

Atelier

photokino

Théâtre d'ombres

Dès 5 ans
avec un adulte

Le théâtre d'ombres, c'est quoi?

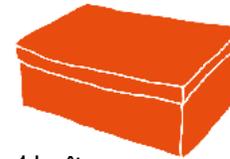
Originnaire d'Asie (Inde ou Chine), le théâtre d'ombres est l'une des plus anciennes **formes de spectacle populaire**. Il consiste à **projeter sur un écran des ombres** produites par des **silhouettes**, au moyen d'une source lumineuse située derrière cet écran. Ces silhouettes sont manipulées par de fines baguettes. Suivant les pays et les traditions, le spectacle s'accompagne de musique, de bruitages, de chants, de déclamations...

L'Europe découvre le théâtre d'ombres au 18e siècle, grâce à un missionnaire revenant de Chine (d'où le terme «d'ombres chinoises»). Il connaît un grand succès en France grâce au **théâtre de Séraphin**, qui divertit la famille royale à Versailles, puis à la fin du 19e siècle avec les pièces du **Cabaret du Chat Noir**.

Ce procédé de projection d'ombres inspirera par la suite **la lanterne magique**, qui préfigure elle-même **le cinéma**. Lotte Reiniger, réalisatrice du 20e siècle est une pionnière des films d'animation de silhouettes qui reprennent l'esthétique du théâtre d'ombres. Plus récemment, tu as peut-être vu **Princes et Princesses** ou d'autres films de Michel Ocelot.

Nous allons te présenter ici une méthode pour créer ton propre **théâtre d'ombres miniature**. Tu peux bien sûr essayer d'autres modes de représentation : avec un drap tendu ou comme Eric Bernaud avec une boîte de pizza découpée (voir page 7)... À toi de jouer !

Théâtre d'ombres : le matériel

1 boîte à chaussures

des baguettes de bois (type piques à brochette)

des ciseaux

1 cutter

du scotch transparent et du scotch d'électricien

1 crayon à papier

du papier calque (ou du papier sulfurisé)

du papier épais noir

facultatif : peinture, calques colorés ou gélatines

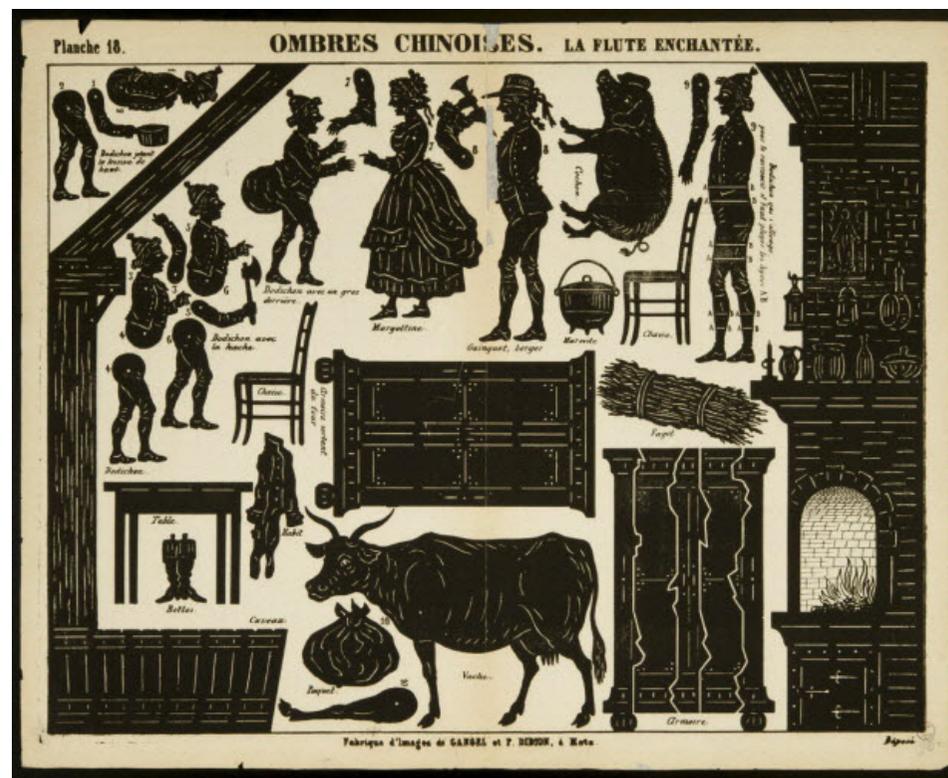
1 lampe torche

● Références

Théâtre d'ombres géant

Le Sbek Thom est un théâtre d'ombres des Khmers considéré au Cambodge comme un art sacré, comme le ballet royal ou le théâtre masqué. Les marionnettes en cuir peint sont très grandes (jusqu'à deux mètres de haut!) et non articulées. Elles représentent les divinités honorées lors de grandes cérémonies. Les ombres des manipulateur·trices sont ici toutes aussi visibles que les silhouettes qu'elles portent. Leur danse est accompagnée d'un orchestre et de narrateur·trices.

