

Circostrada Network

Anne Gonon
Sophie Perrin (coord.)

Bibliographie
européenne
des arts de la rue

Hors les murs

Bibliographie européenne des arts de la rue

Sommaire

Présentation.....	p. 3
Yohann Floch	
Généralités.....	p. 4
Artistes et compagnies.....	p. 7
Festivals et lieux.....	p. 10
Magazines.....	p. 11
Recherches universitaires.....	p. 12
Guides.....	p. 13

Remerciements au traducteur Brian Quinn, aux chercheuses Mercè Saumell et Susan Haedicke ainsi qu'à notre assistante de coordination Sanae Barghouthi.

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

Culture Programme

CIRCOSTRADA NETWORK

HORS LES MURS

Présentation

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

La sélection *Festivals des arts de la rue et des arts du cirque en Europe*, réactualisée chaque année, aide les artistes à identifier les potentiels diffuseurs de leurs créations en leur fournissant contacts et détails sur les événements ;

Les dossiers thématiques *Stradda* paraissent tous les deux mois et participent à une meilleure visibilité des créations artistiques, soulignent la créativité des porteurs de projets mais sensibilisent également décideurs politiques, institutions et mécènes aux esthétiques innovantes ;

Ensuite, nous travaillons à la circulation des idées en commandant et publiant des articles critiques et universitaires afin de "créer de la ressource", de proposer des réflexions et mettre ainsi en perspective les problématiques des arts de la rue et du cirque. Ce fut par exemple le cas dans *Arts in the Urban Space: Contemporary Creation as a Tool* qui rassemble les analyses de philosophes, sociologues ou spécialistes du spectacle vivant.

Aujourd'hui, la chercheuse Anne Gonon et la documentaliste Sophie Perrin proposent une sélection de publications classées selon qu'elles délivrent des informations générales sur les arts de la rue, qu'elles présentent plus particulièrement des démarches d'artistes, qu'elles retracent l'engagement des festivals et lieux de diffusion. Elles ont également recensé les magazines, thèses universitaires et guides pratiques portant sur ce secteur.

Cette bibliographie n'est bien sûr pas exhaustive et a pour objectif d'aider les étudiants, les chercheurs, les journalistes et plus généralement le grand public à découvrir les arts en espace public à travers des éditions accessibles et de qualité. Voici donc une entrée en matière, une première approche qui pourra être prolongée en consultant les fonds documentaires des centres d'informations comme les sites Internet spécialisés.

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

Nous espérons que cette *Bibliographie européenne des arts de la rue* facilitera l'accès à l'information et à la connaissance. Bonnes lectures,

Yohann Floch

Responsable des relations internationales [HorsLesMurs]

Coordinateur [Circostrada Network]

Généralités

Banlieues d'Europe (dir.)

La Place et le rôle de la fête dans l'espace public, Nouvelles fêtes urbaines et nouvelles convivialités en Europe

CERTU, Paris, 2006, 171 p.

[français]

Des contributions de chercheurs et des interviews de porteurs de projets (Les Invites à Villeurbanne, Parade Zinneke à Bruxelles, etc.) éclairent les enjeux des fêtes urbaines contemporaines impliquant activement territoires et populations.

Chaudoir, P., Ostrowetsky S., Delfour J.-J.
"Les Langages de la rue", Espaces et sociétés
n°90, L'Harmattan, Paris, 1998, 310 p.

[français]

Les articles de ce numéro de *Espaces et sociétés* propose une approche diversifiée de la rue, espace de la tradition et du contemporain, où le spectacle joue un rôle particulier de perturbation de l'urbain et de l'interpellation de l'autre.

Chaumier, S.

Arts de la rue, la faute à Rousseau

L'Harmattan, Paris 2007, 212 p.

[français]

Les arts de la rue connaissent un succès indéniable : multiplication des compagnies, des festivals et des publics en trente ans. La légitimité semble enfin acquise, mais le secteur est en proie aux doutes. Sociologue, Serge Chaumier souligne et discute les ambivalences des arts de la rue français.

Cohen-Cruz, J.

Radical Street Theatre: An International Anthology

Routledge, London et New York, 1998, 302 p. **[anglais]**

Cet ouvrage rassemble des textes de directeurs artistiques, d'interprètes, de critiques, et de journalistes qui effectuent des recherches sur le théâtre de rue en Europe, en Afrique, en Amériques du Nord et du Sud.

Collectif

Ville et culture : arts de la rue et pratiques culturelles

Ville de Sotteville-lès-Rouen, 1998, non paginé

[français]

Une politique culturelle de la ville, pourquoi faire ? Comment les arts de la rue peuvent-ils permettre de créer de nouveaux rapports entre la ville et ses habitants ? L'association des maires Ville et Banlieues a contribué à la réflexion à l'occasion du colloque "Ville et culture : arts de la rue et pratiques culturelles" en réunissant élus, directeurs de festival, artistes, architectes et urbanistes les 19 et 20 novembre 1998 à Sotteville-lès-Rouen.

Collectif

La Relation au public dans les arts de la rue
L'Entretemps, Montpellier, 2006, 145 p.

