

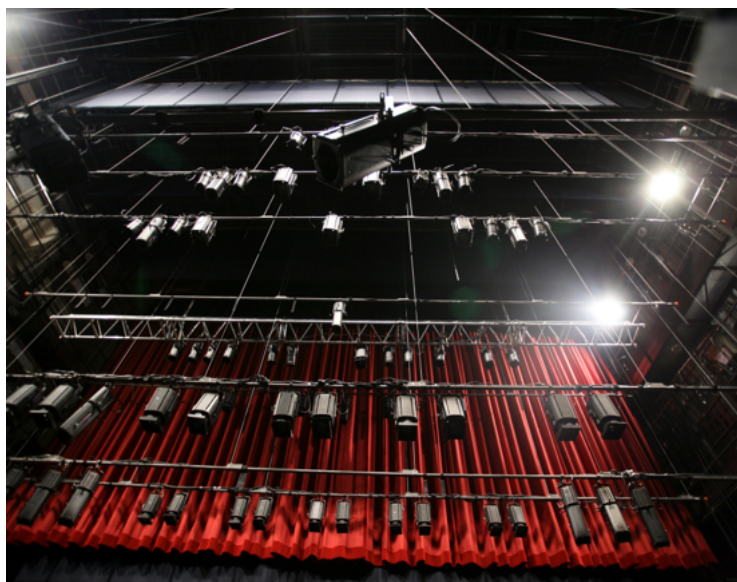

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4

ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES

DOSSIER LUMIÈRE

ANALYSE DE LA LUMIÈRE AU THÉÂTRE
À DESTINATION DES PUBLICS SCOLAIRES

projecteurs de la grande salle du Théâtre d'Angoulême, Scène nationale

SOMMAIRE

ATTENTION : LUMIÈRE !	p. 3
Exercices à destination des cycles 1, 2 et 3	
ACTIVITÉS SUR LA LUMIÈRE	
Planche 1 : 5 chiens / 5 lumières	p. 3
Exercice 1 : Manipuler la lumière (cycle 1, début cycle 2)	p. 4
Planche 2 : 5 chiens / 5 lumières	p. 5
Exercice 2 : Comprendre le sens de la lumière (cycles 2 et 3)	p. 6
Vocabulaire de l'exercice 2	p. 6
Bilan de l'exercice 2	p. 6
Correction de l'exercice 2	p. 6
RACONTER LA LUMIÈRE AUX ÉLÈVES	p. 7
LA BOÎTE À QUESTIONS LUMINEUSES	p. 7
LE SENS DE LA LUMIÈRE	
Exercices à destination du collège, du lycée	
Le sens de la lumière (définitions)	p. 8
Identifier les différentes lumières (planche dessinée)	p. 9
Analyser la lumière (4 photos de spectacle à analyser)	p. 10
LA LUMIÈRE EN SCÈNE	
Exercices à destination du collège, du lycée	
La lumière du spectacle	p. 11
Un langage lumineux	p. 12
Les métiers de la lumière	p. 13
Exemple d'un plan de feu	p. 14

● ATTENTION : LUMIÈRE !

PLANCHE 1 : 5 CHIENS / 5 LUMIÈRES

Ce chien est un comédien. Il est placé sur scène, en face du public, sous les projecteurs. Mais il est éclairé par 5 lumières différentes. La lumière fait partie du spectacle !

1

2

3

4

5

ACTIVITÉS SUR LA LUMIÈRE

Les activités proposées s'adressent à des élèves de cycle 1, 2 et 3.

EXERCICE 1 MANIPULER LA LUMIÈRE

Matériel : une feuille de papier noire, un personnage (doudou, poupée, figurine), une lampe de poche. On peut aussi utiliser une boîte à chaussure.

Objectif : Recréer les 5 lumières et compléter la fiche illustrée au fur et à mesure pour comprendre le sens de la lumière.

Ajouter des flèches pour indiquer d'où vient la lumière / où est placé le projecteur :

sur le côté	en haut	en bas	en face	derrière
				

Colle une gommette pour indiquer si le chien est visible (si on le voit bien) pour le spectateur.

