ATLAS/REMIX

Un projet artistique transdisciplinaire

Les références proposées par Catherine Pineur, autrice et illustratrice

Les artistes du projet ATLAS/REMIX vous proposent de plonger
dans les livres, films, spectacles, œuvres plastiques
qui les inspirent… pour inspirer votre groupe !

History of the main complaint (1996), un film d'animation de William Kentridge, dessiné au fusain.
Photo : D.R.

Catherine Pineur

Bio express

Catherine Pineur est autrice et illustratrice de livres pour enfants, principalement publiés à l'École des Loisirs – Pastel et traduits en plusieurs langues. Elle a remporté le prix de littérature jeunesse Wallonie/Bruxelles-Québec en 2005 pour *Plouf, plouf, Achille hésite*. Ses œuvres abordent des thèmes engagés comme l'immigration, le racisme, le rejet, la mort. Son album *Va-t'en, Alfred !* traite de l'accueil des réfugiés – et plus précisément de son écueil, l'exclusion – et a été sélectionné pour le prix Unicef, adapté au théâtre et au cinéma. À côté de son travail d'autrice-illustratrice, elle expose ses œuvres, anime des ateliers et participe à la scénographie de spectacles pour enfants.

Lien vers ses livres :
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/catherine-pineur

3 œuvres transdisciplinaires

L'œuvre de William Kentridge (artiste sud-africain né en 1955 qui a d'abord fait des études en sciences po avant d'étudier aux Beaux-Arts)

Au départ dessinateur, il crée des œuvres en associant la vidéo, la gravure, la peinture, la sculpture, la musique, la mise en scène. La dénonciation des violences et de l'injustice est omniprésente dans ses créations. Son œuvre est marquée par l'apartheid, le colonialisme. Son père était avocat et a défendu Nelson Mandela.

Ce qui me touche particulièrement dans son travail est le sens qu'il y apporte. Je suis fascinée par la sensibilité qui se dégage de son univers. En particulier dans ses films d'animation, où les dessins au fusain et pastels sont travaillés avec intensité. Chaque étape est filmée puis animée, montrant des traces d'effacement alterner avec des traits d'une force incroyable.

https://www.youtube.com/watch?v=kmxG07x-8-w
https://www.kentridge.studio/william-kentridge-projects/drawings-for-projection/

L'œuvre d'Agnès Limbos (artiste belge née en 1952)

Une des pionnières du théâtre d'objets en Europe, une forme qui mélange théâtre, arts plastiques, marionnette, mime, performance et parfois vidéo ou musique.

J'ai été cueillie par son univers poétique, burlesque, déjanté, subversif, humain et sincère ! Les objets anodins racontent en profondeur, avec légèreté et dérision. Le visuel a un côté artisanal, bricolage et modeste. Ce qui me touche par-dessus tout, c'est le propos qui est toujours fort et engagé, même s'il ne saute pas toujours aux yeux au premier regard. J'aime beaucoup ces mots du journal *Libération* à propos de son style : "Elle fait rire de la cruauté, pleurer des détails, penser avec des casseroles. Ce théâtre, c'est du Chaplin en miniature, entre Buster Keaton et les surréalistes."

https://www.dailymotion.com/video/xez4z8

L'œuvre des Frères Forman, Petr Forman et Matěj Forman (artistes tchèques, jumeaux nés en 1964, fils du réalisateur Milos Forman)

Ils ont créé leur propre compagnie, Forman Brothers' Theatre, et développent un théâtre hors des institutions classiques, souvent dans des baraques itinérantes, sous chapiteau ou dans des lieux insolites. Leur démarche s'inscrit dans une tradition foraine, proche des arts de la rue, à la croisée du théâtre, des arts plastiques, de la musique et du cirque. L'image a une importance centrale dans leurs spectacles. Ils construisent des tableaux mouvants proches du rêve... Ils aiment travailler à partir de textes littéraires, mais les transforment en expériences sensorielles où le langage visuel prime sur le verbal.

