

Séminaire-rencontre : le clown et la transmission / André Riot-Sarcey, Michel Dallaire, Ctibor Turba, Slava Polunin / APIAC / 2002

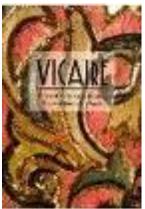
Pourquoi et comment transmettre un art dont l'identité même est, nez rouge au milieu de la figure, un point d'interrogation ?

Séminaire-rencontre : le clown et la transmission / Pierre Bylan, Gilles Defacque, Jos Houben / APIAC / 2004

Transmettre les arts du clown : l'équipe de Bourg St-Andéol interroge les figures du clown contemporain, les raisons d'être et les modalités de transmission d'un art en perpétuel déséquilibre.

Vicaire, le costume de clown / collectif / 11e festival de Pallassos / 2005

Dans la rue où se trouve encore actuellement le célèbre music-hall "Les Folies Bergères" à Paris il y eut entre 1927 et 1993 un atelier de confection qui s'occupait des costumes de stars les plus connues du monde du spectacle. Cette exposition rendra hommage à la Maison Vicaire dont l'un des propriétaires, Gérard, fut en charge du dessin et de la confection de centaines de costumes de clowns blancs. Encore aujourd'hui, dans le monde du cirque, on parle d'un "Vicaire" en tant qu'une oeuvre d'art de la broderie pour le gens des spectacles. Le catalogue, publie à l'occasion de l'exposition homonyme que le festival organise dans son 20ème anniversaire, raconte l'histoire de l'atelier et des costumes de clown qui s'y sont confectionnés. Avec plus de 200 illustrations, l'auteur analyse, parmi beaucoup d'autres choses, les compliquées techniques de

couture et broderie utilisées à la Maison et les éléments décoratifs que les clowns montraient sur la piste.

Clowns sans frontières – j'ai 10 ans / collectif / Magellan & cie / 2003

Depuis dix ans, les artistes de Clowns frontière sans offrent spectacles leurs aux enfants de la misère. bidonvilles du Guatemala aux camps de réfugiés de Croatie, de Gaza ou d'Albanie, des rues de Sarajevo aux prisons de Madagascar, des écoles de Kaboul aux orphelinats de Bucarest... Ils ont effectué plus de quarante-cinq expéditions à travers le monde. Tel un carnet de route foisonnant, ce livre retrace leurs dix années d'actions, avec ce qu'elles comportent d'émotions,

d'engagements, de doutes et d'espoir. Les images et les textes témoignent de ces moments d'insouciance, ce souffle de vie, d'imaginaire, de fête et d'espoir donnés à des enfants traumatisés... Une démarche faite d'humanité plus que d'humanitaire

Désobéir par le rire / collectif / Le passager clandestin / 2011

Avec ou sans nez rouge, face aux normes de lutte traditionnelles qui ne font que « masquer les fissures de l'édifice social » (R. Vaneigem), une génération d'activistes réinvente la subversion par le rire.

30e Festival Mondial du Cirque de Demain / collectif / Magellan & cie / 2009

Fondé en 1977, le Festival Mondial du Cirque de Demain a trente ans... Trente années de passion, de découvertes et d'émotions. Présenter, parfois pour la première fois, de jeunes artistes à un parterre de professionnels venus spécialement à Paris des quatre coins de la planète et leur offrir ainsi la possibilité de démarrer d'éblouissantes carrières est notre mission depuis trois décennies. Cette quête de talents est une extraordinaire source de jouvence : elle atteste de la vitalité des arts du cirque sur tous les continents et prouve, si besoin en était, de la force inépuisable de l'acrobatie, de l'équilibre ou du clown.

Cet ouvrage n'aurait jamais pu être réalisé sans le soutien financier de nos fidèles partenaires. Nous tenons à remercier ici tous ceux qui ont bien voulu croire à notre projet et se sont engagés avec nous sans autre assurance que notre volonté de réaliser le plus beau témoignage de trente années d'émotions et de passions. Ce livre, au-delà de sa vocation de mémoire, est aussi le reflet de

l'accompagnement de structures et d'institutions convaincues depuis de nombreuses années du bien fondé de notre manifestation : Audiens, le Cirque du Soleil, Telmondis, le Cirque Nikouline, le Cirque Phénix, Franco Dragone, VSO, Hors Les Murs, Air Canada, l'Académie Fratellini, la Fédération Européenne des Ecoles de Cirque, la Fédération Française des Ecoles de Cirque, le Club du Cirque Français.

Que tous soient assurés encore une fois de notre immense gratitude pour ce nouveau témoignage de fidélité.

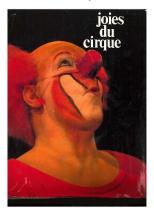
Regard sur le cirque / collectif / Paris Bibliothèques / 2002

Plus de 300 photographies de 880 à 1960.