[français]

Issu d'un colloque organisé en 2005 à l'Atelier 231, Centre national des arts de la rue à Sotteville-lès-Rouen, l'ouvrage rassemble des articles d'analyse et des contributions d'artistes et de porteurs de projets, préoccupés par la complexe question du public.

Collectif

Les Arts en espace public : la création contemporaine comme outil

Circostrada Network, 2008, 28 p.

[anglais/français]

Que signifie pour la société que des arts prennent place dans l'espace public, espace qui ne leur ait, a priori, pas dédié ? Quels sont les impacts d'un tel positionnement ? La création contemporaine, en extérieur ou non, doit-elle être potentiellement "instrumentalisée" au service, par exemple, d'un projet social ? En quoi et pourquoi les arts de la rue peuvent (ou pourraient, ou devraient) être considérés comme un outil ? Des chercheurs de disciplines diverses apportent des éléments de réponse à ces questionnements.

Collectif

Rue, art, théâtre

Cassandre, Montreuil, 1997, non paginé

[français]

En 1996, la compagnie Oposito a ouvert les portes de son lieu de résidence et de fabrique, le Moulin Fondu. Ce numéro hors série du magazine *Cassandre* rassemble des textes d'artistes, de chercheurs et de journalistes sollicités dans les ateliers de réflexion qui y ont été menés, pendant un an, en collaboration avec le Parc de La Villette et HorsLesMurs.

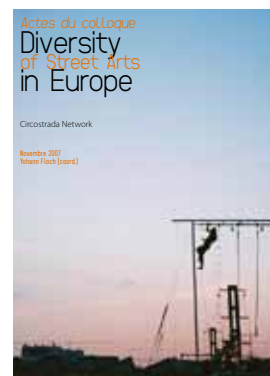
Collectif

Diversity of Street Arts in Europe

Circostrada Network, 2007, 24 p.

[anglais/français]

Les actes du colloque "Diversity of Street Arts in Europe" qui s'est déroulé le 6 septembre 2007 dans le cadre du festival FiraTàrrega, mettent en lumière les réalités des artistes de rue sur le territoire européen : la reconnaissance intellectuelle et institutionnelle de ce secteur artistique, les questions liées à la production et à la diffusion des spectacles de rue, l'importance de la coopération en Europe, l'originalité de la relation entre les œuvres de rue et les publics.

Dapporto, E., Sagot-Duvaurox, D.

Les Arts de la rue – portrait économique d'un secteur en pleine effervescence

La Documentation Française, Paris, 2000, 408 p.

[français]

Conduite auprès d'un échantillon représentatif de compagnies et d'organismes de rue, cette étude met en évidence les caractéristiques du domaine et les modèles économiques qui orientent les stratégies des acteurs. Elle examine aussi les effets qu'exercent sur la vie des compagnies des politiques publiques aux ambitions contradictoires, incluant soutien à la création, lutte contre l'exclusion, animation festive ou encore promotion touristique des villes.

Floch, Y. (HorsLesMurs)

Street Artists in Europe

Policy department Structural and Cohesion policies, European Parliament, Brussels, 2007, 331 p.

[anglais/français]

Ce rapport sur la situation des artistes de rue dans l'Europe des 27 a été remis en mars 2007 à la Commission Culture et Education du Parlement Européen et comporte une série de préconisations afin de contribuer au développement de ce secteur artistique. Le rapport analyse les caractéristiques du secteur en s'appuyant des contributions de chercheurs, enrichies par des enquêtes et des interviews portant sur les dimensions économiques, sociales, esthétiques et contextuelles.

Gaber, F.

Les Publics des arts de la rue en Europe

Eunetstar / Internationaal Straattheaterfestival Gent, 2005, 16 p.

[anglais/français]

Le réseau européen Eunetstar a réalisé une étude sur les publics des festivals le composant. Qui assistent aux spectacles de rue ? Quelles sont les motivations des spectateurs ? Qu'apprécient-ils en particulier ? Cette synthèse des résultats de l'étude met en lumière la portée démocratisante et fédératrice des arts de la rue qui touchent des publics aux profils variés. Par ailleurs, elle révèle l'existence d'un public d'aficionados, véritables connaisseurs des arts de la rue.

Gonon, A., Granger, C.

Université nomade européenne des arts de la rue – Première édition

Circostrada Network, 2008, 30 p.

[anglais/français]

En organisant la première Université nomade européenne des arts de la rue, du 17 au 19 août 2008, le festival international de théâtre de rue d'Aurillac a offert un espace privilégié de dialogue et de réflexion ouvert à des artistes et des responsables culturels issus de toute l'Europe. Ce temps de rencontre a permis d'identifier les points de convergence et de divergence entre les pays mais également de dégager les problématiques communes et les

chantiers qu'il reste à mettre en œuvre. Circostrada Network a confié à Anne Gonon l'élaboration d'une synthèse qui met en valeur les thématiques transversales des discussions.

Granger, C., Freydefont, M.

Le Théâtre de rue, un théâtre d'échange

Etudes Théâtrales, n°41, 2008, 312 p.

