier l'impératif de sécurité des artistes et du public avec la nécessaire liberté d'innovation propre à ces activités de création. Ce document propose donc une synthèse pour la conception et fabrication des agrès, avec les obligations à respecter en matière de prévention, de solidité et de stabilité. Le cadre juridique est détaillé ainsi que les principes d'évaluation des risques. Des fiches agrès sur différents matériaux et matériels : corde, tissu, trapèze, sangle, élastique, longe, ceinture, harnais, filet, absorbeur d'énergie.

Adrian, Paul. **Le sens de l'équilibre : Une clef pour l'Art du cirque. Equilibristes, fildeféristes, funambules, cyclistes, patineurs, perchistes**. Paris : Adrian, 1993. 220 p. (L'Encyclopédie du cirque, 7).

Toutes les facettes des attractions des artistes équilibristes sont saluées, étudiées, référencées et illustrées abondamment. Le don d'équilibre, lié à celui de l'acrobatie et du jonglage, n'a de cesse de se décliner en fonction des objets et accessoires qui entrent dans la danse, venant défier les lois de l'équilibre : cycle, trapèze, échasses, échelle, perche, assiettes, verres, couteaux... Photographies de numéro de compagnies célèbres et sont.

Adrian, Paul. **Ils donnent des ailes au cirque**. Paris : Adrian, 1988. 132 p. (L'Encyclopédie du cirque).

L'écrivain circologue présente l'histoire et les numéros des acrobates aériens, aux anneaux, cordes, barres, perches, trapèzes.... Une riche iconographie de planches, illustrations et photographie montre des célébrités et les exercices typiques de ceux qui ont frôlé ce vieux rêve humain d'évoluer dans les airs.

Durand, Frédéric / Pavelak, Thierry. **Le corps jonglé : à la découverte du jongleur et de son langage gestuel**. Vic-la-Gardiole (Hérault) : l'Entretemps, 2004. 119 p. (Ecrits sur le sable). Bibliogr.

Cette enquête a pour objectif d'épingler le personnage du jongleur afin d'en extraire la signification profonde. Le corps humain est le sujet principal et, le jonglage apparaît sous un autre jour : une pratique, un art, une mathématique anatomique, une gestuelle : la jonglerie comme une initiation, le jongleur comme un être philosophique plus que comme un performer. On entre dans l'aire d'une gestuelle poétique, du psychojonglage. Des systèmes de notation, des codages de mouvements et de trajectoires, de schémas et de symboles décryptent l'écriture du corps et de ses accessoires.

Kleinpoort David. **Jonglerie : techniques de base. Vol. 1 : les balles**. LAHM, 1 DVD-vidéo (60 min.).

Un DVD interactif réalisé au Centre des Arts du Cirque de Lomme, à utiliser en fonction de son niveau (3 niveaux de difficultés) : techniques de base pour découvrir les premières manipulations, techniques à deux et trois balles, techniques complexes à trois balles. Une notice présente le plan de navigation pour se repérer

dans le DVD. Un reportage présente le Centre des Arts du Cirque.

Jacob, Pascal / Raynaud de Lage, Christophe. **Les acrobates**. Paris : Magellan & Cie, 2001. 67 p. (Arts du spectacle).

Ouvrage photographique accompagné d'un court texte consacré aux acrobates de cirque, plasticiens du corps, qui suggèrent par leurs postures et leurs décalages, le renversement de l'ordre établi, de l'habitude et des conventions sociales. L'art y est abordé sous diverses thématique : l'équilibre, la souplesse, la nudité, l'air, la ligne, le corps.

Jacob, Pascal / Raynaud de Lage, Christophe. **Les écuyers**. Paris : Magellan & Cie, 2001. 72 p. ; (Spectacles vivants).

Cet album photographique, accompagné d'un court texte, fait le portrait d'un voltigeur, évoluant sur la piste de treize mètres, espaces de vérité. Coeur du cirque, centre du monde, matrice originelle où le cheval devient le support de fascinantes chorégraphies. L'art y est abordé sous diverses thématiques : poussières, Centaures, attitudes, postures, galops, écuyères.

Panorama du jonglage contemporain. Les cahiers de l'orca, 02/2007, 024, p. 9-30.

Dans cette revue pluridisciplinaire des projet culturels en Champagne-Ardenne, un dossier est consacré au jonglage, à son évolution au sein des arts du cirque. Ce dossier est issue d'une rencontre entre l'association Trac et l'Orca, lors du festival Jonglissimo. Diverses contributions d'amateurs et de professionnels, des témoignages, des réflexions de spécialistes sur les différents genres du jonglage : parodique, poétique, narratif, pathétique, monstrueux, satirique, burlesque, virtuose, gracieux, conceptuel, fantastique, familier... Une histoire propre, avec ses inventions techniques, ses nouvelles manipulations d'objets, ses emprunts aux autres arts, ses explorations qui repoussent les frontières.

Petit, Philippe / Auster, Paul. **Traité du funambulisme**. 1ère édition : 1985. Arles : Actes Sud, 1997. 158 p.

Ce funambule, jongleur des rues, écrivain et metteur en scène, a tendu clandestinement son fil aux quatre coin du monde. Un livre de conseils pour ceux qui oseront un jour l'impossible : marcher droit à travers le ciel et atteindre les étoiles. Un livre sur la peur et la solitude, sur le rêve et la poésie, sur l'audace, l'équilibre, la chute et la mort. Un livre poétique, dont la citation en exergue donne une idée : lève toi quand ton fil se mélange à la carte du ciel.

Ramirez Morales, Gabriel. **L'entraînement acrobatique au sein du cirque : de l'enfant à l'artiste**. Paris : L'Harmattan, 2005. 187 p.

Un ancien entraîneur sportif de tumbling et de trampoline devenu enseignant du cirque présente des méthodes et des techniques pour élaborer des programmes d'entraînement aux disciplines acrobatiques pour les élèves des écoles de cirque et le public des écoles de loisirs, respectant les règles de sécurité et l'intégrité physique des pratiquants. Entre enseignement sportif de haut niveau et enseignement artistique, la préparation aux métiers du cirque est spécifique.

Clowns, saltimbanques

Bannier, Gilles. **Agathe et le clown**. Les films d'ici, 2005. 1 DVD-vidéo (26 min.). Agathe et...

Un portrait-initiation sur un métier du spectacle présenté par Agathe qui questionne, se faufile dans l'univers d'un créateur par le spectacle, l'apprentissage et le travail de l'artiste. Loin du clown traditionnel, Ludor Citrik est un artiste complet qui offre une réflexion sur son parcours et les deux personnes qui cohabitent en lui : Ludor le clown et Cédric l'homme. Le travail du masque, l'art de l'improvisation et le "lâcher-prise" constituent le quotidien du clown.

Clowns sans frontières. J'ai 10 ans. Paris : Magellan & Cie, 2003. 132 p. (Spectacles vivants).

Illustre par l'exemple, à l'occasion des 10 ans de la création de l'association Clowns sans frontières, l'utilité de sa démarche : pour les actifs et volontaires en mission dans de nombreux pays défavorisés malmenés par la guerre, la pauvreté (prison, camp, hôpital..) le sourire des enfants est le seul salaire de ces artistes qui reprennent la tradition des saltimbanques. Comptes rendus et photographies issus des 47 voyages dans 18 pays pour 510 spectacles et des ateliers d'initiation artistiques. Un public prioritaire : les enfants en détresse, un but au delà de l'humanitaire : l'Humanité.

Gallard, Johanna. **Territoires inimaginaires : danse de fil, partition.** Vic-la-Gardiole (Hérault) : l'Entretemps, 2006. 89 p. Scénogrammes. Canevas, 2.

Danseuse sur fil, Johanna Gallard a mis en scène un personnage curieux, joueur et rêveur, qui s'installe sur un fil avec tous ses bagages : humour, dérision, tendresse et prouesses acrobatiques, entre réel et imaginaire, quotidien et rêve, équilibre et déséquilibre, langage gestuel et langage des mots. Ce est un outil de travail pour les artistes de cirque. Il présente un canevas : des repères, un scénario sur lesquels les acteurs improvisent.

Gauthier, Bruno. **Le double et son clown.** Zarafa films, 1 DVD-vidéo (52 min.).

Génèse des créations du trio "Les Maclomas", dont l'apparente spontanéité est le fruit d'un travail obstiné et rigoureux. Les trois artistes ont entrepris de former trois jeunes clowns à leur image, tels des doubles. Ce film présente leur apprentissage des classiques du répertoire et la mise au point de nouveaux sketches.

