

POPUP

Quand le réel prend des allures de prodige...

Un spectacle imaginé par
Belinda Annaloro

À partir de 5 ans / durée 40'

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

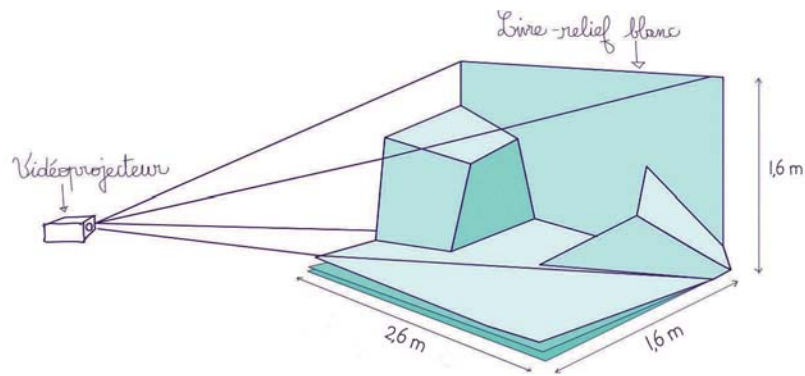
INTENTION

Même si ma pratique s'adresse en général aux "adultes", j'intègre dans mon travail des objets ou des souvenirs de mon enfance : tissus à motifs rétro me rappelant les premiers rideaux de ma chambre, objets en plastique orange, vestiges de mes années de nourrisson, princesses et héroïnes de dessins animés, souvenirs d'après-midis de tricot auprès de ma grand-mère... J'aime opérer des allers-retours entre les différentes périodes de ma vie de la même manière que j'aime m'amuser avec les échelles. Combien de fois, enfant, n'ai-je pas rêvé d'être un personnage miniature pour pouvoir pénétrer dans mon livre de princesses ou dans mon décor "Playmobil" ?

POPUP est une invitation à plonger dans le monde des rêves. Au rythme des pages du livre en relief géant tournées par l'héroïne, on découvre une succession de tableaux quelque peu surréalistes, ponctués de dessins d'animations vidéoprojetés, de dialogues et de chansons fantaisistes.

Eclipse de soleil, trajet en voiture hypnotique rythmé par les essuie-glaces, rêve chaque nuit répété d'un fossé qui déborde dans le fond du jardin...les histoires se déploient et s'entremêlent sur fond de piano, batterie et voix.

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE

L'essentiel du dispositif consiste en un livre en relief géant, à taille humaine de couleur blanche.

Quand on ouvre le livre, le décor se déploie en relief, comme dans ces livres animés pour enfants et évolue au fil des pages que l'on tourne au fur et à mesure.

Les espaces latéraux sont occupés par des instruments de musique et des accessoires (chaise, objets, éléments en carton). Des images sont vidéoprojetées sur le décor en carton blanc.

Le public est placé devant le livre.

Une vidéoprojection constituée de dessins réalisés à l'ordinateur et de petites animations donne vie à ce décor blanc. Elle est agrémentée d'une bande son enrichie en direct par des interventions de la performeuse, chantées, jouées à l'aide d'instruments de musique, parlées ou mimées.

On saute d'un tableau à l'autre, d'une page à l'autre comme dans un voyage au cœur d'un rêve épique ou comme dans un court métrage expérimental de Maja Deren.

Chaque tableau est relié aux autres par la dimension poétique, voire surnaturelle, qu'on lui prêtera.