[français]

Le théâtre n'existe que dans l'échange avec la vie, la ville et le public. Le théâtre de rue, genre singulier et identifié, particulièrement en Europe ces trente dernières années, en est une bonne illustration. Telle est la thèse de ce numéro d'*Etudes Théâtrales* qui, au fil d'entretiens avec des figures du théâtre de rue et d'articles d'observateurs avertis, fait découvrir le paysage d'un théâtre de rue en pleine mutation.

Gregson, B.

Reinventing Celebration – The Art of Planning Public Events

Shaman Press, 1992, Orange, 1992, 60 p.

[anglais]

Bob Gregson invente depuis plus de trente ans des événements éphémères et des fêtes urbaines aux Etats-Unis. Dans un ouvrage qui se veut pratique, il explore les problématiques de relation au territoire et d'implication des populations. Des exemples de manifestations (parades, spectacles collectifs, etc. à Chicago, Houston, New York, ou Kansas City...), bien qu'anciens, attestent d'enjeux toujours d'actualité.

Independent Street Arts Network

Street Arts: a User's Guide

ISAN, Londres, 2003, 50 p.

[anglais]

Des contributions d'artistes et de programmeurs, tirées du colloque "Revolution or Restoration ? – Three decades of street arts in the UK" organisé en 2002 à Londres, par Independent Street Arts Network, révèle la nature changeante des arts de la rue en Grande Bretagne au cours des trois dernières décennies, en mêlant analyse, critique et anecdotes...

Lachaud, J.-M.

Art, culture et politique

Presses Universitaires de France, Paris, 1999, 169 p.

[français]

Dans le cadre du Congrès Marx International II organisé en 1998, une place significative a été accordée à des débats consacrés aux problématiques artistiques et culturelles complexes qui ont marqué l'histoire de notre siècle. Ce volume rassemble les textes issus de ces échanges stimulants. Il s'articule autour d'intitulés volontairement ouverts, favorisant la compréhension des enjeux pluriels esquissés : "Art et politique", "Art et rue", "Résistance et utopie"...

Lefèvre, B., Roland, P., Féménias, D.

Un festival sous le regard de ses spectateurs. VivaCité, le public est dans la rue

Publications des Universités de Rouen et du Havre, Rouen, 2008, 270 p.

[français]

VivaCité est un festival des arts de la rue qui investit Sotteville-lès-Rouen depuis bientôt vingt ans. Qui sont ses publics ? Que voient-ils ? Que vivent-ils ? Comment un festival comme VivaCité fabrique-t-il du lien pendant un temps de création partagé ? Des chercheurs interrogent cet événement par les récits qu'il engendre et questionnent sa capacité à transformer, réellement ou symboliquement, temps et espaces, à modifier les modalités

de réception des spectacles.

Le Floc'h, M., Chaudoir, P.

Un élu, un artiste : mission repérage(s)

L'Entretemps, Montpellier, 2006, 317 p.

[français]

Cet ouvrage restitue les 13 étapes du dispositif de recherche-action "Missions repérage(s)" mené en France de 2002 à 2005, faisant se rencontrer un élu local et un artiste adepte du repérage. Au travers de carnets de bords, de discussions et de confrontations d'hypothèses et de fantasmes, élus et artistes décryptent avec leur sensibilité les nouvelles données du vivre en ville, les complexités, les usages et les usures auxquels se heurtent le quotidien et l'avenir de la cité. Ces échanges sans commande, sans projet ni résultat attendu, produisent de l'intelligence et de l'imaginaire.

Lemoine, S., Terral, Julien

In Situ

Editions Alternatives, Paris, 2005, 160 p.

[français]

Panorama de l'art urbain de 1975 à nos jours, cet ouvrage revient sur l'apparition et le développement de la mouvance foisonnante de la création dite in situ et dresse un état des lieux des pratiques. Les artistes y racontent leur parcours et leur démarche, analysent et commentent un mode d'expression dont la vitalité s'affiche partout dans les villes.

Mason, B.

Street Theatre and Other Outdoor Performance

Routledge, London and New York 1992, 218 p.

[anglais]

Ce livre offre un panorama historique international sur le théâtre de rue et ses compagnies à ceux qui découvrent le sujet.

Mena, L.

...Y a ti te encontré en la calle

Asociación Cultural de Teatro La Tarasca, Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 2007, 143 p.

[espagnol]

Ce livre rassemble des photographies de spectacles de rue dans la ville de Burgos. Des articles abordant les problématiques fondamentales des arts de la rue (rapport à l'espace, à la ville, au public) précèdent les images, soulignant notamment l'influence d'une grande tradition historique espagnole.

Stratta, P.

Il teatro di strada in Italia. Una piccola tribù corsara : dalle piazza alle pists del circo, Titivillus

Corazzano, 2008, 260 p.

[italien]

Dans cette publication, Paolo Stratta, fondateur et directeur de l'école de cirque Vertigo à Grugliasco, décrit et analyse le paysage du théâtre de rue italien. Un portfolio de photographies couleur et noir et blanc accompagne le texte.

Spielmann, F.