Goudard, Philippe. **Anatomie d'un clown, suivi de : Lire et écrire le cirque.** Vic-la-Gardiole (Hérault) : l'Entretemps, 2005. 93 p. : ill. ; 21 x 15 cm. Scénogrammes. Canevas, 1.

Réunit le texte d'un spectacle de cirque, un solo clownesque, composé et créé sur la scène du théâtre du Hangar à Montpellier en 2002, ainsi qu'un essai sur le processus de création d'un spectacle burlesque, sur les écritures multiformes des arts du cirque et les spécificités du travail du clown.

Jeux de piste : Des entrées clownesques au livret de piste. Avant-scène, 2002. 168 p. Avant-scène théâtre (L'), hors série.

Réunit des textes écrits pour des spectacles de clowns, pour des mises en piste, retrace l'histoire des cirques parisiens et des grandes familles, présente les lieux et les figures du cirque aujourd'hui, son économie. Témoignages d'artistes, de metteurs en piste.

Miller, Henry. **Le sourire au pied de l'échelle.** Paris : Buchet Chastel, 2001. 344 p. bilingue.

Auguste, artiste d'une virtuosité exceptionnelle décide de quitter le cirque car il n'y trouve plus de sens. Mais le jour où le clown de second rang, Antoine, tombe malade, et que l'on fait appel à Auguste pour venir le remplacer, tout sera de nouveau remis en question. Cette histoire, selon l'auteur, est la plus étrange qu'il ait écrite. C'était une commande du peintre Fernand Léger, pour accompagner une exposition. Henry Miller a puisé dans ses souvenirs réels, fasciné qu'il était par le personnage du clown dont le rire est enfanté par les larmes, tout comme l'homme.

Rémy, Tristan. **Entrées clownesques.** Paris : Arche éditeur, 1991. 285 p. ; 19 x 12 cm.

Cet ouvrage recense 150 entrées clownesques typiques et fixe la partie la plus traditionnelle du répertoire des comiques de cirque. Issus du patrimoine, ces scènes, interprétées de nombreuses fois, ont évolué au fil du temps. Ce sont des matrices qui pourront être encore enrichies à l'infini.

Starobinski, Jean. **Portrait de l'artiste en saltimbanque.** 1ère édition : 1970. Paris : Gallimard, 2004. 120 p. (Art et artistes).

Analyse, depuis le XIXe siècle et le courant romantique, les représentations par des peintres, photographes et cinéastes de l'univers du cirque et de personnages tels que les bouffons, les clowns et les saltimbanques dans lesquels ils semblent se reconnaître. Reproductions de : Adolphe, Daumier, Toulouse-Lautrec, Chagall, Degas, Picasso, Seurat, Munch, Rouault, Fellini, Chaplin, Jacob, Capa, Klee, Dubuffet...

Le cirque et les animaux

Jardon, Sylvain / Bouchery, Louis. **Dans l'intimité des géants**. Vic-la-Gardiole (Hérault) : l'Entretemps, 2004. 128 p. Ecrits sur le sable.

Des numéros d'éléphants pris sur le vif dans différents cirques parisiens ou de la région parisienne, de 1950 aux années 1990, sélectionnées parmi les archives du photographe.

III-5 Les Cirques Contemporains

Généralités

Goubet, Eric. **Le cirque du mouvement**. Paris : L'Harmattan, 2003. 137 p. (Centre national des arts du cirque).

Après une première partie où l'auteur évoque ses souvenirs du cirque et les changements intervenus dans cette profession entre mai 1981 et 1990, il consacre le reste de son texte au projet de Bernard Turin qui, fut directeur du CNAC pendant douze ans et réussit à créer un cirque en perpétuel mouvement : le mouvement de la création, basé sur la transversalité et l'ouverture au monde des arts. Cette école, unique en Europe, a, sous son impulsion artistique, atteint une dimension populaire exigeante. Des témoignages d'étudiants et de collaborateurs l'attestent.

Guy, Jean-Michel. **Avant-garde, cirque ! : les arts de la piste en révolution**. Paris : Autrement, 2001. 256 p. (Mutations).

Rassemble 15 amoureux du cirque qui éclairent, sous différents angles, les mutations en cours dans ce genre artistique depuis les années 70 (cirque traditionnel, nouveau cirque, "nouveau cirque traditionnel") qui, à bien des égards, propulse le cirque à l'avant-garde de la création contemporaine. Des constantes : les animaux du cirque, le jonglage sont données en exemples. Un panorama dans le temps et dans l'espace avec des exemples de cirques d'ailleurs.

Mollard, Claude. **Le cirque contemporain, la piste et la scène**. 2ème édition. Paris : CNDP, 2001. 160 p. + 1 disque compact. (Théâtre aujourd'hui, 7).

Mise en perspective de deux décennies mouvementées dans les spectacles du cirque contemporain. S'appuyant sur les créations de certaines équipes : le théâtre équestre Zingaro, Archaos, le cirque Baroque, Que-Cir-Que, les Nouveaux-Nez..., ces pages analysent l'attraction puissante que le cirque a exercée sur nombre de metteurs en scène et de formateurs d'acteurs.

Picq, Charles. **Un rêve de cirque**. Paris : CNDP, 2002. 1 vidéocassette 76 min + 1 livret (11 p.). (Théâtre aujourd'hui vidéo),

Le film est constitué d'extraits de spectacles et de numéros de cirque, où les clowns « les Nouveaux Nez » mènent la danse. Toutes les spécialités du cirque – ou presque – sont représentées : l'acrobatie, la magie, la contorsion, le dressage, la jonglerie, l'équilibre, les disciplines aériennes... Ces artistes savent à la fois raconter de véritables histoires, construire des spectacles comme des pièces de théâtre, donner à voir le renouveau des arts de la piste mais aussi proposer de simples numéros dans le plus pur respect de la tradition.

Ricco, Alain. **Châlons, piste ouverte**. 1+1 Production / France 3 Lorraine, 2003. 1 DVD-viééo (52 min.).

Fin 2002, Bernard Turin quitte ses fonctions après dix ans à la tête du CNAC. Le spectacle de fin d'études présenté ici, en cette dernière année, est confié au metteur en scène Christophe Lidon. Il constitue un défi pour le cirque contemporain : il dresse un bilan et guette les nouvelles voies, en mettant l'accent, notamment, sur le texte.

Rosemberg, Julien. **Arts du cirque : esthétiques et évaluation**. Paris : L'Harmattan, 2004. 264 p. (Logiques sociales).

Montre que le cirque connaît un certain renouveau depuis une dizaine d'années et semble retrouver une nouvelle médiatisation et légitimité artistique. Analyse également les forces institutantes de cette légitimité que sont les acteurs : institutions relevant de la sphère privée, administrations culturelles et opérateurs culturels publics ou privés en contrat avec l'état ou avec les collectivités territoriales ainsi que les journalistes.

III-6 Des lieux, Des Compagnies, des Artistes et des Styles

Des espaces

Bouglione, Louis-Sampion / Aiolfi, Marjorie. **Le cirque d'hiver**. Paris : Flammarion, 2002. 213 p.
150 ans d'histoire du cirque d'hiver inauguré en 1852, seul bâtiment construit à présenter encore des spectacles de cirque. Cette histoire permet aussi de découvrir l'évolution des arts du cirque et ses grandes figures aux XIXe et XXe siècles, et plus particulièrement la saga de la famille Bouglione propriétaire du lieu depuis 1934.

Dupavillon, Christian. **La tente et le chapiteau**. Paris : Norma, 2003. 120 p.
Ouvrage publié à l'occasion de l'inauguration du chapiteau de l'Ecole nationale des arts du cirque réalisé par Patrick Bouchain. L'histoire du cirque est inséparable de celle du voyage : étape, relais, résidence éphémère... Tout au long de l'histoire, ces habitats légers ont rivalisé d'ingéniosité, de beauté, de prouesses techniques...Voici un parcours autour du monde, depuis la tente d'Abraham jusqu'à l'Ecole nationale du cirque de Rosny-sous-Bois. Riche iconographie ancienne.

Dupavillon, Christian. **Architectures du cirque : des origines à nos jours**. Paris : Moniteur, 2001. 344 p.
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. Trois périodes (anglaise, française, allemande) rythment cette histoire de constructions : cirques à demeure, de relais, de voyage, tente ou canvas, façade, piste, chapiteau... Abondamment illustré.