Joies du cirque / collectif / Hachette réalités / 1977

« La joie de donner la joie » est sans doute pour l'homme de cirque la meilleure manière de se révéler. Cet ouvrage est destiné à nous faire comprendre l'âme du cirque.

Le burlesque au théâtre / Norbert Aboudarham / éditions l'Entretemps / 2015

Comment se construit un récit burlesque ?
Comment pratiquer le jeu burlesque au théâtre ?

Comment est né ce genre comique à la frontière du tragique et du dérisoire ? Après un retour sur le burlesque au cinéma, Le Burlesque au théâtre invite le lecteur au « voyage en Absurdie » réalisé par Norbert Aboudarham durant ses vingt années d'enseignement (notamment au Samovar).

Cet ouvrage est aussi un outil de pédagogie où l'on trouvera les codes spécifiques de l'écriture du récit burlesque au théâtre et enfin une suite d'exercices destinés à la pratique du jeu burlesque à l'attention des acteurs et des pédagogues.

Ce rire qui vient du cirque / Paul Adrian / Adrian - coll l'encyclopédie du cirque / 1969

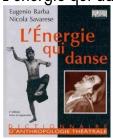

Première partie: L'art, L'histoire, La vie des clowns, Augustes, Excentriques et de leurs "faire-valoir".

Deuxième partie: Les blagues des clowns et Augustes et le rayonnement de la clownerie. Troisième partie: Dictionnaire des Rois du Rire et de leurs "faire-valoir".

Très bel hommage aux clowns.

L'énergie qui danse / Eugenio Barba, Nicola Savarese / ISTA/ 1995

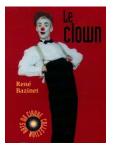

Quels principes techniques ont en commun acteurs, danseurs de diverses cultures ? En quoi consiste la présence d'un acteur/danseur ? Quelle est la différence entre le comportement physique et mentale d'un acteur/danseur sur scène et celui qui est le sien dans sa vie quotidienne ? Est-il possible d'étudier comment se caractérisent la force d'attraction d'un acteur/danseur et sa capacité de capturer l'attention du spectateur ? Avec l'aide de l'anthropologie théâtrale (étude du comportement de l'être

humain en situation de représentation) et plus de 800 illustrations, c'est à ces questions que ce livre tente de répondre. Il existe un art secret de l'acteur/danseur. Il existe des " principes qui reviennent " qui sont à la base de sa présence scénique en diverses cultures et époques. Il ne s'agit pas de recettes mais de points de départ qui permettent aux qualités individuelles de devenir, à travers une créativité technique, une expression artistique efficace dans le contexte de l'histoire de chacun.

Le clown / René Bazinet / Coopérative de l'Enseignement Laïc/ 1981

René Bazinet est comédien, mime, clown, metteur en scène : il a composé habilement avec l'imprévu dans Saltibanco du Cirque du Soleil, fait des mises en scène burlesques pour la troupe Nickelodeon...

Le comédien débutant trouvera ici beaucoup d'astuces et d'explications, ainsi que des mises en scène pour les mettre en pratique.

Masques et marottes / Albert Boekholt / Le Centurion / 1979

De tout pays et de toute matière!

A chacune son maquillages / Dorothée Bourguès / Hachette / 1997

Toutes les techniques pour se maquiller vite et bien.

Le cirque et le jouet / Monica Burckhardt / Flammarion / 1981

Toute la magie du cirque, tous ses personnages et ses animaux, toutes ses couleurs en 165 images de jouets anciens et contemporains.

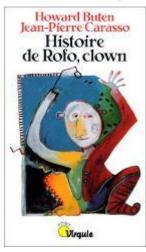
Buffo / Howard Buten / Actes Sud théâtre / 2005

Howard Buten, qui fête sur scène les trente ans de son clown Buffo, retrace son évolution de New York à Paris.

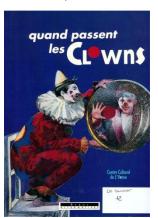

Histoire de Rofo, clown / Howard Buten / Seuil point-virgule / 1994

Rofo est né sans un cri. Cordes vocales, néant. Rofo est né avec un large sourire indélébile lui fendant le visage. Rofo est né avec dans son sillage le sang de sa mère en train de mourir. Rofo est né clown. A moins que le cirque ne soit le monde qui l'entoure, délirant dans sa quête impossible de normalité. Howard Buten et son complice, Jean-Pierre Carasso, nous emportent dans le tourbillon d'un récit tendre et abrasif.

Quand passent les clowns / CC de l'Yonne / Syros Alternatives / 1994

Cet ouvrage n'est pas un dictionnaire des clowns. Ce n'est pas l'histoire des clowns d'hier et d'aujourd'hui.