Théâtre d'ombres en kit

Dominique Séraphin est le premier en France à se lancer dans le théâtre d'ombres. Il connaît un énorme succès : il arrive à Versailles en 1772 pour divertir la famille royale, puis installe son propre théâtre au Palais Royal à Paris en 1784. Après le déclin du Séraphin, le théâtre d'ombres se matérialise par des coffrets en carton illustrés, avec personnages et éléments de décor à découper et continue ainsi de circuler.

● Références

Théâtre d'ombres et animation au 19e siècle

Passionnée par le théâtre d'ombres et le cinéma de Georges Méliès, Lotte Reiniger réalise ses films entièrement en papier découpé. Elle y déploie des univers poétiques qui reprennent des contes célèbres : *La Belle au bois dormant*, *Hansel et Gretel* ou *Les aventures du prince Ahmed*, inspirés des *Mille et une nuit*. Les personnages et les éléments de décor sont articulés et manipulés séparément puis photographiés image par image pour créer une animation.

Théâtre d'ombres en film

Michel Ocelot est un réalisateur français qui a été très inspiré par le travail de Lotte Reiniger. Dans *Princes et Princesses*, un garçon, une fille et un vieux projectionniste imaginent des histoires dans un cinéma désaffecté. Si l'écran et les sièges évoquent le cinéma, les silhouettes nous plongent immédiatement dans l'univers du théâtre d'ombres.

Théâtre d'ombres : les étapes

1 – Avec l'aide d'un adulte, découpe le fond de la boîte à chaussures en laissant une marge d'environ 1,5 cm.

2 – Positionne la feuille de calque au fond de la boîte et fixe-la avec du scotch.

3 – Sur le papier noir, dessine au crayon les silhouettes de tes personnages et les éléments de ton décor. Découpe les silhouettes avec les ciseaux et les détails à l'intérieur des formes avec le cutter ou encore une perforatrice.

4 – Au verso de chacun de tes personnages, attache une baguette à l'aide d'un scotch solide (comme le scotch d'électricien).

5 – Fixe les éléments de décor sur le calque à l'aide du scotch transparent ou de la Patafix.

6 – Place la lampe derrière le théâtre, l'extérieur de la boîte à chaussure vers toi et... Action! C'est le moment d'utiliser tes qualités de metteur-scène et d'acteur-trice pour faire vivre tes personnages et ton histoire.

Idées

→ Utilise des calques ou des protège-cahiers colorés devant la lampe pour changer l'ambiance lumineuse. Tu peux également ajouter des formes colorées aux personnages ou aux éléments de décor.

→ Dessine dans ce qu'il reste de la boîte à chaussures un fronton ou des rideaux. Découpe et peins l'élément, puis dessine au feutre les détails avant de le fixer avec de la colle forte ou du scotch à ton petit théâtre.

→ Avant de te lancer, écris une histoire ! Si l'improvisation n'est pas ta tasse de thé, tu peux écrire une saynète. L'intrigue d'une histoire s'articule autour de cinq étapes, qu'on appelle le schéma narratif :

1. Situation initiale

Présentation de tous les éléments (personnages, décor, époque...) nécessaires à la compréhension de l'histoire.

2. Élément déclencheur

Élément qui modifie la situation initiale.

3. Péripéties

Tous les événements engendrés par l'élément déclencheur ; cela amène les personnages à entreprendre des actions pour atteindre leur but ou s'extirper de situations fâcheuses.

4. Dénouement

Élément qui met un terme aux péripéties.

5. Situation finale

Fin du récit, situation stable.

Comme Lotte Reiniger ou Michel Ocelot, tu peux t'inspirer d'un conte ou d'un récit que tu aimes, le réécrire, et réinventer l'histoire !

— Pour aller plus loin

→ Une autre manière de faire un écran de théâtre d'ombres, animé par le génial Éric Bernaud :

vimeo.com/196245652

→ À voir : toute la filmographie de Lotte Reiniger !
Princes et princesses et *Les contes de la nuit* de Michel Ocelot.

→ À lire : les albums d'Antoine Guilloppé, en papier noir découpé : *Plein soleil*, *Pleine lune*, etc.

→ Les contes en papier découpé de H.C. Andersen :

Autres ateliers Fotokino :

Monotype au feutre

Fanzine en 5 plis

Cinéma d'animation :

- Flip-book
- GIF
- Stop-motion

...

● À retrouver sur :

www.fotokino.org

Studio Fotokino
33 allées Léon Gambetta,
Marseille 1er
09 81 65 26 44
contact@fotokino.org
www.fotokino.org

©Fotokino.
Reproduction interdite
sans autorisation