UN POPUP, CINQ TABLEAUX

Dans son grand livre blanc en relief, une jeune femme vêtue de blanc rêve... Le sujet de recherche de Belinda c'est la vie, le quotidien, et la façon d'en faire un voyage fantastique, dans la nature, la ville, un château ou dans l'espace, en voiture ou en train... Avec elle, le temps file et les images défilent. On saute d'un tableau à un autre, d'un univers poétique à un autre. L'héroïne manipule son livre, chante, joue de plusieurs instruments de musique et parle. Belinda Annaloro nous invite à transfigurer notre quotidien, à le raconter de façon poétique et à laisser cours à notre imaginaire : *Je propose de partager cette expérience fantasmagorique, celle de réaliser son rêve d'enfant et de s'immerger dans un monde parallèle, celui de la fiction, du virtuel, le monde que l'on se crée quand on est petit et où tout est permis.*

- Le lever du jour

Il fait nuit, on entend des chouettes hululer et autres bruits de nuit légers. Lever de soleil, quelques aboiements de chiens. Il ne fait pas tout à fait jour, on distingue un corps allongé, sur le côté du livre fermé pour le moment. Elle dort sous un drap immaculé. On entend sa respiration. Une sorte de dessin de paysage est projeté, printanier et bucolique, ou enneigé et brumeux. Elle se lève. Elle ouvre le livre.

- Le voyage en train et en voiture

Ces pages sont des ballades musicales du quotidien. La musique, les éléments sonores, les jeux de lignes provoquent un envoiement hypnotique. Le quotidien prend des airs de jeux vidéos de course automobile.

- Le voyage dans l'espace : "C'est fou l'autre jour, j'avais l'impression qu'il se passait un truc bizarre..."

Cette idée me vient du vieux livre d'astronomie de mon enfance, que j'emmenais partout avec moi. Dans cette page on est vraiment "dans" le livre, je suis une petite fille qui s'est transformée en astronaute ou en créature de l'espace avec une tête toute plate et qui est à la fois dans l'espace de son cahier d'astronomie et sur une autre planète.

- Le voyage urbain : "J'ai toujours rêvé d'avoir la mer au fond de mon jardin..."

Dans ce tableau on découvre une ville frénétique (musique répétitive, logos, couleurs vives...). L'héroïne s'y promène, fait ses courses et finit par une halte dans son jardin.

- Le voyage autour du monde : "J'étais en voyage..."

J'ai voulu travailler sur les "architectures-Totem", les bâtiments qui nous marquent, et donc les "bâtiments" qui m'ont marquée et m'inspirent. Ces bâtiments deviennent presque vivants, ou dotés d'une sorte de pouvoir. Les inspirations : Sant Ignazio di Loyola à Rome, la gare de Fès au Maroc, un gratte ciel à Montréal, les bâtiments industriels des Becher, un clin d'oeil à nos usines et mines du Nord pas de Calais, les vagues de l'artiste japonais Hokusai...

AUTOUR DE *POPUP* : PISTES PÉDAGOGIQUES

Vous trouverez ci-dessous quelques pistes de travail pour accompagner vos élèves au spectacle et leur faire découvrir l'univers de *POPUP*... et du pop-up !