C'est un coup de cœur des auteurs devant l'abondance des documents les plus divers confiés par les collectionneurs pour une exposition.

Les nouveaux clowns / Delphine Cézard / L'Harmattan / 2014

Le clown, personnage culturel et social, se construit par l'interaction avec son public et son milieu d'intervention. Le fait que le clown corresponde si durablement dans les représentations à la caricature d'un personnage de cirque amène à se demander si le clown n'est pas victime de son image, pourtant si positive il fut un temps. Ce constat amène à réfléchir directement sur l'identité des clowns et leur réalité présente, autrement dit à se demander qui sont les clowns aujourd'hui.

Questionner les ressources que les clowns mettent en œuvre à l'heure actuelle pour survivre est une façon de comprendre leur identité sociale et par là, la société dans laquelle ils vivent. Par l'analyse des transformations passées et en cours de la figure du clown puis de la construction identitaire des nouveaux clowns et enfin de leurs formes diverses et récentes, il s'agit de comprendre et de dégager les mécanismes sociaux que sont la fabrication de l'identité, le travail créateur, la légitimation, la différenciation sociale des sexes, la négociation.

Ce travail, relevant d'une approche sociologique, a pour objectif de rendre compte d'une identité, d'une profession et d'un art qui entrent en lien avec des enjeux sociaux, politiques et économiques des sociétés contemporaines et occidentales.

Docteure en sciences de l'art (sociologie), Delphine Cézard est également artiste de cirque (cordiste et performeuse), grande lectrice et amatrice d'arts divers et du combat. Ses réflexions sociologiques, reliées aux arts et à la culture mais aussi à l'identité ou encore au genre, ont la particularité de s'étendre à d'autres disciplines intellectuelles telles que la philosophie.

Histoire de ma vie / Charles Chaplin / Robert Laffont / 1964

Chaplin a accordé des centaines d'interviews, il a eu de nombreux biographes, mais lui seul pouvait écrire l'extraordinaire confession qu'est Histoire de ma vie. L'histoire de cet homme - dont les amis s'appellent Douglas Fairbanks et Mary Pickford, Caruso, George Bernard Shaw, Churchill, Gandhi, Einstein, Cocteau et Picasso -, c'est en même temps celle du cinéma américain : la naissance et le développement de Hollywood depuis l'époque des grandes stars jusqu'aux super-productions d'aujourd'hui. C'est aussi l'histoire d'un homme seul malgré la célébrité, d'un homme qui ne cache rien des vicissitudes de sa vie sentimentale jusqu'à l'épanouissement de son bonheur familial avec Oona et leurs huit enfants. Paru en 1964, Histoire de ma vie a connu un grand succès. Sa réédition s'imposait au moment où sort le film Chaplin de Richard Attenborough, avec Robert Downey dans le rôle de Chaplin, un film tiré en grande partie de son autobiographie : celle d'un homme exceptionnel, l'un des dix ou douze à avoir le plus fortement marqué leur époque.

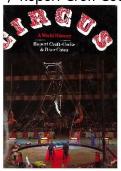
Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde /Michel Corvin / Bordas / 2008

Plus de 2.650 articles, 1583 pages et 1,200 kg: l'univers du théâtre et des théâtres du monde entier, des origines à nos jours, sous tous leurs aspects: auteurs, acteurs, metteurs en scène, institutions théâtrales et troupes; architectes, éclairagistes, décorateurs, peintres et scénographes; concepts esthétiques, formes, genres, théoriciens et critiques; données économiques, juridiques, institutionnelles et politiques...

L'ouvrage est complété par une importante bibliographie est enrichi de trois index : des noms, des œuvres, de la pratique et de la théorie théâtrales.

Circus, a world history / Rupert Croft-Cooke / Macmillan / 1977

Le Petit Auguste Répertoire des clowns, augustes, excentriques et autres comiques

Le petit Auguste / Yves Dagenais / ClownOpedia / 2007

Préface de Pascal Jacob

Premier dictionnaire des clowns et de l'art clownesque : répertoire des clowns, augustes, excentriques et autres comiques à travers le monde.

Les jeunes clowns Fratellini / G. Dardaillon / Editions Spes / 1926

La vie du cirque racontée par des images légendées un peu à la manière des bandes dessinées toutefois sans l'utilisation de bulles. 40 épisodes développés à raison d'un par page sous forme de petits tableaux colorés.