- le chien est très visible

- le chien est bien visible mais il y a des ombres

- le chien est à moitié visible

- le chien est peu visible, presque caché

À l'oral : on reprend tout ! On utilise une formule figée et on répète ensemble ou à tour de rôle notre bilan

Quand la lumière vient ... le projecteur est placé ... le comédien est ... (plus ou moins visible)

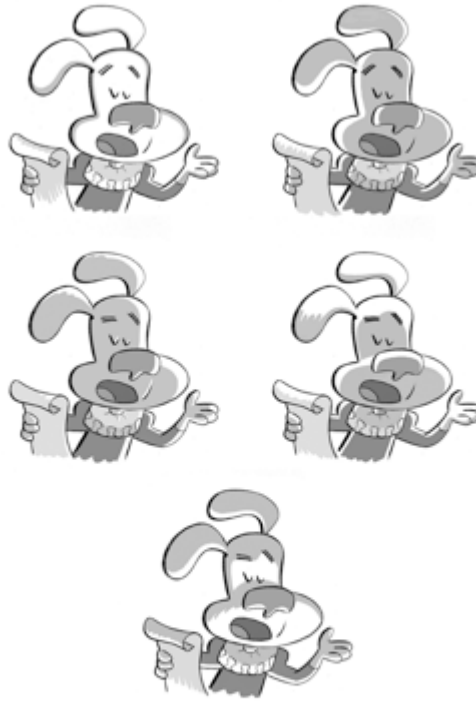
Exemple : Quand la lumière vient de face, le projecteur est placé en face de la scène, le comédien est très visible.

Pour aller plus loin

Prendre une photo pour chaque installation de lumière.

Préparer une exposition du travail de chaque groupe pour expliquer la lumière au théâtre.

Les photos illustreront aussi le cahier de vie de l'élève.

dessins Lorenzo Chiavini

ATTENTION : LUMIÈRE !

PLANCHE 2 : 5 CHIENS / 5 LUMIÈRES

La lumière fait partie du spectacle ! Ce chien est un comédien. Il est placé sur scène, en face du public, sous les projecteurs. Mais il est éclairé par 5 lumières différentes.

1 - latérale

2 - douche

3 - face

4 - contre plongée

5 - contre-jour

EXERCICE 2

COMPRENDRE LE SENS DE LA LUMIÈRE (DIRECTION + SIGNIFICATION)

Imagine que les 5 chiens sont sur scène. Ils sont éclairés par des projecteurs.

1. Pour chaque chien, indique d'où vient la lumière : en haut, en bas, en face, derrière, sur le côté.
2. Classe les 5 chiens du plus visible au moins visible. Tu peux en mettre 2 à égalité.
3. Quel est l'éclairage le plus rassurant ? Pourquoi ?
4. On a placé une lampe de poche sous le menton d'un chien pour qu'il nous raconte une histoire qui fait peur ! De quel chien s'agit-il ?
5. Réfléchissons ensemble : la lumière ne sert pas qu'à éclairer le comédien sur scène. Elle peut servir à quoi d'autre dans un spectacle ?

VOCABULAIRE Qu'avons-nous appris ?

BILAN DE L'EXERCICE Formuler une définition pour chaque lumière.

EXERCICE : Comprendre le sens de la lumière (direction + signification)

1. N° 1 = côté ; N° 2 = en haut ; N° 3 = en face ; N° 4 = en bas ; N° 5 = derrière.
2. N° 3 = le plus visible, N° 2 = N° 4 car il y a des ombres, N° 1 = on voit la moitié du chien. N° 5 = on ne voit que les contours du personnage et ces traits restent dans l'ombre.
3. L'éclairage le plus rassurant est le N° 3, de face, car le chien est entièrement visible et sans ombre.
4. N° 4 contre-plongée = la lumière vient d'en bas. Les ombres créent un effet inquiétant, angoissant, qui fait peur. (exemple : scène d'Halloween).
5. La lumière sert à créer des émotions : elle nous rassure (N° 1 face) ou nous inquiète (N° 3 contre plongée et N° 5 contre-jour). Elle fait donc partie de la mise en scène, de l'ambiance du spectacle.
Donc la lumière porte des messages qu'on comprend même si on ne les formule pas.