Les Questions de formation, qualification, transmission dans le domaine des arts de la rue

CFPTS (Centre de Formation aux Techniques du Spectacle) de Bagnolet, étude pour le ministère de la Culture et de la Communication, 2000, 104 p.

[français]

Franceline Spielmann, spécialiste de la formation, s'est vue confier par le Ministère de la culture français une mission d'étude

sur la professionnalisation des artistes et des techniciens du secteur des arts de la rue. Son rapport aborde les problématiques de transmission spécifiques au secteur. Il formule également des préconisations et des pistes de projets de dispositifs de formation à développer.

Artistes et compagnies

Berthonneau, C., Thiebaut, E.
Le Théâtre du feu
Actes Sud, Arles, 2002, 219 p.

[français]

150 photos de Thierry Nava, photographe et artificier, restituent les moments hors du commun que constituent les spectacles du Groupe F. Ce livre invite le lecteur aussi à entrer dans le secret des feux : comment les hommes ont-ils d'abord maîtrisé cette technique ? Quels sont les mythes qui s'y rattachent ? Pourquoi le feu est-il encore, aujourd'hui, une telle source de fascination ?

Bompard, B., Tutard, J.-P., compagnie Kumulus

Rencontres de boîtes
L'Entretemps, Montpellier, 2008, 224 p.

[français]

Ce livre donne à partager le processus artistique et l'aventure humaine conduits par la compagnie de théâtre de rue Kumulus, à travers la création des Rencontres de Boîtes. Il invite les lecteurs à pénétrer dans un espace de convergence entre création théâtrale, photographie, vie de troupe et écriture.

Bover, J.

Royal de Luxe

Editions Plume, Paris, 1994, 175 p.

[français]

Les photographies noir et blanc de Jordi Bover retracent les spectacles de rue de la compagnie Royal de Luxe de 1984 à 1994, notamment la formidable aventure du Géant tombé du ciel.

Collectif

Dogtroep, 33 jaar beeldend locatietheater

Lava BV, Amsterdam, 2008, 320 p.

[néerlandais]

Créé en 1975, Dogtroep a développé pendant 33 ans un théâtre visuel et de performance novateur, investissant des sites atypiques, et a largement influencé la création contemporaine néerlandaise. Le 31 décembre 2008, le groupe a mis fin à l'aventure. Cet ouvrage, imaginé comme une dernière performance artistique, constitue une trace richement illustrée de ce parcours.

Collectif, Zap

Twenty-five years of innovation

Zap Arts & QueenSpark books, Brighton, 2007, 149 p.

[anglais]

De cabarets alternatifs à de multiples festivals d'arts de la rue, de la culture underground rock des années 80 jusqu'à la production de spectacles in situ aujourd'hui, Zap Arts constitue l'aventure singulière d'un groupe d'artistes et de producteurs qui agitent

depuis plus de 25 ans les rues de Brighton et de l'Angleterre. Cet ouvrage mêlant photographies et contributions, raconte l'histoire de Zap Arts, laboration d'expérimentation toujours en action.

Collectif

In Situ – Voyages d'artistes européens

L'Entretemps, Montpellier, 2006, 200 p.

[anglais/français]

Six organisateurs de spectacles européens, réunis pour conduire un projet de coopération en faveur des arts de la rue appelé In Situ, ont confié à dix-huit artistes intervenant dans l'espace public une carte blanche pour raconter leur travail à l'étranger. Cet ouvrage est un album sensible : petites histoires, récits de voyages, souvenirs épars de franchissements de frontières.

Collectif

Turbo Cacahuète – L'aventure scandaleuse

Editions à Rachid, 2005, 200 p.

[français]

Depuis 20 ans, Cacahuète s'essaye à un théâtre de rue expérimental et périssable. Les artistes de la compagnie revendiquent un certain mauvais goût et affirment à leurs détracteurs le droit de ne pas vouloir plaire à tous. La compagnie revendique que ce livre est à l'image de cette démarche délibérément provocatrice :

"bordélique, politiquement incorrect, surchargé, et inconstant".

Collectif

Straattheater

Reproka Visuele Communicatie, Amersfoort, 2001, 102 p.

[français/anglais/néerlandais]

Henry Krul photographie les arts de la rue dans toute l'Europe. Ce livre rassemble un grand nombre de ses photos, accompagnées de textes présentant différents festivals de théâtre de rue européens, avec une focalisation sur les Pays-Bas.

Delarozière, F.

Le Grand Répertoire – Machines de spectacle

Actes Sud, Arles, 2003, 128 p.

[français]

Concepteur et constructeur de décors et de machineries, François Delarozière explore depuis une vingtaine d'années l'art du mouvement. Spécialisé dans le théâtre de rue, il est intimement associé, depuis 1983, à l'aventure du Royal de Luxe. L'exposition et ce livre dont il est l'instigateur, font découvrir au lecteur l'inventivité et la poésie de quatre-vingts machines de théâtre de rue.

Dicale, B., Gonon, A.

Oposito, L'art de la tribulation urbaine

L'Entretemps, Montpellier, 2009, 196 p.