Du permanent à l'éphémère... : le cirque et son espace. Ixelles (Belgique) : CIVA, 2003. 223 p.
Ouvrage né de la rencontre entre deux mondes : celui du cirque et celui de l'architecture. Historique des premiers lieux de spectacles de cirque, de leur symbolique, de leur posture toujours aux frontières du dedans et du dehors, du nomade et du sédentaire. La piste, ce cercle éphémère née du manège équestre, demeure, quoiqu'il en soit, un symbole spatial fort. On construit des cirques stables, ou des semi-constructions, on monte des chapiteaux de toile). Puis ce fut l'ère de la réhabilitation de bâtiments anciens, ou le réinvestissement de sites industriels désaffectés. Enfin, un panorama de la création architecturale contemporaine dans le monde. Illustrations anciennes et photographies récentes.

Gachet, Laurent / Jacob, Pascal. **La saga des Fratellini : des aventures extraordinaires de trois frères qui révolutionnèrent le rire**. Paris : Magellan & Cie, 2004. 71 p.
Une fiction qui retrace l'histoire des Fratellini, famille de clowns parmi les plus célèbres dans le monde du cirque, à travers les figures des trois frères, Paul (1877-1940), François (1879-1951) et Albert (1885-1961) qui incarnent respectivement le notaire, le pierrot et le clown, et les illustrations de Marcel Prangey et Fernand Fernel représentant des scènes de leurs spectacles.

Des compagnies, des styles, Des artistes, des individualités

Bailly, Olivier. **Circus Baobab, cirque**. Ganddal, 2003. 24 p. : ill. ; 17 x 12 cm. Les carnets de la création. Ed. bilingue français-anglais.
L'histoire du cirque guinéen Circus Baobab, le tout premier d'Afrique, racontée par ses acrobates et musiciens.

Beauvallet, Catherine / Reisch, Manu. **Que cir que : du montage au démontage**. Nouveaux loisirs, 2001. 92 p. Carnet de voyage.

Reportage dessiné sur le spectacle de Que-Cir-Que à la Villette, par les croquis aquarellés d'une artiste qui raconte d'autres artistes. Sur le vif, les dessins et textes témoignent de tournées, d'installations du chapiteau, de montages, manipulations de malles emplies de matériel... Les coulisses des spectacles. Une autre partie raconte la préparation des corps. Le dessin se fait plus personnel, laissant deviner des sensations dégagées par les artistes.

Bouglione, Alexandre. **Un peuple de promeneurs**. Cognac : Le Temps qu'il fait, 2000. 96 p.

Le monde du cirque vu de l'intérieur. Alexandre Romanès, fils de Firmin Bouglione, a longtemps été dresseur de fauves avant de créer le Cirque tzigane d'Europe. Recueils de réflexions, pensées, qui évoquent la philosophie de vie et les valeurs d'un milieu, celui des Roms.

Buten, Howard. **Buffo**. Arles : Actes Sud, 2005. 249 p.

En 1973 à New York, H. Buten crée un numéro de music-hall de quelques minutes qui lance le personnage de Buffo, pitre, danseur, chanteur et musicien. A travers ses photos de spectacle et ses clichés personnels, H. Buten fête les 30 ans de son clown et, de New York à Paris, retrace l'évolution de ce personnage dont il perfectionne sans cesse le numéro.

Grandguillot, Clothilde. **Ethnologic circus ou Comment le cirque nous raconte la Mongolie, le Vietnam, la France et l'Espagne**. Marseille : Transbordeurs, 2006. 148 p.

Cet ouvrage présente différents reportages photographiques sur le quotidien du cirque à travers le monde (Maroc, Mongolie, Vietnam, Indonésie, France et Espagne). L'auteur, à travers ses images raconte des visions du monde, des hommes, des paysages, des conceptions et des pratiques différentes.

Laubu, Michel. **Ka Bong Lao, théâtre d'objets**. Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Ed. de l'Oeil, 2003. 24 p. Les carnets de la création. Ed. bilingue français-anglais.

L'histoire de la troupe de théâtre de marionnettes laotienne, créée par M. Laubu, fondateur du Turak théâtre et par Leutmany, artiste du cirque Lao. La compagnie parcourt les routes et les villages avec des marionnettes presque grandeur nature faites de noix de coco, de bambou, de feuille de cocotier, et propose des représentations dans les villages.

Sanchez, Gery / Guy, Jean-Michel / Rosemberg, Julien. **Esthétiques du cirque contemporain**. Paris : HorsLesMurs, 2007. 1 DVD-vidéo (31 min.). Images de la création hors les murs, 5

Trente extraits de spectacles de cirque contemporains pour illustrer six tendances créatives. Trois tendances concernent l'évolution du genre : Le chapiteaux : un choix ; Du cirque aux arts du cirque ; L'outre-cirque. Trois autres concernent l'évolution des propositions artistiques : L'interpellation sociale ; Drôles de rires ; Mouvements graphiques. Un nombre constant de spectacles hybrides, de formes chorégraphiques, de questionnements nouveaux témoignent du cirque d'aujourd'hui.

Figures de cirque 1 : 5 films pour découvrir des compagnies contemporaines

Cros, Jean-Louis / Cros, Roland. **Figures de cirque 1**. Paris : CNDP, 2002. **Arts Sauts, trapèze sous bulle**, 1 vidéocassette (13 mn) +1 livret (16 p.).

Sous leur bulle gonflable, les trapézistes de la compagnie des Arts Sauts se livrent à un véritable ballet en plein ciel. Voltigeurs ou porteurs, ils ont tous le souci de l'image poétique associée à une grande précision acrobatique.

Cros, Roland. **Figures de cirque 1**. Paris : CNDP, 2002. **Jérôme Thomas, l'art de la jongle**, 1 vidéocassette (13 mn) + 1 livret (16 p.).

Entre danse, théâtre et cirque, Jérôme Thomas, chef de file d'une nouvelle génération de jongleurs, crée son propre univers et élève le jonglage au rang d'un des beaux arts.

Fléouter, Patrick / Cros, Roland. **Figures de cirque 1**. Paris : CNDP, 2002. **Circus Ronaldo, les Flamands voyageurs**, 1 vidéocassette (13 mn) + 1 livret (16 p.).

Cette cassette nous invite à partager la vie des membres de la troupe du Cirque Ronaldo qui appartiennent presque tous à la même famille. Ils viennent des Flandres belges et sillonnent l'Europe depuis six générations. Leur spectacle mêle cirque et Comédia del Arte. Une vie partagée entre la piste et la route qui fait la magie du cirque.

Kimmerling, Philippe / Zerwetz, Agnès / Cros, Roland. **Figures de cirque 1**. Paris : CNDP, 2002. **Thierry Bouglione et ses fauves**, 1 vidéocassette (13 mn) + 1 livret (16 p.).

Thierry Bouglione se définit comme un éducateur de fauves. Il est l'héritier d'une dynastie du cirque mais aussi l'inventeur d'un nouveau rapport avec les animaux sauvages.

Loubeyre, Nathalie / Cros, Roland. **Figures de cirque 1**. Paris : CNDP, 2002. **Sur le fil de Didier Pasquette**, 1 vidéocassette (13 mn) + 1 livret (16 p.).

Comment tenir sur un fil ? Didier Pasquette, funambule grande hauteur qui marche là-haut dans le ciel, là où personne ne va jamais, nous livre ses secrets.

Figures de cirque 2 : 5 films pour découvrir des compagnies contemporaines

Combes, Georges / Cros, Roland. **Figures de cirque 2**. Paris : CNDP, 2002. **Carmino d'Angelo**, musique en piste, 1 vidéocassette (13 min.) + 1 livret (16 p.).

A chaque numéro ses codes musicaux. Carmino d'Angelo est compositeur et chef d'orchestre pour les plus grands cirques européens. Avec ses musiciens, il est le partenaire privilégié de tous les artistes en piste.

Lemesle, Bruno / Cros, Roland. **Figures de cirque 2**. Paris : CNDP, 2002. **Alexis Gruss, maître écuyer**, 1 vidéocassette (13 min.) + 1 livret (16 p.).

Alexis Gruss est le plus prestigieux héritier de la tradition de la cavalerie de cirque, il perpétue avec rigueur le travail classique de l'écuyer. Il est le maître-écuyer, un homme qui a réussi à établir une communication intime avec ses chevaux.

