ATLAS/REMIX

Un projet artistique transdisciplinaire

Les références proposées par Mille Engberg Lundt, artiste de cirque et coach

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

Work, un spectacle de Claudio Stellato qui réunit cirque et arts plastiques.
Photo : Pierre Rigo

Mille Engberg Lundt

Bio express

Mille est danoise et vit en Belgique depuis 2003. Elle a étudié le théâtre à Copenhague pendant plusieurs années avant de s'intéresser au cirque en 1998. Elle a obtenu son bachelor à l'École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC) en 2006. Le travail de création de Mille est basé sur des formes hybrides, qui allient cirque, documentaire, vidéo, danse et arts plastiques. Elle collabore avec différents artistes en créant des spectacles "in situ", pour des espaces atypiques et pour des théâtres. Elle est tout à la fois investigatrice, manipulatrice du corps dans le cirque, chorégraphe et directrice de compagnie.

Lien vers son site : https://www.millelundt.com/

Introduction au cirque

En 1768, Philip Astley, un cavalier expérimenté, commença à présenter des démonstrations de figures équestres dans un champ ouvert appelé Ha'penny Hatch, sur la rive sud de la Tamise, à Londres, en Angleterre. Les spectacles se développèrent considérablement au cours des 50 années suivantes. Le cirque, souvent qualifié de "traditionnel" ou "classique", où un maître de piste présente divers numéros chorégraphiés sur fond musical, se développa à la fin du XIXe siècle et resta le format dominant jusque dans les années 1970. Depuis Mai 1968 jusqu'à nos jours, s'est développé une tout autre forme de cirque, qui reprend et affine les disciplines mais repose avant tout sur l'humain et la recherche artistique.

Cirque contemporain:
Contemporary Circus | What is Circus? | Circus Post | Crying Out Loud

Inspiration Cirque

Freaks, un film réalisé par Tod Browning en 1932

La rencontre entre le monde du cinéma et celui du cirque de foire

Le film aborde la peur de l'inconnu et de l'autre et vous emmène à la découverte du côté humain des phénomènes de foire. Un "freak show" était souvent une attraction secondaire, une exposition de créatures biologiques rares, appelées dans la culture populaire "monstres de la nature". On y retrouvait généralement des êtres humains physiquement inhabituels, tels que des individus particulièrement grands ou petits, atteints de maladies et d'affections extraordinaires, et d'autres dont les performances étaient censées choquer les spectateurs.

https://www.youtube.com/watch?v=vJVXTKkjsxA

Funny Bones, un film réalisé par Peter Chelsom (1995)

Humour/film/une autre manière de comprendre l'aspect de l'art de clown

Un film sur l'humour et son côté décalé, un élément essentiel de la tradition du cirque, issu du cirque traditionnel où le clown était présent à chaque spectacle. L'humour est encore aujourd'hui un élément essentiel d'un spectacle de cirque contemporain. Le film illustre l'importance de prendre des risques pour réussir.

https://www.youtube.com/watch?v=EE1wCo3N6As

Metal Clown, un spectacle d'ARCHAOS

Un nouveau cirque français est né, radical et punk, cette compagnie a fait partie de la transformation du cirque traditionnel en un cirque actuel. De 1984 à aujourd'hui.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_bJ27MKE2U

Fusk, un spectacle de Royal Bones

Royal Bones est une compagnie de nouveau cirque danois fondée en 2009. *Fusk* est une poésie de cirque dans laquelle on peut se reposer et s'émerveiller. Un spectacle où le cirque est présenté sous forme de spectacle et de concert, mêlant avec poésie arts du cirque, théâtre et musique. La musique a toujours fait partie intégrante du cirque depuis ses débuts, où l'orchestre jouait en direct à chaque numéro.

https://trafo.hu/en/programs/program_1053_3

Charlie Chaplin

Si je devais citer une figure historique du cirque, ce serait sans aucun doute Charlie Chaplin. Sa fille, Victoria Chaplin, a fondé la célèbre compagnie Cirque Invisible et ses deux enfants, Aurélia et James Thierrée, ont suivi les traces de la famille dans le cirque. Ils ont tous contribué à l'histoire du cirque, chacun à leur manière. J'ai toujours été inspirée par chacun d'eux.
Un spectacle à voir absolument pour comprendre cette évolution entre magie, théâtre, manipulation et arts du cirque est *The Toad Knew*.

https://www.youtube.com/watch?v=zAtvYQAXEo0

Inspiration ATLAS: Cirque/Illustration

Plock ! par la Cie Grensgeval

Camiel essaie de copier la peinture de son grand modèle, le peintre Jackson Pollock. Mais comment obtient-il le bon effet au bon endroit ? Doit-il couler, verser, éclabousser, jeter la peinture ? Un spectacle entre cirque et arts plastiques, créé en 2020 pour le jeune public.

https://www.grensgeval.eu/fr/plock

Work, un spectacle de Claudio Stellato

Claudio est un artiste qui travaille entre le cirque et la danse. Dans ce spectacle, il propose un mélange d'arts plastiques, de bricolage, de son et d'acrobatie.

https://en.work-claudiostellato.com/le-projet

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