[français]

La compagnie Oposito développe depuis 25 ans l'art du grand

spectacle déambulatoire. Cet ouvrage raconte la genèse de la compagnie, le processus de création et analyse les logiques d'écriture mises en oeuvre par l'équipe au travers du tryptique composé de *Transhumance*, *l'heure du troupeau*, *Les Trottoirs de Jo'Burg... mirage et Toro*. Le récit, accompagné d'articles thématiques et richement illustré par des photographies et des illustrations, relate un parcours digne d'une épopée qui a conduit Oposito sur tous les continents.

Gourarier, Z., Kasimir, M., Migayrou, F.
L'Envers du passage
Jean-Michel Place, Paris, 2000, non paginé
[français]

Cet ouvrage retrace la grande aventure de l'événement éphémère organisé sur les Champs-Élysées à Paris, pour le passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999. Les artistes investis dans la création des grandes roues qui ont descendu l'avenue sont interviewés. Des coupures de presse, des déclarations politiques et des contributions de chercheurs et spécialistes apportent un éclairage distancié et critique sur cette manifestation hors normes.

Heilmann, E., Léger, F., Sagot-Duvaurox, J.-L., Schnebelin, B.
Ilotopie. Les utopies à l'épreuve de l'art
L'Entretemps, Montpellier, 2008, 224 p.
[français]

Ce livre passe au crible 25 ans de créations d'une des plus emblématiques compagnies de théâtre de rue française. Il donne en partage l'expérience artistique d'Ilotopie à travers des textes de Françoise Léger et Bruno Schnebelin, ses codirecteurs artistiques, et Éric Heilmann, artiste associé et confronte cette histoire à la réflexion de Jean-Louis Sagot-Duvaurox, philosophe et dramaturge.

Martin, B.D.
The Theatre is in the Street
University of Massachusetts Press, Amherst and Boston, 2004, 210 p.
[anglais]

Dans les années 1960, le SNCC Freedom Singers, le Living Theatre, le Diggers, et le Guerrilla Art Action Group ont mêlé l'art et la politique en organisant des actions inattendues et imprévues dans l'espace public. L'auteur étudie chacun de ces groupes et explique comment leurs mouvements ont donné une nouvelle visibilité à l'art, au théâtre, et à la politique.

Miralles R., Sirera J. L.
Xarxa Teatre. 25 años sin fronteras
Xarxa Teatre, Valencia, 2008, 324 p.
[espagnol]

Cette monographie richement illustrée retrace 25 ans d'histoire de la compagnie espagnole Xarxa Teatre, soulignant notamment les origines, les filiations et le développement de sa démarche artistique.

Meunier, S.
L'Art céleste – Théâtre au dessus de la ville
Editions Créaphis, Grâne, 2001, 158 p.
[français]

En 1990, la compagnie Transe Express accroche des mobiles humains à des grues et invente ainsi l'Art céleste. Ce théâtre au-dessus de la ville est par essence festif et éphémère. L'ouvrage dévoile les étapes de la création et ses enjeux artistiques et institutionnels. Une centaine d'images, croquis et photographies, des récits, des témoignages, illustrent les temps forts et intimes

des dix ans de cette compagnie qui parcourt le monde.

Olle, A.
La Fura dels Baus 1979-2004
Electa, Barcelona, 2004, 416 p.
[espagnol]

Cet ouvrage retrace la mémoire des créations de La Fura dels Baus durant 25 ans de parcours artistique. Plus de 500 photographies et illustrations, complétées par un DVD qui reprend des images de toute l'histoire de la compagnie, font découvrir au lecteur l'impressionnant parcours des créateurs catalans.

Mas, P.
La calle del teatro
Hiru, Hondarribia, 2006, 162 p.
[espagnol]

Des interviews réalisées par Pasqual Mas pour la revue *Fiestacultura* sont regroupées dans ce livre. Elles rendent accessibles la parole de nombreux artistes de rue, principalement espagnols : Joan Font (Comediants), Pierrot Bidon (Cirque Archaos et Cirque da Madrugada), José Monleón (Primer Acto), Pere Tantiñà (La Fura dels Baus), Salvador Távora (La Cuadra), Llorenç Corbella...

Pény, V., Vergneault, A., Blard, R.
Roman Fleuve
L'Entretemps, Montpellier, 2007, 186 p.
[français]

Chantier artistique, œuvre hybride, vivante et évolutive entremêlant installation plastique, scénographie, littérature, composition sonore, Roman Fleuve aborde les rivières pour y puiser histoires et objets tirés des flots. Les épisodes se suivent mais ne se ressemblent pas, puisqu'ils sont écrits spécifiquement pour chaque lieu traversé. Le livre nous immerge dans un élément, un territoire, un paysage, un quartier ou un village, à chaque fois au milieu des habitants.