Losier, Bernard / Fauré, Monique / Cros, Roland. **Figures de cirque 2**. Paris : CNDP, 2002. **Les Acrostiches, trois acrobates aux tapis**, 1 vidéocassette (13 min.) + 1 livret (16 p.).

Les Acrostiches défient la gravité dans tous les sens du terme, ils mêlent humour clownesque et prouesses physiques. En ce sens, ils sont les héritiers des grands acteurs burlesques américains.

Ouanounou, Colette / Cros, Roland. **Figures de cirque 2**. Paris : CNDP, 2002. **Un chapiteau pour le Centaure**, 1 vidéocassette 65 min (5 x 13 min.) + 1 livret (16 p.).

Patrick Bouchain, architecte, a conçu un chapiteau pour la troupe équestre du théâtre du Centaure à Marseille. Entre respect de la tradition et innovation, un nouveau chapiteau se construit sous nos yeux.

Ouanounou, Colette / Cros, Roland. **Figures de cirque 2**. Paris : CNDP, 2002. **Nouveaux Clowns, Nouveaux Nez**, 1 vidéocassette (13 min.) + 1 livret (16 p.).

Les Nouveaux Nez sont revenus aux sources de l'art du clown, la pantomime burlesque, pour mieux le renouveler. Ils se produisent aussi bien en piste que sur scène.

Cazes, Eric / Image, Jean. **Les étoiles du cirque de Pékin : Le descendant du dragon**. EDS Européenne de spectacle, 1 DVD-vidéo (105 min.). Les étoiles du cirque de Pékin
Spectacle donné au Cirque Phénix aux numéros époustouffants : prodiges physiques, magnificence poétique.

Le Cirque Plume

Kudlak, Bernard / Voisin, Anthony. **Cirque Plume : Plic Ploc**. Paris : Ed. du Laveur, 2006. 120 p.
Retrace les étapes de la création du spectacle Plic Ploc, créé par le cirque Plume, sur le thème de l'eau. A partir de ses carnets de notes en tant que directeur artistique, B. Kudlak retrace les deux années de recherche et d'élaboration de ces numéros mariant poésie, merveilleux, adresse et numéros d'équilibriste. On assiste à la genèse d'un spectacle, avec ses avancées, ses renoncements, ses tentatives, ses difficultés, ses bonheurs tout au long de ce journal intime de création : on assiste, dans les coulisses, au rêve qui devient réalité.

Kudlak, Bernard / Jacquet, Jean-Marie / Marchadier, Thierry. **Cirque Plume : Récréation**. SO.A.C.D, 2002. 1 DVD- vidéo (1h28 + 26 min. + 36 min. + 16 min. + 2 min.). Notre histoire, 7
Collection Notre histoire 2002-2003, avec le septième spectacle de la compagnie spécialement créé pour l'Année du Cirque. Il s'agit d'un florilège, une re-crédation des spectacles précédents où les artistes se racontent, s'adresse au public en leur confiantle pourquoi du comment de leur vie,de la vie de cirque. Un théâtre de la vérité. Cinq parties : le spectacle, un documentaire sur la compagnie, des artistes invités, des interviews, une bande annonce.

Kudlak, Bernard / Jacquet, Jean-Marie / Miny Robert. **Cirque Plume : Plic Ploc - Les coulisses de la création**. SO.A.C.D, 2005. **Plic Ploc : Le spectacle**, 1 DVD-vidéo (1h45 + 6 min. + 2 min.).
Captation d'un spectacle : Quand une goutte d'eau tombe, on met une gamelle dessous pour ne pas tout mouiller... Et une goutte qui tombe dans une gamelle, ça fait une note de musique. Plic! Plein de gouttes, plein de notes Plic Ploc! Après, c'est une fuite... Le spectacle fuit, les artistes improvisent avec les gouttes, les cataractes, les jets, kes jeux, les bleus à l'aâme et aux genous. Couleurs, musiques, équilibres, fantaisies loufoques, acrobaties, contorsions : un spectacle immergé.

Kudlak, Bernard / Jacquet, Jean-Marie / Page, Antoine. **Cirque Plume : Mélanges, opéra plume**. SO.A.C.D, 2007. 1 DVD- vidéo (1h33 + 26 min. + 18 min. + 25 min. + 26 min. + 11 min. + 2 min.). Notre histoire, 6
Collection Notre histoire1999-2001, composé d'histoires de voix, de musiques, de théâtre, de danse, de cirque. Un mélange des genres, de personnages et d'univers, toujours léger, toujours décalé. Cinq parties : le spectacle, un documentaire sur la compagnie et des scènes complémentaires, des interviews dans et hors du chapiteau, une bande annonce.

Page, Antoine. **Cirque Plume : Plic Ploc - Les coulisses de la création**. SO.A.C.D, 2005. Plic Ploc : Les coulisses de la création, 1 DVD-vidéo (58 min. + 25 min. + 15 min.).
Documentaire "in progress" durant la période de création. Scènes complémentaires avec témoignages et interviews du metteur en piste et du compositeur (Bernard Kudlak et Robert Miny).

Théâtre Equestre Zingaro

Poupel Antoine / Bartabas. **Zingaro : Antoine Poupel photographie**. Paris : Chêne, 12/09/2007. 128 p.
L'auteur, photographe attiré de Zingaro, un montage de photographies poétiques pour mieux traduire la folie

et la poésie du théâtre équestre Zingaro et l'immense complicité qui lie l'homme et le cheval. Un hommage à Bartabas, le fondateur de cette aventure.

Bartabas. **Triptik**. MK2 éditions, 2004. 1 DVD-vidéo (78 min. + 83 min.).

Un film du théâtre Zingaro d'un spectacle joué en 2000. Pour la première fois, Bartabas construit la danse des chevaux et des cavaliers sur des musiques écrites : Le Sacre du Printemps et La Symphonie de psaumes de Stavinsky, Dialogue de l'ombre double de Pierre Boulez. Enregistré avec l'orchestre de Paris. En complément du film : entretien avec Bartabas, "Le cheval, l'homme, l'âme" de Ger Poppelaars, Zingaro, la compagnie des centaures de Laurent Portes, rencontre entre Bartabas et Pierre Boulez.

Bartabas / Malaterre, Jacques. **Cabaret Equestre**. MK2 éditions, 2004. 1 DVD-vidéo (71 min. + 73 min.).

Un film du théâtre Zingaro d'un spectacle joué au théâtre d'Aubervilliers de 1984 à 1990. Il y aura trois versions de ce premier spectacle. Ses caravanes, sa musique, ses chevaux lui donnent l'apparence d'un cirque, mais ici le spectacle est un rituel, la musique une vocation, et l'amour des chevaux une religion. Pas de numéro, mais une touche, une note, un ensemble, un moment, un tableau. En complément du film : entretien avec Bartabas, Cirque Zingaro ou Théâtre Equestre et Musical de Daniel Edinger.

Bartabas / Malaterre, Jacques. **Opéra Equestre**. MK2 éditions, 2004. 1 DVD-vidéo (72 min. + 74 min.).

Un film du théâtre Zingaro d'un spectacle joué de 1991 à 1993. Par la rencontre de ses anciens nomades, Zingaro approfondit sa quête d'une identité archaïque. Témoin et complice de l'aventure humaine, le cheval reflète l'identité de l'homme qui le côtoie, résulte de son histoire et de ses aspirations spirituelle. Dans ce spectacle en forme de défi rituel, deux tribus de cavaliers et chanteurs, l'une d'influence berbère, l'autre d'influence caucasienne, se rencontrent, rivalisent, jouent de leurs différences et de leurs similitudes. En complément : entretien avec Bartabas, Naissance de l'opéra Equestre de Jacques Malaterre.

Bartabas. **Eclipse**. MK2 éditions, 2004. 1 DVD-vidéo (59 min. + 59 min.).

Un film du théâtre Zingaro d'un spectacle joué de 1997 à 1999. Pour Zingaro, chaque spectacle, chaque soirée n'est que l'étape d'un long voyage. Eclipse montre le chemin parcouru. Une nouvelle approche, des danseurs. Une nouvelle contrainte, seulement noir et blanc : l'ombre et la lumière. Une nouvelle rencontre musicale surtout, les mélodies du shinawi et les voies "sanglantes" du chant pansori, transfusion dans l'équipe, de la force intérieure ancestrale du pays du matin calme, la Corée. En complément du film : entretien avec Bartabas, Zingaro à New-York de Jean-François Aumaître, Bartabas à New-York de Michel le Bayon.