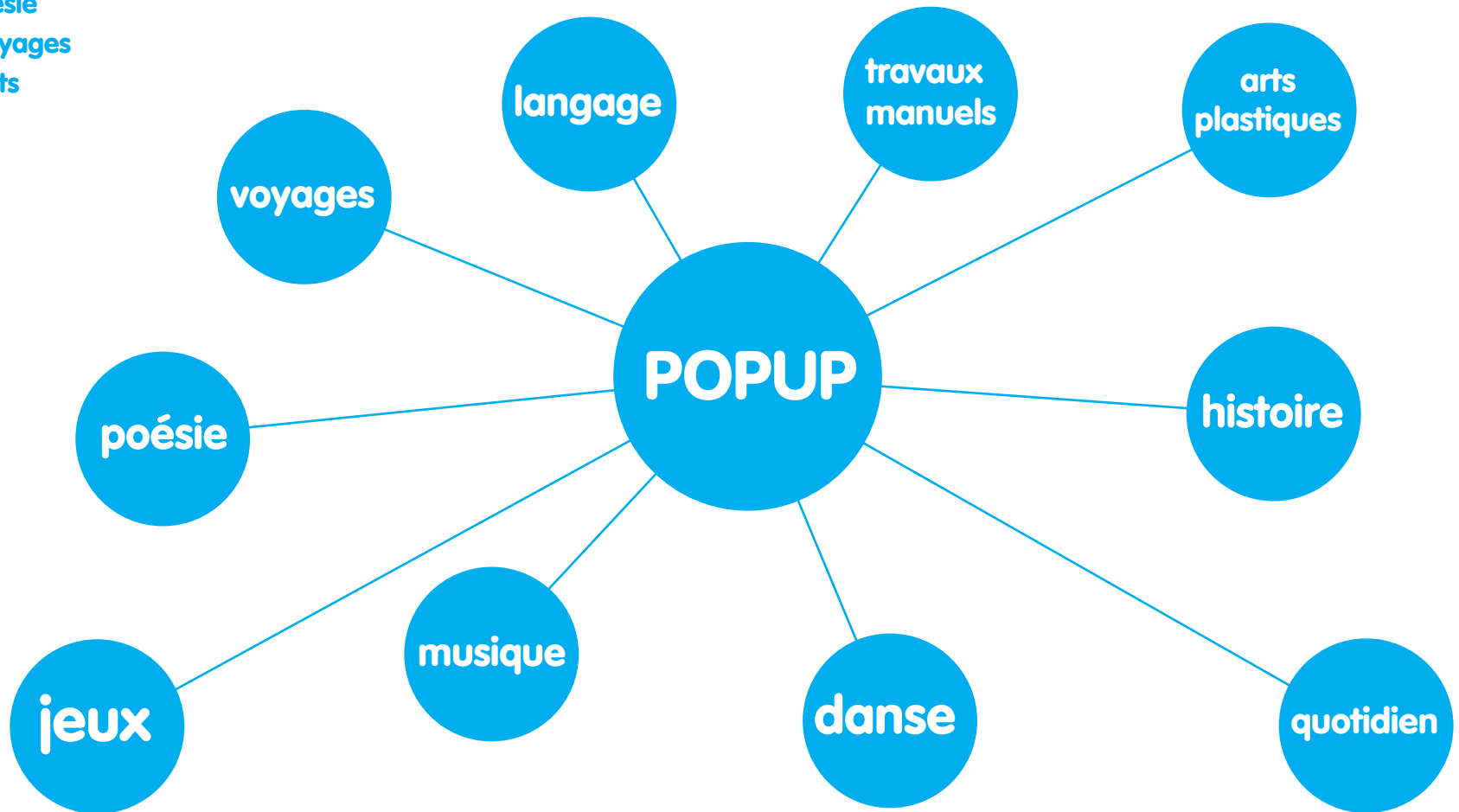
Elles devraient vous permettre, en fonction de vos propres envies et objectifs, d'aborder très librement et essentiellement par des jeux, les thématiques du spectacle :

1- *POPUP* & l'histoire du pop-up

2- *POPUP* & la poésie

3- *POPUP* & les voyages

4- *POPUP* & les arts

1- POPUP & L'HISTOIRE DU POP-UP

Non, une pop-up n'est pas seulement une fenêtre qui affiche des messages publicitaires quand on entre sur un site internet !

C'est aussi le terme utilisé pour définir un livre animé. Un livre pop-up est un livre à système, dont les pages possèdent des mécanismes variés (à languette, à tirettes, à disque...) créant du volume ou produisant la mise en mouvement de certains éléments. Ces livres ludiques provoquent la surprise et séduisent les jeunes lecteurs mais également les adultes.

L'histoire du pop-up ne date pas d'aujourd'hui. L'image à volets, c'est-à-dire à feuillets superposés, procédé le plus simple et le plus ancien, semble remonter au Moyen-âge. *Cosmographie* datant de 1524, de Pierre Apian, est un ouvrage dans lequel on découvre des disques rotatifs montrant le mouvement des étoiles.

Différents exemples de livres pop-up

Ces manuscrits scientifiques (traitant de l'anatomie, la cosmographie...) et les manuscrits religieux posent les bases techniques du livre à système : disques, languettes et pages prédécoupées proposent des outils jusque-là totalement inédits.