Quirot, O., Loulergue, M.
Royal de Luxe, 1993-2001
Actes Sud, Arles, 2001, 535 p.
[français]

Ce livre, composé de photos de Jordi Bover, de dessins de François Delarozière et d'illustrations de Phéa, fait découvrir Jean-Luc Courcoult, directeur artistique de Royal de Luxe, ses intuitions, ses inventions réjouissantes, ses voyages nécessaires, la relation qu'il souhaite instaurer avec le public. Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec HorsLesMurs, Lieux Publics et Royal de Luxe, avec le concours de l'association Industries du Havre.

Ray, D.
Artisti di strada
Periplo edizioni, Lecco, 2000, 96 p.
[anglais/italien]

Ce panorama photographique rend compte de la diversité des pratiques des artistes de rue italiens (arts plastiques, musique, théâtre, jonglage, feu...).

Raynaud, S., Mitchell, B., compagnie WildWorks
Landscape Theatre / Théâtre de paysage – Le Voyage d'Orphée en Europe
L'Entretemps, Montpellier, 2008, 120 p.
[anglais/français]
Le metteur en scène Bill Mitchell évoque la genèse de ce qu'il

nomme le Théâtre de paysage et sa passion pour les rencontres avec les différentes communautés locales. L'ouvrage retrace le processus de création du projet Souterrain, Le Voyage d'Orphée en Europe : un mythe universel, noyau dur de la narration, l'esprit du lieu investi qui fertilise le scénario, la collaboration entre professionnels et amateurs, la grammaire cinématographique du Théâtre de paysage, etc.

Vidal, S.

Bivouac – Générrik Vapeur

Sens&Tonka, Paris, 2000, 127 p.

[français]

Bivouac, spectacle de rue de Générrik Vapeur, parcourt le monde entier depuis 20 ans. Les photographies de cet album sont multiples et l'écrivain Sara Vidal, passionnée par ce spectacle, est partie cinq ans en tournée avec le groupe pour en écrire les textes.

Webb, N., Andrews, M., Laslett, S.

Four magical days in may, How an elephant captured the heart of a city

Artichoke, Londres, 2006, 104 p.

[anglais]

La Visite du sultan des Indes sur son éléphant à voyager du Royal de Luxe a conquis le cœur de Londres et des Londoniens en mai 2006. Ce livre rassemble des photographies de l'événement et des interviews de tous les acteurs de terrain qui ont rendu possible cet événement exceptionnel (élus, producteurs, responsables de la sécurité, etc.).

Festivals et lieux

Audooren, F.

Théâtre de rue – Impressions et images

International Straattheaterfestival Gent, Gent, 2005, 160 p.

[néerlandais / anglais / français]

Cet ouvrage a été réalisé avec l'aide de Culture 2000. Organiser en chapitres thématiques, il aborde, au travers de photographies et de contributions de journalistes et de professionnels, le paysage européen des arts de la rue : typologie des spectacles ; les arts de la rue en Communauté française de Belgique ; le théâtre de rue en France ; la festivalisation aux Pays-Bas ; les arts de la rue en Pologne, etc.

Bordage, F.

Les Fabriques – Lieux imprévus

Editions de l'Imprimeur, Besançon, 2001, 288 p.

[français]

Depuis 1983, TransEuropeHalles regroupe des acteurs culturels installés dans d'anciens sites marchands ou industriels. En évoquant 16 initiatives, cet ouvrage présente les diverses problématiques et enjeux spécifiques au réseau : témoignages de savoir-faire et modes de fonctionnement propres à ces lieux, analyse de leur inscription urbaine, sociale, culturelle et politique.

Collectif

Eunetstar. 3 years of European Cooperation

Culture 2000, Gand, 2006, 159 p.

[anglais/français]

Eunetstar est un réseau européen pour la production, la distribution et la promotion des arts de la rue. Le réseau a été fondé par neuf festivals internationaux de huit pays. La première phase des projets de ce réseau s'est achevée par la publication de cet ouvrage qui répertorie différentes sortes d'informations sur Eunetstar, ses projets artistiques, ses activités.

Collectif

Le Théâtre de rue – 10 ans d'Eclat à Aurillac

Editions Plume, Paris, 1995, 143 p.

[français]

Cet album photographique a été publié à l'occasion de la 10ème édition du festival de théâtre de rue d'Aurillac. Rendant hommage aux premiers artistes qui se sont investis dans le mouvement des arts du spectacle que représente aujourd'hui le théâtre de rue, cet ouvrage évoque la genèse de ce phénomène culturel et son contexte social et politique. Il aborde également l'esprit de rue et évoque des parcours d'artistes.

Collectif

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

Ville de Chalon-sur-Saône, 1996, 114 p.

[français]

Après dix années d'existence, ce livre se présente comme une rétrospective du festival Chalon dans la rue. Il rassemble à la fois des témoignages de spectateurs, de comédiens, de Pierre et

Quentin, créateurs et anciens directeurs du festival et un grand nombre de photographies.

Géunoun, D.

Aurillac aux limites, 20 ans de théâtre de rue

Actes Sud, Arles, 2005, 210 p.

[français]

En 20 ans, le festival de théâtre de rue est devenu une référence internationale. Les photographies d'Olivier Chambrial, Jean-Pierre Estournet, Raphaël Helle, Christophe Raynaud de Lage et Gérard Rondeau, le long desquelles court la plume de Denis Guénoun, révèlent la transfiguration des rues de la ville en scènes où la foule et les artistes finissent par se confondre. Un festival qui se veut toujours aux limites.