Bartabas. **Chimère**. MK2 éditions, 2004. 1 DVD-vidéo (62 min. + 44 min.).

Un film du théâtre Zingaro d'un spectacle joué de 1994 à 1996. Depuis dix ans, le Théâtre Equestre m'a les cultures du voyage, qui l'ont fait naître et qui l'inspirent. Empreint de l'héritage de ses ancêtres imaginaires, la Tribu Zingaro est peu à peu devenu un peuple errant aux cultures ancestrales. Avec Chimère, les Zingaro remontent le temps, guidés par le cheval vers les rives de la civilisation hindoue, dans les plaines désertiques du Thar, à la source du peuple nomade. En complément : entretien avec Bartabas, Génèse d'un rêve indien de Laurent Portes.

Bartabas. **Entr'aperçu**. MK2 éditions, 2005. 1 DVD-vidéo (73 min. + 15 min. + 15 min. + 17 min.).

Un film du théâtre Zingaro d'un spectacle joué en 2004 au théâtre du Chatelet. Cette fois, Bartabas part sur les traces de Victor Segalen. Entre paysages et calligraphies, la Chine suggérée, entre tulle et kakémonos, ombres et lumières, aborde un voyage intime, imaginaire.

Bartabas. **Battuta**. MK2 éditions, 2006. 1 DVD-vidéo (67 min. + 52 min.).

Un film du théâtre Zingaro d'un spectacle joué en Avignon en 2006. Ce spectacle évoque le monde tzigane,

ses mythes, ses musiques, ses univers. Des peuples multiples aux origines indiennes, européennes ou d'Asie centrale.

Bartabas / Bergère, Sylvain. **Loungta : Les chevaux de vent**. MK2 éditions, 2004. 1 DVD-vidéo (137 min.).
Un film du théâtre Zingaro d'un spectacle joué en 2003. C'est un rêve du Tibet que Bartabas met en scène, le sien, celui des moines, maître d'un temps halluciné où la méditation l'emporte sur l'action. Film tourné pendant le festival d'Avignon 2003, et, en complément : entretien avec Bartabas, voix des cîmes, les moines et le cavalier, le piaffé de Horizonte, chants de moines tibétains.

Cirque du Soleil

Cirque du Soleil : Soleil de minuit. Colombia Tristar Home vidéo, 2006. 1 DVD-vidéo (1h35 min.).
Un spectacle célébrant les 20 ans du Cirque du Soleil et les 25 ans du festival international de jazz de Montréal. Un évènement qui a réuni 250 artistes, mélange de cirque et de musique, et s'est déroulé en 2004.

Cirque du Soleil : Dralion. Colombia Tristar Home vidéo, 2000. 1 DVD-vidéo (1h28 + 28 min.).
Hommage à la vie et aux quatre éléments naturels qui régissent l'ordre naturel, Dralion incarne la fusion des anciennes traditions chinoises du cirque et de l'approche avant-gardiste du Cirque du Soleil. Son nom provient des deux symboles principaux du spectacle : le dragon, qui représente l'orient, et le lion, l'Occident. Spectacle filmé, making off, extraits divers.

Divers

Quels cirques !. 1+1 Production, 1 DVD-vidéo (8 x 26 min..). Quels cirques!
Une collection de huit films documentaires sur les compagnies de cirque contemporain suivantes : Ekimos, premières pistes - Graine de Cirque - Le cirque désaccordé - L'Enfance de l'art - Les Nouveaux Nez... Une vie de clowns - Les plumes en récréations - Tout Fou To Fly - Valérie Fratellini, le saut dans le vide.

Deluze, Dominique. **Les voyages du Royal de Luxe**. Xbo films / Shellac Sud, 2006. 1 DVD-vidéo (45 min. + 84 min. + 71 min.) + 1 affichette.
Trois documentaires qui racontent l'aventure de vingt ans de cette compagnie, de ses spectaculaires installations participatives tout autour du monde. Le but : un langage théâtral universel, qui relie les hommes, provoque des échanges. Des marionnettes géantes ont sillonné le monde : en Afrique et au Havre avec "Petits contes nègres, titre provisoire..." et son géant noir, en Chine avec "Petits contes chinois, revus et corrigés par les nègres".

Fellini, Federico. **Les clowns**. MK2 éditions, 2004. 1 DVD-vidéo (88 min. + 18 min. + 13 min.).
Le regard documentaire d'un cinéaste sur les grands clowns d'hier et d'aujourd'hui, qui ont largement inspiré son oeuvre. C'est un vibrant hommage, désillusionné, où le final met en scène l'enterrement tragique et burlesque du dernier des clowns. Un entretien avec Howard Butten, alias Buffo et une analyse du film par un historien du cinéma complète le DVD.

III-7 Domaines Artistiques: le Cirque en Images, en Musique, en Poésie...

Généralités

Wallon, Emmanuel. **Le cirque au risque de l'art**. Arles : Actes Sud, 2002. 250 p. (Apprendre).
Qu'il cultive ses traditions ou invente de nouveaux codes, le cirque fait preuve en France d'une étonnante vitalité, dont a témoigné le colloque organisé en juin 2001 à la Bibliothèque nationale de France. Les compagnies d'aujourd'hui inventent de nouveaux rapports au corps, à la parole, à l'objet, bousculant les catégories et les hiérarchies traditionnelles, empruntant aux arts voisins. Les auteurs explorent la notion de risque artistique fondée avant tout sur la mise en avant du corps.

L'Art : le Cirque en Images, en Musique, en Textes Littéraires...

Images fixes : dessins, peinture

Costiou, Michel. **Le cirque : reportages graphiques**. Paris : IDLivre, 2006. 127 p. La vie en mouvement.
Ouvrage conçu sur le vif, sous des chapiteaux célèbres tels que le cirque Romanes, le cirque de Alexis Grüss, le cirque de Moscou, le cirque d'hiver Bouglione. L'auteur dresse un portrait de la vie du cirque en croquis, traits, silhouettes... donnant la sensation du mouvement.

Foray, Jean-Michel. **Saltimbanques : les cirques de Chagall**. Paris : Réunion des musées nationaux, 2005. 95 p.

Catalogue de l'exposition de juillet à octobre 2005. Retraces la passion de Chagall pour les gens du cirque, acrobates, danseurs, clowns et musiciens, métaphore du côté tragique de la condition humaine et en même temps alter ego de la personnalité du peintre.

Garrigue, Paule. **Cirques**. Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : Privilèges Atlantica, 2007. 107 p. : ill. en coul. ; 27 x 21 cm + 2.

Cette artiste peintre catalane passionnée s'est faite la mémoire du cirque et de ces grandes familles. Une présentation de figures d'artistes en croquis faits sur le vif.

Le cirque de Francois Tuefferd : photographies de 1933 à 1954, donation. Paris : Réunion des musées nationaux, 1998. 126 p.

Francois Tuefferd était chasseur d'images. Cette exposition outre les excellents clichés représentant les numéros de cirque, livre une étonnante galerie de portraits des grands acteurs du monde du cirque. Les images, en noir et blanc, prises entre 1933 et 1954 ont fait l'objet d'une donation au Musée des Arts et Traditions Populaires, et à cette occasion, d'une exposition à la fois artistique et ethnologique (Paris, 5 nov. 1998-17 févr. 1999). Présentation de son travail et entretien avec l'auteur.

Sagne, Jean. **Toulouse-Lautrec au cirque**. Paris : Flammarion, 1991. 126 p.

Ce livre retrace la relation de Toulouse-Lautrec avec le cirque.

Cinéma, Musique

Adrian, Paul. **Cinéma au cirque, cirque au cinéma**. Paris : Adrian, 1984. 220 p. (L'Encyclopédie du cirque).
Une histoire du cirque à travers ses représentations au cinéma en France qui suit la chronologie de l'évolution du cirque depuis le cirque antique et le péplum. Par ailleurs, le cirque fut une pépinière pour les premiers

acteurs de l'écran (domaine comique, acrobatique, western). L'auteur, critique de cinéma et passionné de cirque fait la part des choses entre les films mineurs où le cirque est bien représenté, et les grands films où la réalité du cirque est malmenée.