VOCABULAIRE : Qu'avons-nous appris ?

L'adjectif « latéral » signifie de côté.

La « douche » est une lumière placée au-dessus de l'acteur comme un pommeau de douche.

La « contre-plongée » signifie qu'au lieu de plonger du haut vers le bas, la lumière plonge du bas vers le haut.

Le « contre-jour » signifie qu'il y a quelque chose devant la lumière / que la lumière est dans le dos du comédien / que le comédien a la lumière dans le dos.

BILAN

Face : la lumière vient de face, le comédien est très visible, cela donne un effet rassurant.

Etc.

● RACONTER LA LUMIÈRE AUX ÉLÈVES

PETITE HISTOIRE DE LA LUMIÈRE AU THÉÂTRE

Depuis l'Antiquité, les spectacles étaient **en plein air, à la lumière du jour**. Ce n'est qu'au **XVIIème siècle** qu'**on construit des théâtres** en France et qu'**on éclaire la scène**. On l'éclairait à la bougie, en disposant **des chandelles au bord du plateau**. C'est pourquoi les pièces sont divisées en **actes : pour changer les bougies !** (Une pièce de théâtre classique a 5 actes. Comptons ensemble combien de fois on change les bougies : entre l'acte I et l'acte II, l'acte II et l'acte III, l'acte III et l'acte IV, l'acte IV et l'acte V = 4 fois !) Aussi, l'expression « **faire un four** » signifie « **faire un bide** », **un échec**. Pourquoi quand la pièce ne marche pas, la scène ressemble à un four ? Parce qu'elle est peu éclairée ! En effet, par économie, on n'utilise que le nombre de bougies nécessaires aux spectateurs : quand ils sont peu nombreux, il y a peu de bougies et la scène est noire comme un four !

● LA BOÎTE À QUESTIONS LUMINEUSES

Dresser la liste des questions de la classe et chercher à y répondre soit par des recherches sur ordinateur soit par des hypothèses discutées collectivement.

On peut imaginer qu'une fois les questions formulées, les élèves, répartis en groupes, cherchent des éléments de réponse, puis les confrontent aux réponses des autres groupes, pour créer un dialogue.

1. Pourquoi les spectateurs sont dans le noir ?
2. On ne voit pas les projecteurs ! Où est installée la lumière ?
3. Comment fait-on les couleurs ?
4. Qui règle les lumières et fait les enchaînements pendant le spectacle ?

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE : ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Accompagner la réflexion des élèves. Formuler des réponses, s'écouter et débattre.

1. Question 1 : Pourquoi les spectateurs sont dans le noir ?
 - Plonger la salle dans le noir permet de capter l'attention et coupe les spectateurs de la réalité.
 - Illuminer la scène permet de se concentrer sur l'action et d'oublier ce qu'il y a autour.
 - On éclaire ce qui est important, on laisse dans l'ombre ce qui ne l'est pas.
 - Sur scène, ce qui n'est pas éclairé n'est pas vu du public : on peut donc « cacher » des choses !
2. On ne voit pas les projecteurs ! Où est installée la source de lumière ?
 - en hauteur, cachée : dans les cintres = partie cachée au-dessus de la scène pour gérer décors et lumière
 - sur les côtés, en hauteur ou sur la scène...
3. Les couleurs sont des gélatines placées devant la lampe (on essaie avec un intercalaire en plastique transparent placé devant une lampe de poche).
4. Découvrir les métiers de la lumière (partie du dossier La lumière en scène)

● LE SENS DE LA LUMIÈRE

Pour analyser la lumière d'un spectacle, on se demande **d'où vient la lumière** (où est placé le projecteur, comment est-il orienté ?) et **quel effet est produit sur le spectateur** (il ressent quoi ?).