Les arts du cirque : logiques et enjeux économiques / Gwenola Dazvid-Gibert / La Documentation Française / 2006

L'esthétique du cirque a profondément changé depuis trente ans. A côté du cirque de " toujours ", aujourd'hui qualifié de traditionnel ou de classique, coexistent des formes artistiques très hétérogènes, que l'on regroupe généralement, non sans difficulté, sous les labels de " nouveau cirque ", de " cirque contemporain ", de " cirque de création " ou d'" arts du cirque ". La diversification artistique du cirque se traduit par la grande variété des logiques économiques qui sous-tendent la production et la diffusion des spectacles. C'est à l'identification de ces logiques et de leurs enjeux qu'est consacrée cette étude. L'itinérance, qui consiste à présenter les spectacles dans des structures démontables et transportables (généralement des chapiteaux), n'est plus le seul mode d'existence du cirque, mais son coût est tel qu'elle impose aux artistes qui l'ont choisie - et quelle que soit leur orientation esthétique - un équilibre économique précaire, pour ne pas dire acrobatique. Les autres modes de

présentation des spectacles - en salle, en rue - apparentent l'économie du cirque à celle du théâtre mais l'en distinguent par d'autres traits spécifiques : longue durée d'élaboration des spectacles, notoriété relativement faible de la plupart des compagnies, contraintes liées aux agrès... qui impliquent des choix économiques difficiles. La variété des marchés qu'ils peuvent investir offre aux artistes de cirque un confort relatif, du moins à ceux qui proposent des " petites formes " (solo ou duo par exemple). La création de formes " importantes " (par le nombre d'artistes qu'elle requiert) est le principal point noir d'une économie du cirque encore trop fragile.

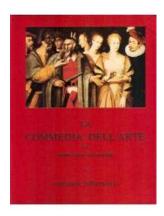
Les mémoires du clown Joseph Grimaldi (d'après l'édition de 1853) / **Ch. Dickens** / Éditions du globe/ 1960

Un Dickens méconnu et quasi inédit en français. Dans ce roman biographique, qui relate les étranges aventures du plus grand clown anglais du XIXe siècle, le jeune Boz laisse déjà percevoir son étonnant talent de conteur.

La comedia dell'arte / Pierre-Iouis Duchartre / Théâtrale/ 1955

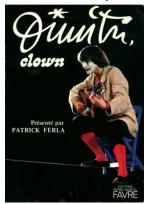
Nombreuses illustrations.

Clowns et farceurs / J. Fabbri / Bordas/ 1982

Très complet, très imagé, et des articles écrits par les artistes eux-mêmes, des anecdotes... Histoire des duos et trios mythiques, Footit et chocolat, Les Fratellini... Mais aussi une vue sur ce qu'est un clown, les différences qu'il existe entre chaque clown, les écoles... j'ai trouvé cet ouvrage très bien fait, explorant et expliquant les origines du clown, jusque dans les années 70 (date d'édition). Un livre plutôt rare et bien fait.

Dimitri clown / Patrick Ferla / Pierre-Marcel Favre/ 1979

Dimitri est né à Ascona. Son père était sculpteur et peintre; sa mère a confectionné des objets d'étoffe d'une grande poésie plastique. À l'âge de sept ans, il décide de devenir clown. Il entreprend un apprentissage de potier à Berne. Durant cette période, il prend des cours d'art dramatique, de musique, de ballet et d'acrobatie. À Paris il fréquente aussi l'école de mime chez Etienne Decroux et devient élève de Marcel Marceau, qui rapidement, l'engage dans sa troupe. On le retoruve un peu plus tard en Auguste aux côté du clown blanc Maïsse, au Cirque Médrano, à Paris. C'est en 1959 qu'il crée à Ascona son premier spectacle en solo. Ils font écho des tournées qui l'emmènent bientôt dans le monde entier, et aussi troix fois avec le Cirque Knie. En 1971, il fonde, avec sa femme Gunda, un théâtre à Verscio, puis, en 1975, une école de théâtre. 1978, c'est la naissance de la Compagnia Teatro Dimitri, pour laquelle il crée presque tous les

spectacles. En 2000 il fonde avec Harald Szeemann le Museo Comico.

Le gai savoir de l'acteur/ Dario Fo / L'Arche / 1987

Dans le théâtre sérieux, n'allez pas croire que la réaction du public ne soit pas perceptible. D'abord il y a le silence, et le moindre murmure ou frisson fait comprendre si on est ou non dans le droit chemin. Les sièges qui grincent ou les pas de ceux qui s'en vont sont un signal infaillible. De mauvais esprits prétendent qu'on a introduit moquette et velours pour éviter aux acteurs la honte de s'apercevoir que le public s'ennuie. Autre signal, la toux... pire que les sifflets et bruits de bouche divers. Il y a aussi les papiers de bonbons : quand on s'ennuie, on fouille dans ses poches ou dans son sac et on retrouve toujours le bonbon

datant de 1932 qu'on se met à dépiauter, cric, crac, en faisant un bruit tel qu'on le croirait enveloppé dans de la tôle.