Les Anglais furent les premiers à s'intéresser aux livres à système destinés à la jeunesse, avec les *Arlequinades* de Robert Sayer, paru en 1765. Ces livres nommés "métamorphoses" permettent de composer soi-même son histoire en assemblant des demi-pages. Les inventions se multiplient pour animer l'image et lui donner du relief dans les livres de divertissement, les livres d'enfants et les images.

A la fin du XVIIIe siècle, les premiers livres magiques font également leur apparition. Le lecteur manipulateur fait apparaître différemment le contenu selon la manière dont il ouvre le livre.

A la même époque les "peep shows" (décors en profondeur) se multiplient. Dans ces ouvrages on peut faire évoluer des personnages, des paysages, dans un décor à plusieurs niveaux de profondeur.

Toutes ces évolutions sont à mettre en parallèle avec les évolutions techniques qui précède l'invention du cinéma (praxinoscopes, lanternes magiques).

Le XIXe siècle s'impose comme le siècle où l'enfant prend une place importante dans la production littéraire. Ce fut la grande époque des livres à figures mobiles, avec des figurines à placer dans un décor ou des poupées à habiller. Les innovations n'ont cessé de se multiplier, avec des livres à volets ou à disques, à tirettes, en relief, en relief animé, à musique....

Bibliographie de pop-up :

wikipedia.org/wiki/Livre_anim%C3%A9
www.livresanimes.com/
panamart.fr/Pop-Ups.html

Quelques pop-up recommandés :

- *Popville*, Anouk Boisrobert et Louis Rigaud.
Texte de Joy Sorman. Hélicon, 7 octobre 2009
- *ABC 3d*, Marion Bataille. Albin Michel, septembre 2008
- *Blanc*, David Pelham et Isabelle Repelin.
Milan Jeunesse, octobre 2008
- *Rue Lapuce*, Cécile Bonbon et Arnaud Roi.
Didier jeunesse, octobre 2010
- *Kididoc*. L'espace, Marie Masliah, Olivier Latik. Nathan, avril 2011

Et en lien direct avec le spectacle :

- *Drôle d'oiseau*, Philippe Ug.
Les Grandes Personnes, septembre 2011
- *Tobor*, Philippe Ug. Seuil Jeunesse, septembre 2004

Philippe UG exerce de multiples activités
autour de la peinture, du dessin et du livre.

Il est à la fois illustrateur, sérigraphe, imprimeur, professeur de
dessin, dessinateur de presse, ingénieur papier. Philippe UG
a collaboré à la conception du livre pop up de Belinda Annaloro.

Son site internet : <http://www.philippe-ug.fr/index.html>

Drôle d'oiseau de Philippe UG

2- POPUP & LA POÉSIE

Avant ou après le spectacle *POPUP*, nous vous proposons de vous plonger dans le poème de Jacques Prévert
"En sortant de l'école" puis de tenter quelques jeux...

*En sortant de l'école
nous avons rencontré
un grand chemin de fer
qui nous a emmenés
tout autour de la terre
dans un wagon doré*

*Tout autour de la terre
nous avons rencontré
la mer qui se promenait
avec tous ses coquillages
ses îles parfumées
et puis ses beaux naufrages
et ses saumons fumés*

*Au-dessus de la mer
nous avons rencontré
la lune et les étoiles
sur un bateau à voiles
partant pour le Japon
et les trois mousquetaires
des cinq doigts de la main
tournant ma manivelle
d'un petit sous-marin
plongeant au fond des mers
pour chercher des oursins*

*Revenant sur la terre
nous avons rencontré
sur la voie de chemin de fer
une maison qui fuyait
fuyait tout autour de la Terre
fuyait tout autour de la mer
fuyait devant l'hiver
qui voulait l'attraper*

*Mais nous sur notre chemin de fer
on s'est mis à rouler
rouler derrière l'hiver
et on l'a écrasé
et la maison s'est arrêtée
et le printemps nous a salvés*

*C'était lui le garde-barrière
et il nous a bien merciés
et toutes les fleurs de toute la terre
soudain se sont mises à pousser
pousser à tort et à travers
sur la voie du chemin de fer
qui ne voulait plus avancer
de peur de les abîmer*

*Alors on est revenu à pied
à pied tout autour de la terre
à pied tout autour de la mer
tout autour du soleil
de la lune et des étoiles
A pied à cheval en voiture
et en bateau à voiles.*

JEU N°1 - A nous maintenant

Reprenez le poème *“En sortant de l'école”* et demandez aux élèves d'écrire des fragments de poème sur ce qu'ils observent sur le chemin de l'école.