J'aime leur côté "broleux organisé". On ne sait jamais à quoi s'attendre. Subitement, la table à laquelle vous êtes installé s'éclaire et tout un petit théâtre de marionnettes s'anime sous vos yeux rien que pour vous ! Ensuite, l'envie de voir les autres tables vous guide et tout le public se balade. C'est joyeux, mélancolique à la fois, surréaliste à certains moments. Je me suis laissée emportée par leur univers et chaque spectacle a été un réel moment suspendu.

https://www.youtube.com/watch?v=VzMc_A-fAwg

3 œuvres en lien avec "ATLAS" (sans lien particulier avec la transdisciplinarité)

Cy Towmbly (1928–2011) (peintre, dessinateur et sculpteur – expressionnisme abstrait américain)

Sa peinture oscille entre le dessin d'enfant, le graffiti antique et la poésie graphique. Il rompt avec l'abstraction pure pour introduire le langage, le récit, le souvenir dans l'abstraction. Ses toiles sont griffonnées, rayées, mêlées à des taches de couleur, des chiffres, des écrits, des symboles. Les mythes grecs et romains sont régulièrement présents.

J'ai découvert ce peintre lors d'une exposition en 2017 au centre Pompidou à Paris et ai visité l'expo trois fois tellement j'étais fascinée. La première fois je n'avais aucune indication, je n'avais rien lu, mais je me suis laissée imprégner par son univers sensuel. Je suis revenue une seconde fois après m'être intéressée à sa démarche intellectuelle et ai regardé ses œuvres avec un regard différent, un regard "instruit". Et lors de ma troisième visite, je me suis juste assise longuement, très longuement devant certains tableaux... Pour moi, il trace un territoire qui évoque des cartes intérieures, un atlas poétique ; ses œuvres rassemblent des fragments du monde et de la culture.

https://cytwombly.org/artworks/

Le livre *Chronographie* de Dominique Goblet et sa fille Nikita Fossoul aux éditions L'Association, publié en 2010

C'est une œuvre singulière, fruit d'un projet de dix ans, qui rassemble 273 séances de dessin où, à chaque fois, mère et fille se portraiturent mutuellement. Nikita avait 7 ans au début de l'expérience et 17 à sa conclusion. C'est bien plus qu'une série de portraits, le lien mère-fille est exploré, on observe l'évolution personnelle et la perception mutuelle. Toute une réflexion sur le regard que l'on porte sur l'autre. Le livre intègre parfois des phrases brèves qui offrent des aperçus sur les moments partagés, les humeurs et les événements marquants de leur quotidien.

J'aime ce livre pour sa profondeur, le travail du trait et sa richesse picturale, et par-dessus tout l'amour entre une maman et sa fille qui s'en dégage. Je vois ce livre comme un atlas qui permet de penser le temps, la mémoire, les émotions.

https://www.lassociation.fr/catalogue/chronographie/

L'univers de Sempé (dessinateur-illustrateur français 1932-2022)

Les dessins de Sempé évoquent le monde : ils montrent souvent de petits personnages face à des paysages immenses, des villes infinies ou des situations qui dépassent l'individu. Sempé offre une manière de regarder l'immensité du monde et la place minuscule de l'être humain. Sempé montre que même avec tous les outils pour se repérer (cartes, plans, etc.), l'humain peut rester perdu, intérieurement.
L'atlas devient alors un contrepoint ironique à cette désorientation existentielle.

Son dessin m'impressionne par son côté fragile et délicat. Depuis que je dessine, il a toujours été une référence, il arrive à tout dessiner avec son trait simple et pur. J'admire la subtilité et la tendresse de son regard sur l'humanité.

https://fr.pinterest.com/mariepierremeus/sempé/

Œuvre "ouvroir" de référence

Une des œuvres qui m'a le plus touchée est celle de **Germano Zullo et Albertine**, duo suisse archi reconnu dans le monde de l'illustration jeunesse. Leurs livres sont une ode à la lenteur, à l'observation, à l'émerveillement, même dans les choses simples.

Et plus particulièrement l'album ***Les Oiseaux*** aux éditions la Joie de lire, paru en 2010.

Petit résumé : arrivé au bout d'une route, un camionneur ouvre la porte de sa remorque. Une nuée d'oiseaux prend son envol et disparait à l'horizon. Au fond du camion, un petit oiseau, timide, reste seul. Il ne semble pas avoir l'intention de suivre ses camarades. L'homme lui propose de partager son sandwich. Ils échangent quelques propos sur la vie et le petit oiseau, ayant pris courage, finit par s'envoler à son tour. L'histoire se termine avec le camionneur qui prend son envol grâce aux oiseaux.