Autrement dit la lumière est un vecteur d'émotion qui donne du sens !

LUMIÈRE FACE

Place du projecteur de face, dans l'axe du comédien à éclairer. On la place de loin pour que la lumière soit diffuse et n'écrase pas le sujet. On peut décliner : pleine face, $\frac{3}{4}$ face en décalant le projecteur.

Dans l'imaginaire elle focalise l'attention du spectateur car elle valorise celui qui est éclairé au détriment du reste de la scène.

Effet sur le spectateur c'est la lumière de la visibilité, elle permet de distinguer le visage et fait disparaître les ombres. Elle est rassurante !

LUMIÈRE LATÉRALE (COUR OU JARDIN)

Place du projecteur sur les côtés cour ou jardin, le projecteur éclaire par rapport à l'axe du regard du spectateur. C'est la lumière du relief : elle rend compte du volume du corps et du visage. Mais elle produit par conséquent des ombres fortes sur la partie peu éclairée. Aussi, elle peut être complétée par un éclairage face ou en contre-jour pour modeler totalement le sujet.

Dans l'imaginaire lumière naturelle, qui respecte une source identifiable, comme une fenêtre par exemple.

Effet sur le spectateur plutôt neutre, la lumière accompagne par conséquent toutes les émotions.

LE CONTRE-JOUR

Place du projecteur la source de lumière est derrière le sujet. Le comédien est placé entre la lumière dans son dos et le regard du spectateur.

Dans l'imaginaire seuls les contours apparaissent ce qui oblige à un effort pour lire l'image. On perçoit la profondeur.

Effet sur le spectateur intimité, mystère, attention soutenue pour compléter l'image.

LA DOUCHE

Place du projecteur placé à la verticale, le projecteur est au-dessus du comédien, comme une pomme de douche.

Dans l'imaginaire c'est une lumière peu flatteuse parce qu'elle écrase à partir du haut du crâne. On ne l'associe à rien de doux ni d'intime ! En revanche, toute l'attention est réquisitionnée sur le sujet éclairé.

Effet sur le spectateur elle isole le sujet qui est bien identifiable sans être toutefois bien visible car les ombres du haut vers le bas sont très marquées. On peut donc décliner toute une gamme d'effets : autorité, mystère... tout, sauf la séduction !

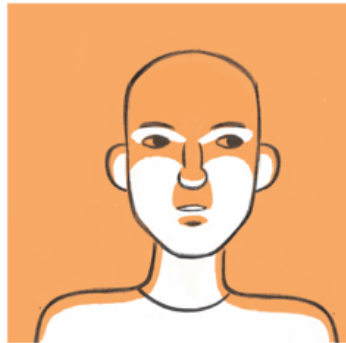
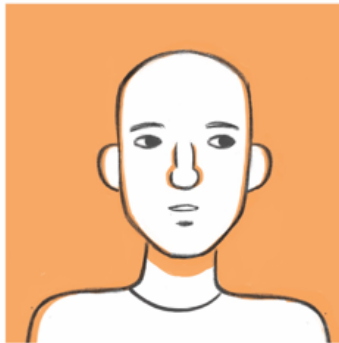
LA CONTRE-PLONGÉE

Place du projecteur au sol, aux pieds du comédien.

Dans l'imaginaire on convoque l'éclairage à la bougie, les ambiances angoissantes, les scènes nocturnes et effrayantes car cette lumière n'existe pas dans la nature. L'exemple type, c'est la lampe de poche sous le menton pour raconter un récit horrifique !

Effet sur le spectateur tension, suspens, peur, angoisse.