Ex : “En sortant de l'école, nous avons rencontré...”

JEU N°2 - Prenez des journaux, prenez des ciseaux.

Choisissez dans ces journaux des articles ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.

Découpez l'article, découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.

Agitez doucement.

Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac.

Copiez consciencieusement le poème, il vous ressemblera.

(Cf : Tristan Tzara, *Sept manifestes Dada*, 1924)

JEU N°3 - Les cadavres exquis de POPUP

Le procédé consiste à écrire un mot ou un groupe de mots que l'élève suivant complète sans connaître ce qui a été écrit par l'élève précédent, sur un papier plié en éventail ou en accordéon.

En commençant avec les phrases du spectacle, et en mettant à profit l'imaginaire de chaque enfant, raconter une petite histoire surréaliste.

Ex : “J'étais en voyage lorsque...” ou : “J'ai toujours rêvé d'avoir au fond de mon jardin...” ou encore : “C'est fou l'autre jour, j'avais l'impression qu'il se passait un truc bizarre...”

JEU N°4 - Ah Vlan Boum Clac Gla-gla Oh !

Pourquoi avoir choisi “POPUP” comme titre de spectacle ?

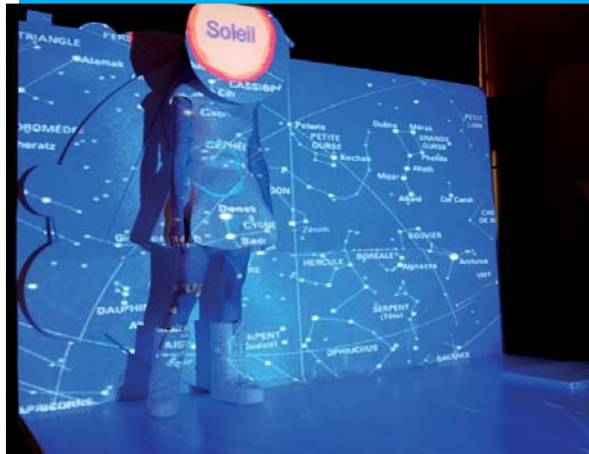
J'aime bien les titres avec des onomatopées.

Ça représente bien les surprises qu'on peut avoir dans la vie, quelque chose qui surgit, ce dont parle aussi le spectacle.

Belinda Annaloro

Demandez aux élèves de raconter un trajet, une situation du quotidien, puis proposez-leur de transposer cette petite histoire en onomatopées. Un travail oral, écrit, plastique... à vous de le détourner comme vous le souhaitez !

Ex: Zzz ...Tic-Tac...Tic-Tac...Tuut ! Brrr !

3- POPUP & LES VOYAGES

"J'ai voulu travailler sur les "architectures-Totem", les bâtiments qui nous marquent, et donc les "bâtiments" qui m'ont marquée et m'inspirent : Sant Ignazio di Loyola à Rome, la gare de Fès au Maroc, un gratte ciel à Montréal, les bâtiments industriels des Becher, un clin d'oeil à nos usines et mines du Nord Pas-de- Calais, les vagues de l'artiste japonais Hokusai..." Belinda Annaloro

JEU N°1 - Et vous alors ?

Demandez aux élèves : "Et vous, quels bâtiments d'hier ou d'aujourd'hui vous font rêver ? Quels monuments d'ici ou d'ailleurs vous aimez ?" Ensemble, collectez, dessinez ou imprimez ces bâtiments et monuments. Ce sera l'occasion de découvrir l'histoire de chacun.