Improconcept / Julien Gigault / BoD / 2015

Le guide des notions à explorer en improvisation théâtrale.

Grock raconte sa vie de clown (Les cahiers du cirque n°6) / Grock (C-A Wettach) / Éditions De la Gardine / 1994

Cette publication a été rendue possible par la mise en commun des archives de l'Associaion des amis de Grock et des Editions de la Gardine.

Editions de la Gardine

Regards sur le théâtre / Noëlle Guibert / Editions du Sorbier / 1994

Histoire du théâtre dans le temps et dans le monde.

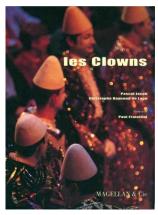
Les Fratellini, le clown en point de rire / Pascal Jacob / Arts de la piste N°7 / 1997

Un hommage rendu à Annie Fratellini pour démontrer l'importance de cette dynastie dans l'histoire des arts du cirque.

Les clowns / Pascal Jacob / Magellan & cie / 2001

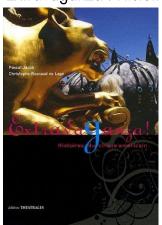
Portrait d'un personnage hors du commun. Héritier d'une longue chaine d'historions, de farceurs et d'arlequins, le clown de piste est devenu, à sa manière, la plus parfaite métaphore du cirque.

Du permanent à l'éphémère...Espaces de cirque / Pascal Jacob / CIVA / 2002

Tiré du Fonds Jacob-William, une exposition de nombreux documents témoignant de l'évolution de l'architecture de cirque et une étonnante contextualisation du Pavillon de la TOHU, premier chapiteau fixe au Canada.

Extravaganza! Histoires du cirque américain / Pascal Jacob / Théâtrales / 2005

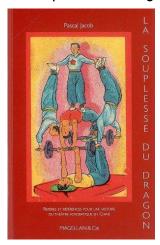
Faste, démesure, excès, extravagance... Tout le cirque américain est contenu dans ces quelques mots : un cirque pas comme les autres, où les couleurs surenchérissent sur les formes, où les clowns sont plus nombreux que n'importe où ailleurs, les éléphants plus grands et les parades interminables. Extravaganza ! Histoire du cirque américain retrace la prodigieuse aventure d'un univers exceptionnel et de personnalités hors du commun. Chacun conserve dans un coin de son imaginaire les noms du général Tom Pouce, de l'éléphant Jumbo, de Buffalo Bill, ou encore la mémoire d'attractions sensationnelles comme la Roue de la mort ou l'Homme canon. cet ouvrage retrace la fantastique conquête d'un continent, à bord de trains bariolés transportant bêtes et gens, d'est en ouest, dans un voyage spectaculaire aux allures d'épopée, rêve devenu réalité pour quelques entrepreneurs de génie, à

l'image de P.T. Barnum, des frères Ringling ou d'Irvin et Kenneth Feld. Les photographies ont été réalisées à

l'occasion de plusieurs voyages effectués à partir de l'an 2000. C'est un livre qui se veut donc à l'intersection de deux siècles. Et de deux regards : l'expérience de Pascal Jacob, créateur de costumes pour Ringling Bros, and Barnum & Bailey, s'est mêlée à l'acuité visuelle du photographe de spectacle vivant Christophe Reynaud de Lage pour donner naissance à cette fresque flamboyante.

La souplesse du dragon / Pascal Jacob /Magellan / 2008

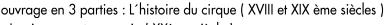

L'acrobatie en Chine est un art multimillénaire. La renommée des acrobates et des équilibristes chinois est planétaire. Et pourtant, à l'exception de quelques albums d'images, personne n'avait encore songé à relater cette formidable aventure aux accents d'épopée.

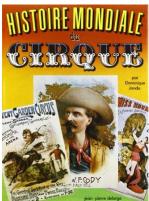
Cet ouvrage, illustré de rares cartes à jouer à la fois précises et colorées, constitue une première clé pour comprendre, et apprécier davantage, les subtilités d'un art de cour devenu populaire et universel.

D'un format adapté à toutes les poches, il doit se lire comme un véritable petit livre rouge... de l'acrobatie !

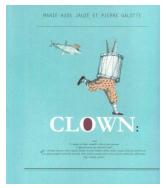
Histoire mondiale du cirque / Dominique Jando / ed. Jean-Pierre Delarge / 1977

- Le cirque contemporain (XXème siècle)
- Les animateurs de la piste

Clown: / Marie-Claude Jauze et Pierre Galotte / 2013

Un inventaire des définitions du clown par de nombreux artistes contemporains.