Bergala, Alain. **Petit à petit, le cinéma (1)**. Paris : CNDP, 2002. 1 DVD-vidéo 179 min + 1 livret (15 p.). DVD vidéo d'éducation au cinéma où l'on retrouve des films courts (Canon de Norman Mc Laren, Chat écoutant la musique de Chris Maker, Chronophotographies d'Etienne-Jules Marey, le Cirque de Calder de Carlos Vilardebo, le cirque joyeux de de Jiri Trnka, Fantômes du Matin d'Hans Richter, le hérisson dans le brouillard de Youri Norstein, Kiriki acrobates japonais de Segundo de Chomon, Notes on the Circus de Jonas Mekas, vue des Jeunes lumières, Vues Lumière (frères et opérateurs lumière), le Merle de Norman Mc Laren, Rainbow dance de Len Lye, les Saisons d'Artavazd Pelechian) et d'extraits de films (Au hasard Balthazar de Robert Bresson, le Cirque de Charles Chaplin, l'homme qui rétrécit de Jack Arnold, India de Roberto Rossellini, King Kong de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack.

Bertrand, Frédérique / Mallart, Bruno / Martin, Jean-François. **Le cirque**. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2005. 28 p. 1 disque compact (30 mn). (Si ca m'chante). 10 chansons illustrées pour faire découvrir aux enfants des auteurs et des interprètes connus de leurs parents : Toto le tigre (Boby Lapointe), Le grand cirque (Serge Reggiani), Bravo pour le clown (Edith Piaf), Le cirque (Yves Duteil), Le jongleur (Charles Trenet), On cherche un auguste (Edith Piaf), l'hélicon (Boby Lapointe), Je fais le clown (Annie Cordy), Le cirque d'Anthony (Salvatore Adamo), Saltimbanque (Maxime Leforestier).

Burton, Tim. **Big Fish**. Columbia pictures, 2004. 1 DVD-vidéo (2h05). Apprenant qu'Edward, son père, est sur le point de mourir, Will décide de se rapprocher de lui pour enfin connaître cet homme qui a bercé son enfance avec des contes plus ou moins fantastiques dans lesquels il se mettait en scène aux côtés de personnages extravagants et extraordinaires. Un univers de conte de fées. Des suppléments autour des personnages, du réalisateur-conteur.

Buzzell, Edward. **Un jour au cirque**. Warner Home Video, 1939. 1 DVD-vidéo (84 min.). La collection Max Brothers
Un numéro de trapèze, un gorille en vadrouille, une bande d'escrocs, des scènes hallucinantes de comique de situation... Groucho, Chico et Harpo Marx transforment le spectacle en enquête loufoque avec gags, rebondissements, scènes de cirque déjantées.

Musiques de cirque. Gentilly : Auvidis, 1985. 1 disque compact.
Documentaire sonore qui présente des musiques de cirque traditionnelles et puisées dans le patrimoine culturel, jouées par l'orchestre François Rauber : Arènes Romaines, Entrée des gladiateurs, Polka bavaroise, Dégel, Sous l'aigle double, Valse des patineurs, Srip Polka, Hello§ le soleil brille, Deux petits chaussons, Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machines, Gallito, Sur un marché persan, Marche de Radetsky, Ballet de Sylvia, Aïda, Marche Triomphale, Moment musical n°3, Pot-pourri, Gelsomina, Danse du sabre.

Musiques de Cirque. Lyon : Lugdine, 1 disque compact + 1 livret. Expressions libres.
Cette collection permet d'engager un travail corporel autour de trois axes : expression corporelle, expression verbale, expression graphique. Le CD est accompagné d'une notice succincte qui donne quelques pistes d'utilisation ou des informations relatives aux pièces sélectionnées. Cet outil thématique est destiné à alimenter, favoriser et enrichir le développement de l'imaginaire chez l'enfant.

Poésie, Théâtre

Genet, Jean / Trintignant, Marie. **Le funambule - L'enfant criminel** [Disque compact]. Paris : Des femmes-Antoinette Fouque, 2004. 1 disque compact (65 min). La bibliothèque des voix.

Deux textes de Jean Genet lus par Marie Trintignant : " Le funambule", où les poètes et les funambules jouent avec la mort en dansant sur leur fil, et "L'enfant criminel", texte autobiographique sur les maisons de correction où l'on enfermait les enfants ayant commis des délits.

Held, Jacqueline / Held, Claude / Boucher, Michel. **Parole de clown**. Draguignan (Var) : Lo Pais, 1998. 48 p. D'enfance.

Poèmes courts sur le cirque, les chevaux , le rêve. Illustrations sobres en noir et blanc.

Horl, Mikel. **Les poètes et le clown**. Urville-Nacqueville : Motus, 1993. 26 p. ; 15 cm. Pommes pirates papillons.

Recueil de poèmes sur le thème du cirque.

Huysman, Christophe. **Pièces de cirque**. Les Solitaires Intempestifs, 2006. 101 p.

Deux pièces de cirque, Human, la première pour 6 interprètes avec 3 mâts chinois, 1 cadre fixe, 2 aiguilles et une échelle, la deuxième, Espèces, pour 5 personnages.

Malineau, Jean-Hugues. **Trois poètes vous invitent au cirque**. Paris : Ecole des loisirs, 2002.

Les textes rythmés et poétiques sur le cirque, de trois poètes : Gérard Bialestowski, Jacques Bussy et Jean-Hugues Malin, Léger... Ainsi, le cirque est le personnage principal pour ces artistes des mots et des images.

Noomen, Willem. **Le jongleur par lui-même : choix de dits et de fabliaux**. Louvain (Belgique) : Peeters, 2003. 367 p. Ed. bilingue français-moyen français.

Regroupe quinze fabliaux et dits de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle qui illustrent des aspects de la condition des jongleurs et des ménestrels soit en les présentant comme personnages d'un récit (fabliaux), soit en reflétant leurs préoccupations (dits). Propose pour chaque texte, une courte présentation de son contexte de création et de son auteur. On trouvera les thèmes : Voyages de Charlemagne, Tristan et Iseult, fables de Marie de France...

Rouault, Georges. **Cirque de l'étoile filante**. 1ère édition : 1936. Paris : Cerf, 2005. 168 p.

Contes poétiques sur le thème du cirque, écrits et illustrés par le grand peintre français. Les oeuvres graphiques, eaux fortes et gravures sur bois, prennent la suite des albums "miserere" et "passion", tous nés de la collaboration de l'auteur avec Ambroise Vollard. cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1936.

Revue spécialisée : Les Arts du Cirque, pour l'adulte

Revue trimestrielle entendant être le relais des professionnels (diffuseurs, artistes, écoles) et des amis du monde du cirque.

Les aventures du cercle. Paris : Hors les murs, 06/1998. 48 p. (Arts de la piste, 10),
Dossier principal consacré aux aventures du cercle, c'est-à-dire du cirque. Autres articles : Entretien avec Dominique Jando, La fréquentation du cirque, les fonds patrimoniaux à HorsLesMurs, l'effet Döeppler (création), Points de vue sur des spectacles du monde, Le syndicat des Nouvelles Formes des Arts du Cirque.

Le cirque russe. Hors les murs, 10/1998, 48 p. (Arts de la piste, 11),
Dossier principal consacré au cirque Russe. Articles : Katherine Kochanski, entretien avec Agathe et Antoine de la Cie Les Colporteurs, Cirque amateur à St-Petersbourg, Les cirques du monde.
Cote : CIRQUE

L'oeuvre et la critique : une nécessaire dialectique. Paris : (Hors les murs, 01/1999). 56 p. (Arts de la piste, 12),
Au sommaire notamment : le cirque italien, portrait historique, actualités de la création, le cirque sur le net.

L'art de la jongle. Paris : Hors les murs, 01/2000. 48 p. (Arts de la piste, 15),
Dossier principal consacré à la jongle. Au sommaire notamment : La maison autre de la compagnie Pocheros, Les bonnes par le théâtre du Centaure, Mélanges par le cirque Plume, ChiencrU par la Cie Cahin-Caha, salto du Cirque d'Hiver Bouglione, Portrait de Gilles Degacque, l'AFAA et les arts du cirque Exploration circulaire en mongolie, Le cirque de Jean Genêt, Vive le jongleur!.

Année des Arts du Cirque 2001-2002 : Cirque(s) aujourd'hui. Arts de la piste, 10/2001, 021-022, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

La revue a vingt ans, une occasion de faire un tour de piste. Dossier principal consacré au panorama vivant du cirque, entre tradition et invention, livrant des clés pour interpréter les esthétiques et les oeuvres par la présentation d'objets représentatifs issus de collections. Vingt portraits d'artistes et des thématiques transversales permettent de dresser un état des lieux du cirque aujourd'hui : le vie du cirque, l'école, les disciplines, la diffusion, les politiques publiques, patrimoine et collections, guide pratique.