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES LUMIÈRES

ANALYSER LA LUMIÈRE

Analysez la lumière et l'effet sur le spectateur dans ces quatre photos du spectacle *Richard II*, pièce de Shakespeare, montée par le collectif Eudaimonia, mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz. Théâtre d'Angoulême, Scène nationale, mars 2018.

photo 1

photo 2

photo 3

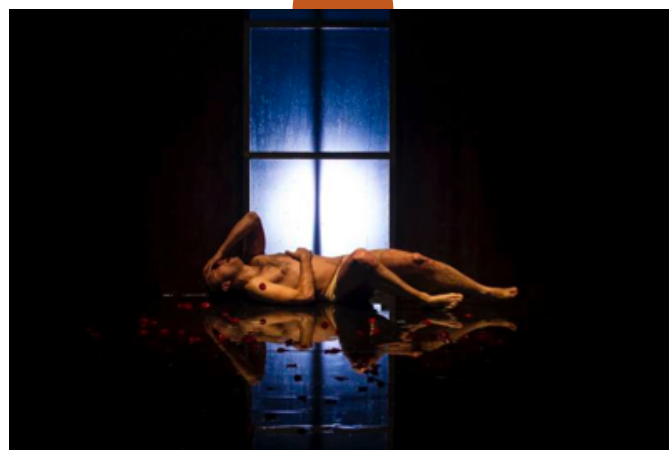
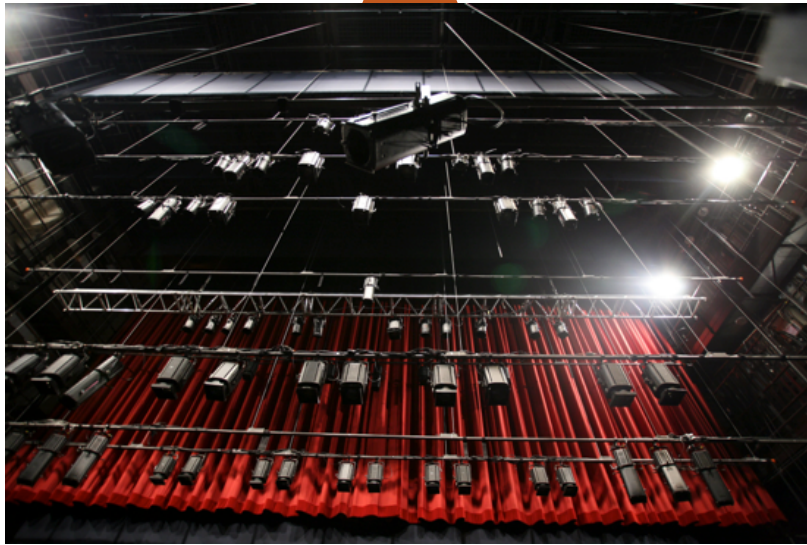

photo 4

● LA LUMIÈRE EN SCÈNE

projecteurs de la grande salle du Théâtre d'Angoulême, Scène nationale

LA LUMIÈRE DU SPECTACLE

La lumière appartient à **la scénographie** du spectacle. Elle crée une ambiance, donne une tonalité, plonge le spectateur dans le spectacle.

Au même titre que l'ambiance sonore (musique, bruitage), que le décor ou les costumes, elle **donne du sens** et fonctionne comme un **langage non verbal** : on comprend le message sans avoir besoin de le formuler.

Mieux encore, la lumière peut être le **décor du spectacle** ! C'est souvent le cas des concerts, de la danse ou du cirque... les exemples ne manquent pas !

Définitions

la scénographie Du grec scène et écrire, c'est l'ensemble des moyens artistiques et techniques au service du projet du metteur en scène.

Décor, accessoires, costumes, maquillage, coiffure et lumière sont parties prenantes du projet artistique !

le langage non verbal Au théâtre, on entend beaucoup d'autres choses que des paroles : de la musique, du chant, des bruits, des cris, des rires... À tout ce qui s'entend, s'ajoute ce qui ne s'entend pas : le décor, les costumes, le maquillage, la coiffure et la lumière ! Le spectateur comprend et ressent beaucoup de choses, avant même que le comédien ne parle !

UN LANGAGE LUMINEUX !