Le clown / Y. Kervinio/ L'Aventue Carto / 2004

161 photos de clowns en noir des plus anciens (Footitt) aux plus récents en passant par les Fratellini, Zavatta...

d'un abécédaire, les Langlois, fondateur de la temps. Un livre qui découle son parcours de comédien, fondements les plus obscurs, poétique immédiate, joyeuse et avec plus d'efficacité les " règles du jeu " ou les "

Lettres à de jeunes clowns égarés... / Hervé Langlois / Cap culture-Comaflo/ 2013

Cet ouvrage rassemble, sous la forme originale aphorismes, notations et réflexions qu'Hervé Royal'Clown Company a collectés au fil du autant de son expérience de formateur que de créateur du clown Ångélus. Il synthétise les les plus magiques du clown dans une forme par conséquent éminemment clownesque. Et ce, pédagogique qu'un manuel théorique exposant exercices à pratiquer ".

Au-delà de ces lecteurs avertis, l'auteur s'adresse à qui souhaite se familiariser avec une forme artistique dont les mystères se dévoilent rarement avec autant de justesse, et dont la surprenante matière peut nourrir l'âme et l'esprit de tout un chacun.

La dramaturgie / Yves Lavandier / Le clown et l'enfant / 1994

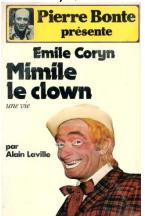

La Dramaturgie traite des mécanismes du récit au théâtre, au cinéma, à la télévision, dans l'opéra, en bande dessinée et à la radio. L'auteur fait une distinction claire entre ce qui est écrit pour être vu et/ou entendu et ce qui est écrit pour être lu (la littérature).

Dans son principe, le livre fonctionne comme La Poétique d'Aristote. Il s'appuie sur l'œuvre des grands auteurs dramatiques (Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Charlie Chaplin, Hergé, Alfred Hitchcock, Henrik Ibsen, Ernst Lubitsch, Molière, Dino Risi, William Shakespeare, George Bernard Shaw, Sophocle, Orson Welles, Billy Wilder, etc.) pour

répondre aux trois questions suivantes : de quoi sont faites les œuvres dramatiques ? pourquoi sont-elles faites ainsi ? que faut-il faire pour en écrire ?

Émile Coryn, Mimile le clown, une vie / A. Laville / Hachette / 1978

Mimile lève le masque.

Renaud-Barrault, Paris, notre siècle / Joel Le Bon / Editions de Messine/ 1982

Itinéraires de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, en passant par le Paris des année folles, le Conservatoire, la Comédie française, le cinéma, le mime, Boulez, Renoir, Debureau, Camus, l'Od2on, le Theatre du Rond point, le Soulier de Satin...

Les clowns et la tradition clownesque / P-R Levy / La Gardine / 1991

Jeune et anciens, amuseurs d'ici et d'ailleurs, adeptes des attributs clownesques traditionnels ou non, ils sont tous réunis en une grande farandole.

Les Fratellini, 3 clowns légendaires / P-R Levy / Actes Sud / 1997

La genèse de la surprenante réussite d'un trio qui, en moins de dix ans, entra à jamais dans la mémoire du cirque.

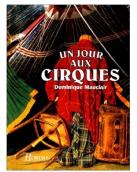
Ce corps qui parle / Yves Marc / Théâtre du Mouvement / 2013

Axes de regard, inclinaisons de tête, gestes de main, postures, pas... Toutes ces actions simples échappent à la conscience de celui qui les réalise... mais aussi de celui qui les voit, tant elles font partie de notre quotidien et de nos codes de perception. Et pourtant ces gestes " imperçus " nous disent combien le corps " parle ". Il parle de nous au passé, au présent et même parfois au futur. Yves Marc, s'appuyant sur des données simples de neurosciences ou de techniques de communication, porte un regard amusé quoique scientifique sur notre humanité. Il croque, grâce à son expérience d'acteur gestuel et de metteur en scène au Théâtre du Mouvement, quelques portraits savoureux de la comédie humaine.

Un jour aux cirques / Dominique Mauclair / Bordas / 1995

La vie quotidienne des cirques et leurs traditions dans le monde. A travers une journée imaginaire passée dans les cirques, une mine d'informations sur les disciplines du cirque et leur histoire, l'entraînement des artistes, le dressage des animaux, une vision côté coulisses.

Une saga du mime / Pinok at Matho / Riveneuve / 2016Pinok et Matho connaissent tout particulièrement l'art du mime qu'elles pratiquent depuis plus de 40 ans ! Elles ont réalisé un ouvrage aussi documenté que captivant sur son histoire, des origines aux années 1970, qu'elles nous présentent en souscription. Qu'elles aient choisi de parler de "Saga" montre à quel point cet art n'est devenu majeur qu'à la suite d'une longue période d'évolutions, de brassages entre différentes cultures et enfin de maturation.