JEU N°2 - Allez, on sort ?!

Une petite expérience pour mettre en évidence la rotation de la Terre : dans la cours de récréation, tracez à la craie le contour de l'ombre d'un enfant ou d'un objet fixe (ex : un banc) à chaque heure entière de la journée. Au fil des heures, observez que l'ombre tourne et change de longueur.

JEU N°3 - On a marché sur la lune

Installez un parcours avec des supports de densités différentes, éponges, coussins, oreillers, matelas, tapis de mousses plus ou moins compactes, durs, mous, instables...
Demandez aux enfants d'imaginer qu'ils sont dans l'espace, en apesanteur. Proposez leur de marcher, s'allonger ou s'asseoir au sol en se déplaçant le plus lentement possible.
Objectifs : adapter son déplacement, s'équilibrer, prendre des risques, travailler l'ancrage au sol et la gravité.

4- POPUP ET LES ARTS

Après avoir vu le spectacle *POPUP*, à vous de vous lancer et de créer vos propres compositions plastiques et musicales !

JEU N°1 - *C'est moi qui l'ai fait*

Prenez une feuille de couleur, pliez-la en accordéon.

Découpez ou déchirez des formes dans d'autres feuilles de couleur, papiers journaux, magazines...

Sur la feuille pliée en accordéon, collez un premier paysage, sur la feuille ouverte, cachez un second paysage suivant l'imagination de chaque enfant, et créez la surprise à l'ouverture !

D'autres idées, pour créer votre pop-up : www.crdp-reims.fr/cddp51/ageem/creer_livres_animes/creer_livres_animes.htm

JEU N°2 - *En musique*

POPUP est l'occasion de découvrir avec les enfants les musiques sérielles, répétitives, séquentielles...

Avec des compositeurs comme : Eric Satie, Pierre Boulez, Philip Glass, Steeve Reich, Thierry de Mey... ou plus actuels : Mathieu Bogaert , Seb Martel, Bobick ou Sacha, Delby...

Vous pouvez écouter un extrait de "Drumming" de Steve Reich (entendu dans le tableau "Le voyage urbain" du spectacle de Belinda) sur ce lien :

www.youtube.com/watch?v=BZtR4BduVAA&feature=related

Pour faire une petite musique, telle que celle produite dans le tableau "Le voyage en voiture", créez une phrase rythmique simple à partir de frappements de mains, enregistrez-la, diffusez la bande sonore et ajoutez des petites percussions, enregistrez l'ensemble, diffusez-le et ajoutez des bruits d'objets du quotidien, continuez suivant vos envies jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre composition finale.

Pour enrichir encore votre composition, vous pouvez au préalable vous promener dans l'école pour écouter les bruits qui vous entourent et créer ainsi un répertoire sonore des bruits de l'école... il vous servira pour votre création musicale.

JEU N°3 - Let's dance !

Pour vous immerger, visionnez les extraits des spectacles suivants :

Netherlands Dance Theatre, Jiri Kylian, *"Falling Angels"* (1989),
musique de Steve Reich

www.youtube.com/watch?v=VFcJOa3aBJs&feature=share

Anne Teresa De Keersmaeker, *"Steve Reich Evening"* (2007),
musique de Steve Reich

www.youtube.com/watch?v=q2to2pXy4_U

Lucinda Childs, *"Dance"* (1979),
musique de Philip Glass

www.youtube.com/watch?v=gKuSHE4OMGk&feature=related

Puis :

- Elaborez une petite phrase gestuelle simple et répétez-là.
 - Travaillez le caractère répétitif, hypnotique et frénétique des mouvements.
 - Jouez avec les tempos et les intensités par des consignes simples.
 - Veillez à l'écoute dans le groupe
- Vous pouvez travailler par demi-groupes (les acteurs et les spectateurs)

BELINDA ANNALORO

2011

France distraction, Résident au 104, Paris
Le jardin de laine, Maison Folie Beaulieu, Lomme