La lumière n'est pas qu'un outil technique pour voir ce qui se passe sur le plateau, **elle a son langage et elle nous parle !**

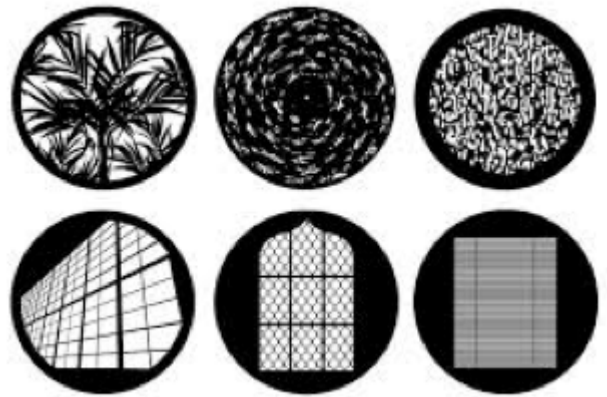
Elle nous dit :

- où et quoi regarder, elle cache donc aussi des choses dans l'ombre
- elle matérialise le temps : matin, soir...
- la météo : ciel d'orage, grand soleil...
- les couleurs participent aux émotions, à caractériser un personnage... car les projecteurs s'habillent de filtres couleurs : **les gélamines**.
- la lumière crée des éléments de décor grâce aux **gobos** : plaques métalliques sur lesquelles un motif est découpé (pochoir).

=> **La lumière crée l'ambiance du spectacle.**

feuilles de gélamine

gobos

UN LANGAGE LUMINEUX !

La lumière n'est pas qu'un outil technique pour voir ce qui se passe sur, elle a son langage et elle nous parle !

Elle nous dit :

-
- elle cache donc aussi des choses dans l'ombre
- elle matérialise : matin, soir...
- : ciel d'orage, grand soleil...
- les couleurs servent à car les projecteurs s'habillent de filtres couleurs : les gélamines.
- la lumière crée des éléments de décor grâce aux gobos :
-
- La lumière crée

LES MÉTIERS DE LA LUMIÈRE

Le plan lumière ou **plan de feu** est la fiche technique qui appartient au spectacle et permet de recréer la même lumière quelle que soit la salle. Il obéit à la fois à un projet artistique (effet visuel, esthétique) et à des contraintes techniques (possibilités pour réaliser le projet artistique). Il est élaboré par le **créateur.trice** ou **concepteur.trice lumière** choisi.e par le metteur en scène. On parlait autrefois de **l'éclairagiste**. Au théâtre, **le régisseur lumière** et les techniciens suivent le plan de feu pour installer les **projecteurs** sur le **gril**. Il s'agit d'un plancher à claire-voie qui surplombe la scène, invisible au spectateur car il est caché dans **les cintres**, la partie technique pour manier décor et lumière. Le gril doit son nom à l'instrument de cuisine auquel il ressemble. Il sert à accrocher les projecteurs. Mais le spectateur ne le voit pas car il est au-dessus de son plan de vision. A partir du **jeu d'orgues**, véritable tableau de commande pour monter, baisser, régler les lumières, et aujourd'hui grâce à des logiciels spécialisés, le régisseur ou l'ingénieur lumière gère **la conduite-lumière**, c'est-à-dire les enchaînements de lumière du spectacle.

D'après ce que vous avez compris, proposez une définition des termes suivants :

Cintres
conduite-lumière
créateur.trice ou concepteur.trice lumière
éclairagiste
jeu d'orgues
gril
plan lumière ou plan de feu
projecteur
régisseur lumière.