Le cirque dans le monde. Arts de la piste, 05/2003, 028, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.
Le dossier invite à parcourir la planète, des grandes entreprises anglo-saxonnes aux compagnies modestes d'Indonésie, en passant par le renouveau québécois ou la relève d'Europe orientale et de Russie. En France, le domaine de la formation est significatif. Cinq regards d'artistes, trois créations, un carnet de route du cirque au Vietnam reflètent ce dynamisme.

Sur le fil. Arts de la piste, 09/2003, 029, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.
Le dossier est consacré au funambulisme, discipline emblématique au carrefour entre chorégraphie, prouesse, risque physique et poésie du corps. Parcours vers les origines de cet art, ses liens avec la danse, le rigueur de l'apprentissage, les contraintes techniques et physiques. Ils sont funambules, fildeferistes, danseurs sur corde ou sur fil. Portait de Johann le Guillerm qui a fait le tour du monde avec son fil. Un carnet de route au Mexique, le portait de la dynastie Knie.

Tradition, traditions. Arts de la piste, 12/2003, 030, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.
Le dossier est consacré à l'héritage du passé, qu'il soit revendiqué ou détourné... La question des origine et

ses souvenirs, connivences, ruptures ou liens généalogiques est en permanence d'actualité. Autres articles : Le cirque du collectif Acrobat en Australie, un panorama des créations (Nouveaux Nez, Jérôme Thomas...), un carnet de route en Europe.

L'acrobatie. Arts de la piste, 03/2004, 031, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Le dossier est consacré à l'acrobatie, pratique millénaire s'exprimant sous des formes variées : sacrées, folkloriques, sportives, chorégraphiques. La spécificité de l'acrobatie de cirque, qu'elle qu'en soit la technique, semble préférer le cheminement intérieur, l'expression physique et artistique d'une spiritualité. Panorama des créations (Les Arts Sauts, Cie Moglice-Von-Verx, Alexis Grüss...), portrait de Maud Grüss.

Le cirque dans l'espace social. Arts de la piste, 07/2004, 032, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Le dossier est consacré à l'intervention du cirque dans le champs social, renvoyant au rôle de l'artiste dans la société. Le cirque, monde alternatif, porteur de valeurs de solidarité, de partage, d'utopie, peut créer des passerelles envers des populations en marge : un espace de transition où les règles sont à réinventer. Panorama des créations (Cahin Caha, Cie Non Nova, Circasia...), portrait de Cyriaque Bellot, musicien.

Les scénographies du cirque. Arts de la piste, 10/2004, 033, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Le dossier est consacré aux scénographies du cirque, art de concevoir et d'organiser l'espace de la représentation. Les deux éléments fondamentaux, la piste et le chapiteau, constituent un univers, un espace naturel. Puis, les agrès et accessoires structurent l'espace. Alternance de vide et de mouvement, le cirque est une dynamique kaléidoscopique. Panorama des créations (Cirque Plume, Arcipelago Circo-teatro...), portrait de Christophe Huysman, carnet de route dans les îles.

Les lieux du cirque. Arts de la piste, 02/2005, 034, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Le dossier est consacré aux lieux du cirque, aux nouveaux espaces, qu'ils soient des lieux réhabilités, des architectures créées spécifiquement. Le cirque, nomade aux origines, est devenu plus stable. Panorama des créations : Les Nouveaux Nez, Cie de l'Ebauchoir, notes de lecture, carnet de route en Afrique.

Cirque et cinéma. Arts de la piste, 06/2005, 035, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Le dossier est consacré au cinéma, à ses points communs et différences avec le cirque. Le cinéma sollicite souvent le cinéma pour l'imaginaire qu'il véhicule dans ses formes traditionnelles. Mais, le cirque contemporain n'entretient pas encore de rapports étroits avec les nouvelles générations de cinéastes. Panorama des créations, un projet international : Circasia.

Cirque et danse. Arts de la piste, 10/2005, 36, 48 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Le dossier est consacré à la danse, intimement liée au cirque. La danse contemporaine se confronte aux codes culturels du cirque d'aujourd'hui, ou inversement, en un métissage nourrit. Panorama des créations, un projet international en Finlande, portrait d'Olivier Manoury.

Processus de création. Arts de la piste, 03/2006, 37-38, 80 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Au bout de dix ans d'existence, voilà le dernier numéro, avant qu'une nouvelle publication voit le jour, tenant compte de l'évolution du contexte fait de métissage des disciplines et des lieux. Le dossier est consacré au renouveau du processus de création, avec des témoignages d'artistes.

Stradda : remplace et renouvelle « Les arts de la piste »

Rue, cirque : La folie des festivals. Stradda, 01/2006, 01, 64 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Remplace la revue "Ats de la piste", élargissant le propos au delà des arts du cirque, à tout l'univers de la création des arts de la rue, du cirque et d'autres horizons. L'aventure de territoires inexplorés, à travers de nouvelles relations au public à travers le monde. Des rubriques régulières : les spectacles, des enquêtes, de nouveaux itinéraires d'artistes, un débat, des démarches, le kiosque, une enquête, un carnet de route. Ce numéro de lancement propose une plongée dans les festivals des villes européennes : Royal de Luse à Londres, Miguel Chevalier à Marrakech, Jean-Georges Tartare en Inde...

La ville éphémère. Stradda, 10/2006, 02, 64 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Numéro consacré aux artistes venant des arts plastiques qui transforment l'esthétique de la ville. Ce numéro visite quelques villes éphémères, part à la rencontre d'une nouvelle génération d'artistes. Des rubriques régulières : les spectacles, un reportage : le Québec, une enquête : la ville éphémère, de nouveaux itinéraires d'artistes, un débat, des démarches, le kiosque, une enquête, un carnet de route : Chalons dans la rue.

Vive le chapiteau. Stradda, 01/2007, 03, 64 p. ; ill. ; 29 x 22 cm.

Numéro consacré au chapiteau, symbole éternel du cirque. Ville nomade, pour un choix de vie différent. Des rubriques régulières : les spectacles, un reportage : les villes portuaires, une enquête : trouver de nouveaux talents pour les festivals, le chapiteau de l'île Seguin ; de nouveaux itinéraires d'artistes ; un débat, des démarches : Emmanuel Letourneux ; le kiosque : une enquête ; un carnet de route : les arts de la rue assassinés.

Afriques : Eclats de rue et créations. Stradda, 04/2008, 08, 64 p. ; ill. ; 29 x 22 cm + livret (39 p.).

Résumé : Numéro consacré à l'Afrique contemporaine : une cartographie des pratiques artistiques sur tout le continent, laboratoire en effervescence. Paroles, images, scènes, cirque, graphisme, marionnettes, danse, happening...

Articles de périodiques pour la classe

- **L'Atelier des images**

Le Cirque. L'Atelier des images, 03/2000, 019, p.2-46,

Quatre peintures, une affiche et une photographie d'un spectacle sont proposés pour travailler sur le thème du cirque : "Cirque forain" de Picasso, "Le cirque" de Seurat, "Composition aux cinq clowns" de Léger, "Saudade", spectacle du cirque Valérie Fratellini, "Herrmann the great" une affiche et "Le Funambule" d'August Macke. Approche historique et mythique ; activités de lecture d'images d'activités graphiques et de musique autour du cirque.

- **BTJ**

Allons au cirque. BTJ, 05/11/1989, 327, p. 2-26,

La vie de tous les jours dans un cirque, la préparation des numéros, le montage et le démontage du chapiteau.

Bertet, Monique. **Le cirque.** BTJ, 04/2005, 506, p.2-21,I-IV.

Dossier, réalisé en 2005, sur le cirque. Bref historique, métiers et attractions du cirque : clowns, animaux, acrobates, équilibristes, jongleurs, illusionnistes. Une journée au cirque. Le cirque traditionnel, les écoles du cirque, le cirque moderne.

- **Dada**

Art et cirque. Dada, 11/1997, 042, p. 1-51 :

Le thème du cirque traité par les peintres du XIXe et du XXe siècle. Historique du cirque. Sélection de livres sur le cirque.