Herrmann, P.

Playing with fire, art on the streets of Manchester

Manchester International Arts, Manchester, 2000, 112 p.

[anglais]

De 1995 à 2000, le festival de théâtre de rue de Manchester, Rues En avant, a transformé la ville. Ce livre souvenir contient 112 pages de pleines photographies en couleurs de spectacles ainsi que les paroles de spectateurs, de programmateurs et d'artistes. Il rend compte de la dimension sociale du festival qui s'est attaché à toucher tous les publics et toutes les communautés présentes à Manchester.

Malta International Theater Festival

Ten Years of Malta

The Henryk Wieniawski Music Society, Poznan, 2000

[anglais/polonais]

Les 10 ans du Festival international de théâtre de rue Malta de Poznan ont été l'occasion de la publication d'un ouvrage de photographies en noir et blanc, qui retrace l'aventure de ce festival notamment engagé dans le soutien à la jeune création contemporaine.

Perez de Olaguer, G.

Fira de teatre al carrer de Tàrraga

RBA-La Magrana, 2005, 237 p.

[anglais/espagnol]

Ce livre anniversaire sur les 25 premières années du festival de théâtre de rue de Tàrraga en Espagne rend compte de l'ampleur de cet événement.

Raynaud de Lage, C.

Intérieur rue, 10 ans de théâtre de rue (1989-1999)

Editions Théâtrales, Paris, 2000, 160 p.

[français]

De festivals en événements, le photographe Christophe Raynaud de Lage a suivi pendant 10 ans les créations de grandes compagnies. A travers ce livre, il apporte son regard averti sur l'étonnante créativité d'une forme théâtrale en pleine ébullition. L'album est accompagné de pertinents témoignages du monde intellectuel, professionnel et artistique.

Magazines

Mouvement

Dossier "Arts de la rue", n°17, 2002

[français]

Cahier spécial "La ville aux artistes", n°23, 2003

Cahier spécial "Espace gratuit ?", n°29, 2004

Cahier spécial "Rue européenne", n°35, 2005

Rue de la Folie, n°1 au n°9

HorsLesMurs, Paris

[français]

Cette revue des arts et spectacles urbains est parue de juin 1999 à novembre 2000, soit 9 numéros au total. Sa ligne rédactionnelle concerne les arts de la rue et plus largement l'ensemble des pratiques et des questions touchant les arts et spectacles éphémères dans les espaces publics urbains. Cette publication engage le débat, l'analyse et la réflexion sur des créations le plus souvent métissées relevant tout autant du théâtre, de la danse, de la musique, des arts plastiques que de procédés festifs. Cette édition fait intervenir des auteurs indépendants : critiques, professionnels, chercheurs...

Scènes urbaines, n°1 et n°2

HorsLesMurs, Paris

[français]

Scènes Urbaines (2 numéros parus) explore tous les champs artistiques, culturels et professionnels liés aux arts de la rue, aux arts vivant dans leur rencontre avec des territoires et des populations.

Stradda

HorsLesMurs, Paris, 2006

[français]

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

Fiestacultura

Xarxa Teatre, Vila-Real, 1999

[espagnol]

Revue trimestrielle sur l'actualité des arts de la rue en Espagne.

Viaeuropa, les Cahiers : revue pour la création artistique dans l'espace public

Lieux Publics, Marseille

[français]

Les cahiers *Viaeuropa*, revue électronique de Lieux Publics, convie une dizaine d'auteurs européens – artistes ou universitaires, élus ou journalistes, spectateurs ou organisateurs – à réfléchir sur un thème essentiel à la création artistique en espace public. Ils sont librement téléchargeables en ligne (<http://viaeuropea.eu/index.php>).

Recherches universitaires

Aventin, C.

Les Espaces publics urbains à l'épreuve des actions artistiques
Thèse de doctorat en sciences pour l'ingénieur, spécialité architecture, Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes, sous la direction de Jean-François Augoyard, 2005, 400 p.

[français]

Les spectacles de rue sont des révélateurs des qualités des espaces publics urbains. Non seulement ces qualités sont mises à jour lors de ces événements mais les actions artistiques jouent le rôle singulier de modificateur des perceptions que nous pouvons avoir de notre environnement construit quotidien, stimulant autrement l'attention que nous lui portons. Telle est l'hypothèse de travail de Catherine Aventin qui se livre, dans sa thèse, à un double travail de théorisation et d'observations sur le terrain.

Chaudoir, P.

La Ville en scènes – Discours et figures de l'espace public à travers les "Arts de la Rue"

L'Harmattan, Paris, 2000, 318 p.