La vie malheureuse de Rhum / Tristan Rémy / Le Flexatone / 1986

Le clown Rhum est considéré comme l'un des plus grands clowns de son époque. Partenaire de Pipo, des Dario-Bario, du clown Porto, de Rastelli.

Il fut l'ami de Jacques Tati, il tournèrent quelques films ensemble : Gai Dimanche, Soigne ton gauche, etc.

Entrées clownesques / Tristan Rémy / L'Arche / 1962 (2 exemplaires)

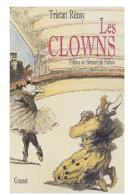
L'Arche

Tout pour plaire ce livre. Un peu d'historique sur les clowns, et vous voilà parti dans scènes les plus célèbres et les plus comiques Vous vous surprendrez à rire aux éclats.

Certains clowns de France appellent ce livre "LA BIBLE DES CLOWNS" et c'est vrai car une fois le livre terminé, on a envie de faire des scènes pour le plaisir de devenir un clown.

Les livres sur les clowns comme celui-ci sont trop rares, alors à lire absolument!

Les clowns / Tristan Rémy / Grasset / 1945

Dans ce « traité du clown », l'auteur nous livre un inventaire des grands amuseurs populaires depuis la naissance du cirque moderne - une étude historique où les références précises alternent avec les anecdotes pittoresques. « Un livre léger et savant », disait Claude Roy. Venu d'Angleterre, le clown fait son apparition en France vers 1785. Après la naissance encore obscure de l'Auguste, les premiers

artistes-acrobates solitaires laissent place à la pantomime dialoguée avant d'en arriver, avec Foottit et Chocolat, à la formule classique, où le clown blanc est à la fois le faire-valoir et le maître d'un Auguste qui sera tenté de devenir, et deviendra bien souvent, le personnage-clef... Isolément ou par groupes, par familles, les clowns du cirque français nous sont tour à tour présentés avec une abondance de détails biographiques et techniques. Tristan Rémy met l'accent sur les particularités de chaque clown, depuis le grand créateur jusqu'à l'obscur comparse. Il décrit le travail de ces hommes dont le succès nécessite de longues recherches et demande une grande patience. Il suit les existences vagabondes, les alliances, les amours, l'alcool, il énumère les accessoires et les sketches, les répliques célèbres - Foottit, Chocolat, Antonet, Beby, Grock, les Fratellini, Rhum, Alex, Zavatta se retrouvent sous le chapiteau dans des pages débordantes de vie.

Chaplin/ David Robinson / Ramsay / 2002

Auteur, scénariste, musicien, cinéaste, producteur, charlie chaplin a incarné le cinéma pour des millions de spectateurs pendant plusieurs générations. Avec son talent de mime, son sens de l'observation, sa silhouette et sa moustache devenues archétypiques, charlot est l'un des plus grands comiques que le monde ait connus. David robinson, pour mener à bien cette biographie, a rencontré ceux qui ont côtoyé chaplin. mais surtout il a été le premier à avoir accès à ses archives privées. il retrace donc en détail les époques de sa vie, depuis l'angleterre victorienne, le music-hall, la naissance et le déclin de hollywood ou le cauchemar du

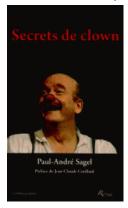
maccarthysme, jusqu'aux dernières années écoulées paisiblement en suisse, où il meurt le 25 décembre 1977. Il révèle certains faits méconnus et réajuste les avis, inévitablement subjectifs, que chaplin avait exprimés dans son autobiographie à l'égard de ses amis, de ses proches ou de ses aventures amoureuses. Les notes de travail, les rapports de studios, les prises non utilisées viennent aussi dévoiler ce que chaplin gardait secret : le processus de création de ses visions comiques. L'ascension formidable de ce petit anglais, animé par une infatigable quête de perfection, s'explique à bien des égards par sa personnalité complexe et souvent contradictoire. adulé par le public, malgré les chroniques scandaleuses qu'alimenta sa vie privée, il fut et reste incontestablement un génie et un des mythes fondateurs du xxe siècle.

Ivre d'équilibre / Pascal Rousseau / 2011

Se mettre en danger. Oser. Franchir ce qui parait impossible parce qu'on y croit. Tel est le défi que Pascal Rousseau relève en puisant son inspiration dans un vécu humain, profond et juste. Bâtisseur, constructeur et autodidacte, il nous emmène env oyage de l'autre côté de la colline, de l'autre côté du temps, là où la pierre monte au ciel, là où nous pouvons redevenir ce que nous sommes réellement.