2010

JauneRougeBleu, Centre Pompidou Metz
JauneRougeBleu, Maison Folie Beaulieu, Lomme
Le jardin de laine, biennale Rayons Frais, Tours
Le jardin de laine, festival Zooart, Cuneo, Italie
La vita è più leggera, Résidence à l'atelier Wicar, Rome
Le jardin de laine Vrak festival, Bruxelles

2009

France distraction, Maison Folie Wazemmes, Lille
JauneRougeBleu, l'Hospice d'Havré, Tourcoing
Stage "fond bleu", workshop jeune public, le VIVAT
Les yeux en face des trous, exposition jeune public, Colysée de Lambersart
JauneRougeBleu à la Maison Folie de Moulins, Lille
France distraction, 20 ans du Vivat, Armentières
JauneRougeBleu dans les écoles d'Armentières, proposition du Vivat

2008

Interventions au Palais des Beaux Arts de Lille, projet Anber
Le Jardin de laine à l'Hospice d'Havré, Tourcoing, workshop et exposition
Le Jardin de laine, exposition et workshop au LAAC, Dunkerque

2007

EROA, collège Desrousseaux, Armentières
Accointances et spécificités exposition au VIVAT avec Antoine Defoort
Poisson, performance et installation, théâtre de L'L, Bruxelles
Poisson, Festival "Vivat la danse !", Armentières

2001-2006

Visites guidées au Fresnoy, Tourcoing
Professeur contractuel d'arts plastiques (collèges)
Festival *Qu'est ce que tu fluxes*, FRAC Nord-Pas-De-Calais
Exposition à La Malterie, Lille
"Mulhouse 2002", exposition
des diplômés des écoles d'art en France, Mulhouse

2001

D.N.S.E.P. à l'École Régionale Supérieure d'Expression
Plastique de Tourcoing (mention)

1999

D.N.A.P. à l'École des Beaux Arts de Valenciennes

>>> A visiter

<http://lejardindelaine.zeblog.com/> & www.jaunerougebleu.over-blog.com
www.levivatblog.net/article-pop-up-un-decor-pour-jouer-la-vie-56999540.html

L'ÉQUIPE DU SPECTACLE

Conception-interprétation Belinda Annaloro

Construction décor Philippe UG

Manipulation - Régie plateau Alice Dussart

Assistance technique Flash Karim Naghmouchi

Stagiaire décor Emilie Lay

Conception-décor Belinda Annaloro & Philippe UG

Regard extérieur Elise Simonet

Modélisation 3D Martial Chmiéline-Verschaeve et Williams Thery

Confection costumes Aurélie Noble

Avec la participation de l'équipe technique du Vivat

PARTENAIRES

Production Le Vivat d'Armentières, scène conventionnée danse et théâtre.

Coproduction Beaulieu, Maison Folie (Lomme) / le festival "Rayons Frais" (Tours) / Le Grand Bleu (Lille) / Le Carré-Les Colonnes, Scène conventionnée (Saint-Médard-en-Jalles) / Centre Pompidou (Metz)

Avec le soutien de La Région Nord/Pas-de-Calais / la DRAC Nord/Pas-de-Calais / la compagnie Hyperbole à Trois Poils (Boulogne-sur-Mer) / l'association Fructôse (Dunkerque) / le Volapük (Tours) / L'L, lieu de recherche et d'accompagnement pour la jeune création (Bruxelles) et le Centre culturel Wolu-culture (Bruxelles)

REMERCIEMENTS POUR LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Un immense merci à Pascale Logié, enseignante et membre du conseil d'administration du Vivat, qui a imaginé beaucoup de ces propositions pédagogiques et nous a offert ses réflexions !

Ne manquez pas d'autres idées sur son blog :

<http://lilledissidanse.unblog.fr/2011/11/10/dossier-pedagogique-popup-belinda-annaloro/>

A Gille Maillet, plasticien, pour son idée de carte pop-up

A Clothilde Buisine et Dominique Vitse, enseignantes et bénévoles du Vivat pour avoir participé à nos réflexions