- **Textes et Documents pour la Classe**

Guy, Jean-Michel / Voisin, Thierry / Guichard, Elsa. **Le cirque.** TDC, 01/09/2001, 819, p.3-37,

Dossier : rappel historique de l'évolution du cirque, né au XVIIIe siècle. Les origines du cirque depuis les jeux romains. L'importance de l'équilibre au cirque. Le maquillage. Les clowns. Le jonglage. L'art équestre. Bibliographie.

IV Ressources numériques

- **les 2 partenaires Bas-Normands**

Le CRAC Basse-Normandie : <http://www.arts-du-cirque.com/>

Le CRDP Basse-Normandie : <http://www.crdp.ac-caen.fr/>

- **Réseau SCEREN : les pôles ressource**

<http://crdp.ac-reims.fr/polecirque/> : site du pôle de Châlons en Champagne, dans le cadre d'un partenariat CNAC – CRDP de Reims

<http://www.crdp.ac-creteil.fr/CRDP/artsculture/cirque.html> : site du pôle de l'académie de Créteil. Un partenariat entre le [C.R.D.P.](#), la [D.A.A.C.](#) et l' [I.U.F.M](#) de l'académie de Créteil , la [D.R.A.C](#) d'Ile-de-France et l'association Hors les Murs,

- **Education nationale (espace consacré à l'éducation artistique Arts du Cirque)**

http://www.education.arts.culture.fr//index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=111

Les arts du cirque connaissent actuellement un renouveau important. Portés par une [littérature](#), des associations (Hors les Murs) des pôles de ressources à Créteil et à Reims ils sont de plus en plus présents à l'école et au collège à travers des [parcours pédagogiques](#). Ils apparaissent désormais inscrits au lycée dans l'enseignement de spécialité "arts du cirque" en série littéraire du [baccalauréat](#) général et technologique. De même, après le baccalauréat, les étudiants ont la possibilité de recevoir une formation de niveau supérieur : Centre Nationale des Arts du cirque <http://www.chalons-en-champagne.net/fr/accueil.aspx> et Ecole Nationale des Arts du Cirque <http://www.enacr.com/>

- **Les institutions et associations nationales :**

Les institutions ministérielles

<http://www.cnac.fr/> : **Le Centre Nationale des Arts du Cirque**

Le Centre National des Arts du Cirque est un établissement de formation supérieure et de recherche du ministère de la Culture et de la Communication, dépendant de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. Il s'organise autour de trois pôles d'activités : le pôle Ecole nationale supérieure, le pôle Nomade et le pôle Ressources/Recherche. Ce dernier conjugue l'action et la recherche pédagogique, scientifique et médicale pour mettre à disposition des outils et des compétences au service du spectacle vivant.

<http://www.enacr.com/>

L'E.N.A.C. est une école nationale sous la tutelle du Ministère de la Culture. Elle a pour partenaires le Ministère de la Culture, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, le Conseil Régional d'Ile-de-France, la municipalité de Rosny-sous-bois. Elle est organisée en plusieurs secteurs : loisirs de culture personnelle (adultes débutants et confirmés, adolescents, enfants), pédagogie socio-éducative (programme réalisé en

concertation avec des établissements scolaires ou des enseignants d'E.P.S.), et assure le premier cycle du C.N.A.C. Avec le B.T.A.C.

L'AFAA

l'Association Française d'Action Artistique soutient la présence des compagnies françaises à l'étranger, dans le cadre de tournées, de grands festivals, de capitales culturelles.

Les associations nationales

Association Hors les murs, 68, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris. <http://www.horslesmurs.asso.fr>
Les spectacles, festivals et événements, Des informations sur la vie professionnelle, es formations, les stages, des ressources bibliographiques

Fédération française des Écoles de Cirque : www.ffec.asso.fr

La FFEC a mis en place un système d'agrément pour ses adhérents comportant trois niveaux. La fédération qualifie les compétences et délivre un Brevet d'Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC), un brevet de spécialisation (BISAC arts clownesques) et bientôt un BISAC "petite enfance".

Autres associations

Circusnet.infos. – juin 2005. <http://www.circusnet.info/cirque/index.htm>

Centre de documentation et d'archives du Cirque, présent en Europe et en Amérique du Nord. Son objectif est de réunir dans un même endroit un exemplaire des divers documents provenant des cirques, tels que les programmes, les affiches, les prospectus, les billets de réduction, les tickets d'entrée, etc. Mais aussi d'autres éléments concernant le monde du cirque, comme des articles de presse, des revues, des livres, des timbres, des cartes postales, des cartes téléphoniques, des jouets (ou des catalogues de jouets),... Tout ce qui a un rapport avec le cirque, et aussi avec la fête foraine.

Cirque éducatif

<http://www.cirque-educatif.com/>

Le Cirque éducatif est un mouvement de culture populaire fondé en 1975 à Douai. Il propose une animation culturelle et pédagogique et par un travail social visant à l'insertion d'adolescents en difficulté. Publie des ouvrages.

Cirque québécois

Ecole nationale du cirque de Montréal

<http://www.cirque-eloize.com>

Jonglerie diffusion

<http://www.jonglerie-diffusion.com>

Jonglerie diffusion est à la fois un lieu de vente de matériel de jonglage et un point ressource pour tout ce qui se fait dans cette discipline. Le site présente aussi bien des revues générales et des livres sur le cirque.

Festival mondial du cirque de demain

<http://www.circonautes.com>

Présente quelques festivals, dont toutes les éditions du Festival mondial du cirque de demain.

En piste : regroupement national des arts du cirque.

<http://www.enpiste.com/>

A l'initiative de Jan Rok Achard, alors directeur de l'École Nationale de cirque du Québec.

Espace Catastrophe : arts du cirque et de la scène. – juin 2005.

<http://www.catastrophe.be/hic1.php>

Plate-forme des arts du cirque. Formations, créations, partenariats, etc.

- **Sites de compagnies :**

Cirque **Archaos** : <http://www.archaos.fr/>

Les **Arts Sauts** : www.arts-sauts.org

Circus **Baobab** : [circus baobab](http://www.circus-baobab.com)

Une jeune troupe d'acrobates de Guinée qui a fait un spectacle autour d'un baobab présenté en Europe.

Cirque **Baroque** : www.cirque-baroque.com

Compagnie **Cahin-Caha** : <http://cahin-caha.com>

Les **Cavaliers de l'Aventure** : <http://www.brunoboisliveau.fr/>

Compagnie **Chant de Balles** : www.chantdeballes.com

Le **Club du cirque** : www.club-du-cirque.com

Propose de nombreux liens avec les sites des cirques et clubs de cirque étrangers.

Compagnie **Collectif AOC** : <http://collectifaoc.free.fr>

Les **Cousins** : <http://www.lescousins.org>

Mauvais Esprits : www.mauvais-esprits.com

Circus **Ethiopia** : lefourneau.com/circusethiopia

Une association de cirque à travers l'Éthiopie qui a été soutenue par des organisations humanitaires.

Compagnie **Flex** : www.francisalbiero.com

Cirque Arlette **Gruss** (France) : www.cirque-gruss.com

Compagnie **Marche ou rêve** : <http://marchoureve.free.fr>

La Famille **Moralles** : <http://www.lafamillemoralles.com>

Compagnie de cirque de création fondée en 1994, implantée dans les Pyrénées Atlantiques. Direction artistique Alix Bouyssié. Site français / anglais. Les spectacles, l'équipe de création, photos et vidéos, l'actualité, les projets...

Les **Nouveaux Nez** : <http://perso.wanadoo.fr/nouveaux.nez>

Compagnie **Nö** : www.noed.org

Les **Objets volants** : <http://lesobjetsvolants.free.fr/>

Balles de rebond, quilles et bâton rassemblent trois artistes qui se retrouvent dans un langage commun.

Compagnie basée à Boufféré en Vendée depuis 1990. Elle fut créée en 1986 par celui que l'on qualifie de précurseur de la « Voltige Chorégraphique » en France : Bruno Boisliveau.

Cirque **Pinder** (France) : www.cirquepinder.com

Cirque **Plume** : www.cirqueplume.com

Cirque **Roncalli** (Allemagne) : www.roncalli.de

Compagnie des **Saltimbanques** : <http://saltimbanques.chez.tiscali.fr/>

Compagnie du **13ème quai** : <http://www.compagnie13quai.com>

Compagnie **36 du mois** : <http://www.36dumois.net/36.php>

Cirque du **Soleil** (Canada, États-Unis) : www.cirquedusoleil.com

Théâtre équestre **Zingaro** : www.Zingaro.fr