[français]

Les rues du centre de nos villes ont vu se développer vers le début des années 70 une forme d'événements festifs en espace ouvert appelés couramment aujourd'hui "Arts de la Rue". A l'origine, ces manifestations renvoyaient à un mode d'investissement de l'espace urbain existant dès le Moyen Age qui semblait s'être éclipsé de la vie urbaine de la seconde partie de notre siècle. La résurgence de ces formes festives traditionnelles s'inscrit, en fait, dans le contexte d'une crise urbaine, sociale et politique et y puise largement ses logiques d'action. Tandis que les arts de la rue veulent faire de la politique grâce à la fête, les urbanistes, eux, veulent faire de l'urbain grâce aux arts de la rue. Finaliser le festif, vouloir renouer avec quelque chose, créer du lien pour suppléer à son absence... Ce travail qui renvoie à la figure mythique de la ville moyenâgeuse, de l'agora... n'est-il pas profondément ambivalent ? Cette interrogation constitue un des axes centraux de cet ouvrage, issu d'une thèse soutenue par l'auteur.

Gonon, A.

Ethnographie du spectateur. Le Théâtre de rue, un dispositif communicationnel analyseur des formes et récits de la réception

Thèse de doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication, Université de Bourgogne, dirigée par Serge Chaumier, 2007, 540 p.

[français]

La question de la relation au public est omniprésente dans le discours des artistes et professionnels des arts de la rue. Choissant la représentation théâtrale de rue et les interactions acteurs – spectateurs comme prismes d'observation, cette recherche tente de cerner les enjeux liés au bouleversement de la place du public. Qu'en est-il de la fonction du spectateur dans le théâtre de rue ? Quels sont les spécificités et paramètres déterminant cette situation théâtrale et sociale exceptionnelle ? Au travers du principe de la fonction lacunaire du spectateur, pièce manquante du puzzle d'un spectacle ne pouvant être complet qu'en la présence du public, émergent les problématiques et ambiguïtés auxquelles les arts de la rue sont

confrontés. Dans un contexte de démocratisation culturelle en échec, les arts de la rue peuvent réactiver l'aventure d'un théâtre populaire agissant comme médiation dans la société ou céder à la dictature du public.

Guides

David

2008, Street Arts Information Library, 110 p.

[néerlandais]

Première édition du guide flamand recensant les contacts professionnels des arts de la rue et du cirque, édité par le centre de ressources Street and Circus Arts Information Library (SAIL), en Belgique.

Festivals des arts de la rue et des arts du cirque

2009, HorsLesMurs, 23 p.

[français]

Guide-annuaire des festivals européens. L'annuaire reprend les coordonnées complètes de chaque festival, les noms des professionnels en charge de la programmation, la périodicité des manifestations ainsi que la période durant laquelle elles se déroulent.

Kermesse - Annuario italiano dello spettacolo di strada et di pista

2009, Fnas (Federazione Nazionale Artisti di Strada), 190 p.

[italien]

6e édition de l'annuaire italien des spectacles de rue et de cirque. Il recense tous les événements italiens du secteur : l'édition 2009 contient plus de 190 pages répertoriant les coordonnées des programmeurs, organisateurs de festivals, artistes, bibliographies d'art, écoles nationales de théâtre et de cirque, lieux de diffusion..

Le Goliath, l'annuaire des professionnels de la création hors les murs

2008-2010, HorsLesMurs, 640 p.

[français]

Guide-annuaire des arts de la rue et des arts de la piste français. Il recense les contacts des artistes et compagnies mais aussi de festivals, de lieux de résidence, de lieux de diffusion, de lieux de formation, de réseaux professionnels, de partenaires institutionnels, de lieux de ressources, etc.

Le Nomade - Guide des arts de la rue, arts du cirque et arts forains en Communauté Wallonie-Bruxelles

2006, Olé Olé Asbl, Bruxelles, 190 p.

[français]

Ce guide comporte plusieurs chapitres accompagnés de modes d'emploi : artistes, organisateurs, partenaires, formations, relais institutionnels, publications et ressources ainsi qu'une liste d'index.

Organiser un événement artistique dans l'espace public. Guide des bons usages

2007, HorsLesMurs, Paris, 166 p.

[français]

Cet ouvrage a été édité dans le cadre du Temps des arts de la rue, plan de développement triennal du secteur mené en France de 2005 à 2007. Il est le résultat des réflexions menées par le groupe de travail sur l'occupation de l'espace public, l'environnement technique, la sécurité, piloté par José Rubio, directeur technique.

Safety Guidance for Street Arts, Carnival, Processions and Large-Scale Performances

Independent Street Arts Network (ISAN), Londres, 2009, 36 p.

[anglais]

Ce guide fournit les conseils spécifiques de sécurité pour les arts de la rue et manifestations urbaines (carnavals). Il traite de l'évaluation des risques, de la consultation et de la liaison avec les autorités appropriées, des effets spéciaux... C'est un ouvrage de référence pour les programmeurs, les producteurs et les artistes.

Setting the Streets Alive, a guide to producing street arts events

Independent Street Arts Network (ISAN), Londres, 2004, 36 p.

[anglais]

Ce guide pratique traite des points essentiels de la production d'événements d'arts de la rue : des premières étapes de planification, en passant par la programmation, la promotion et la production de l'événement lui-même.

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

Culture Programme

CIRCOSTRADA NETWORK

HORS LES MURS