Secrets de clown / Paul-André Sagel / Riveneuve / 2013

Ni essai, ni thèse, ni même précis méthodologique, "Secrets de clown" s'affiche comme le témoignage imparfait d'un "prof de clown", à partir de ses expériences partagées avec les très nombreux acteurs qui ont osé se confronter à ce personnage mythique aussi simple que paradoxalement difficile et complexe. Le clown échappe à toutes définitions définitives et péremptoires parce qu'il est éminemment humain et toujours en mouvement. C'est pourquoi ce livre n'est pas un recueil de recettes. Présenté sous la forme d'un glossaire facétieux, il doit avant tout informer, intriguer, susciter le débat voire la polémique, et surtout inciter et stimuler la recherche créatrice pour celles et ceux qui veulent s'aventurer avec le clown. Il questionne les questions et ne prétend pas répondre aux inquiétudes. En art, le voyage importe autant que le but. Le clown est une aventure humaine que ce petit ouvrage offre en partage.

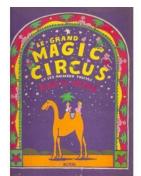

L'art du masque dans la comedia dell'arte / Donato Sartori / Solin / 1983

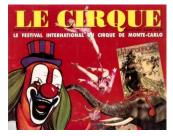
Le Grand Magic Circus et ses animaux tristes / Jérôme Savary / Pierre Belfond / 1974

La "Compagnie Jérôme Savary", créée en 1965 par Savary lui-même et devenue depuis "Le Grand Magic Circus" puis "Le Grand Magic Circus et ses animaux tristes".

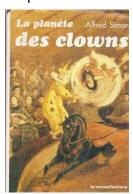
Un panorama des

Le cirque et le festival international du cirque de Monte-Carlo / Charles W. Scott / Ouest-France / 1995

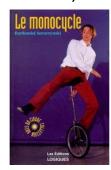
spécialités du cirque, dont le clown!

La planète des clowns / Alfred Simon / La Manufacture / 1988

L'histoire du clown, des 1e religions au XXe siècle, en passant par la poésie, la peinture...

Le monocycle / Bartlomiej Soroczynski / Logiques / 1999

Le monocycle trouve ses origines dans les années 1800 et il devient vraiment un instrument d'acrobatie dès l'invention de la bicyclette. Il faut dire que cette dernière se manie beaucoup plus facilement! Se mouvoir grâce à des pédales fixées sur le moyeu de l'unique roue tient à la fois de la performance et du spectacle! Voici, enfin expliqués par un expert, les rouages de cet art de haute voltige. A vos monocycles et tenez-vous bien!

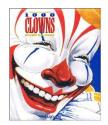

La merveilleuse histoire du cirque / Henry Thetard / Julliard / 1978

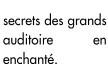
Superbe ouvrage l'un des plus importants sur l'histoire du cirque des temps anciens à nos jours, illustré de près de 600 reproductions

1000 clowns, more or less / Steele Thomas / Taschen / 2004

A visual History of the American Clown (édition en langue anglaise)

Tours de magie / Jon Tremaine / Solar / 1995

Le fascinant art de l'illusionniste enfin mis à la portée de tous grâce aux tours de magie les plus spectaculaires : découvrez les maîtres et devenez ce Merlin qui captive à coup sur son faisant à volonté apparaître ou disparaitre tout un monde

L'anatomie du scénario / john Truby / Nouveau monde / 2010

Parmi les nombreux essais et manuels d'écriture, L'Anatomie du scénario est une référence incontournable pour les scénaristes débutants et confirmés. John Truby entend mettre fin au dogme de la structure en trois actes qu'il juge artificielle. Il préconise les intrigues à multiples facettes, les réseaux de personnages et le mélange des genres. Il invite à tordre les règles qui régissent l'écriture de scénarios afin d'écrire des histoires originales qui doivent être abordées comme des organismes vivants, aussi changeants et complexes que ceux qui les imaginent. Les préceptes développés dans ce livre complètent plus qu'ils ne concurrencent les ouvrages d'autres théoriciens de la dramaturgie. Ils exposent les bases d'une formation continue aussi populaire en France qu'aux Etats-Unis où elle a été mise en place il y

a trente ans. Cette Anatomie du scénario est issue d'un long travail d'analyse de centaines de films, de pièces de théâtre, de nouvelles et de romans, allant d'Ulysse de Joyce à La Guerre des étoiles en passant par Tootsie. Concret, pratique sans être simpliste, cet ouvrage s'impose comme la bible du scénariste.

J'étais l'ombre d'un clown (Les cahiers du cirque n°8) / Max Van Ebden / Éditions De la Gardine / 1996

J'étais l'ombre d'un clown

Editions de la Gardine

Charlie Rivel

Max Van Embden restera dans l'histoire du cirque comme « le Partenaire de Grock », avec un P majuscule !

Charlie Rivel (Les cahiers du cirque n°4) / Josep Vinyes i Sabatés / Éditions De la Gardine / 1992

Josep Vinyes i Sabatés est le plus éminent connaisseur du cirque espagnol.