C'est un texte que j'aurais adoré écrire et illustrer ! Le texte et les illustrations sont complices, se complètent, dansent l'une avec l'autre, sont en osmose, profondément poétiques, tendres, humoristiques et d'une grande sensibilité. Cet album souligne l'importance des petits détails... Un seul détail suffit à changer le monde. L'écriture est sobre, la liberté est abordée dans un ton joyeux !

Les illustrations sont colorées comme j'aime, le dessin épuré et expressif et la narration amène à un petit moment philo que j'affectionne tout particulièrement. Le lien entre l'oiseau et l'homme renvoie à la connexion avec le vivant, c'est une relation silencieuse remplie de poésie et de respect. Les autres oiseaux sont tous différents et célèbrent la diversité. Le rythme de l'histoire est lent, presque méditatif et la fin ouverte suggère que la vraie beauté réside dans l'imprévisible et la capacité à accueillir l'inattendu.

C'est l'ouverture à l'imprévu, l'invitation à changer de regard, à ralentir, à prêter attention à ces petits moments qui transforment... la sérendipité que j'affectionne tout particulièrement.

https://www.lajoiedelire.ch/livre/les-oiseaux/

ITHAC

ITHAC invite les ados au cœur d'un tourbillon artistique !

Le document que vous avez sous les yeux propose des références destinées à tout·e lecteur·ice désireux·se d'explorer la création transdisciplinaire avec des adolescent·es. Cette ressource, comme une foule d'autres outils que vous découvrirez ici, a été réalisée dans le cadre de l'opération ATLAS/REMIX. Ce projet, créé et porté par ITHAC, permet aux jeunes de 12 à 18 ans de plonger dans la création transdisciplinaire en compagnie d'artistes professionnel·les féru·es de mélanges audacieux.

Les ressources associées au projet sont bien entendu destinées à toustes – même si vous ne participez pas à l'opération ! Elles sont le fruit d'un collectif composé de dix artistes aux langages variés, accompagnés par le philosophe Gilles Abel et l'équipe d'ITHAC. L'objectif des ressources qu'ils et elles ont forgées est de soutenir les groupes de jeunes dans la mise en route de leur propre aventure artistique, autour d'un thème déclencheur de créativité : ATLAS ! Ce "coffre aux trésors" rassemble des exercices stimulant leur imagination, des références pour les nourrir, des formes dont s'inspirer…

ATLAS/REMIX vise à développer l'expression et la pratique artistiques des jeunes, tant en milieu scolaire qu'extrascolaire. Au fil des ateliers, porté·es par les artistes-intervenant·es, les enseignant·es et les animateur·ices, les ados deviennent créateur·ices d'œuvres transdisciplinaires. Tous les "remixes" sont permis : que devient le cirque lorsqu'il rencontre les arts plastiques ? Et la vidéo, quand elle croise la création radiophonique ? Ou le théâtre, lorsqu'il se mêle au chant lyrique ? En apothéose de l'opération, ces passionnants laboratoires révèlent le fruit de leurs recherches lors de festivals à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, en fin de saison.

ITHAC a donc souhaité rendre ces ressources accessibles à toustes les intrépides. Elles sont donc à lire et à partager sans modération ! À vous de jouer !

Le collectif artistique d'ATLAS/REMIX est composé de : Gilles Abel, Gregor Beck, Adèle Cooken, Lisa Da Boit, Gaëtan D'Agostino, Régis Duqué, Amélie Kestermans, Mille Engberg Lundt, Giuseppe Lonobile, Sandra Nazé et Catherine Pineur.

L'image reproduite en page de garde du présent document l'est à des fins pédagogiques, de commentaire et d'analyse, dans le cadre d'une démarche d'éducation artistique. Son utilisation s'inscrit dans les limites prévues à l'article XI.190 du Code de droit économique. Les crédits sont mentionnés à proximité de chaque visuel.

ITHAC – initiatives, théâtre, ados, créations

Place de La Hestre, 19
7170 Manage

ithac.be