Pour aller plus loin

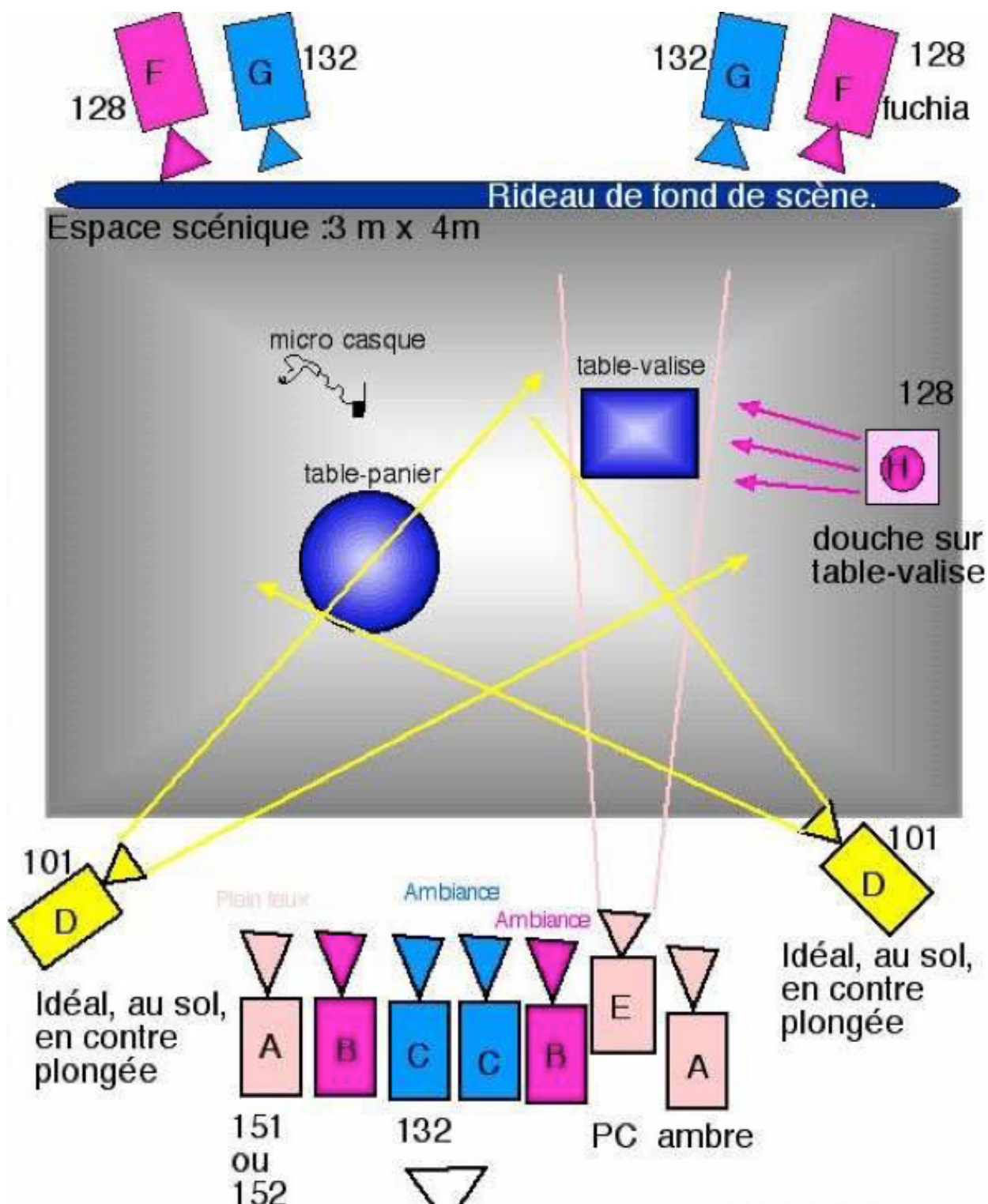
- le métier de concepteur lumière, consulter la fiche téléchargeable de la CPNEF SV (commission paritaire nationale emploi formation spectacle vivant)

<https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/guide-metiers/technique/metier-concepteur-lumiere.pdf>

- plan de feu et partie technique (+ schéma exemple)

<http://www.lumiere-spectacle.org/pratique/fiche-technique-lumiere.htm>

EXEMPLE D'UN PLAN DE FEU

N.B. : Toutes ces activités sont idéales pour illustrer le site ou le blog de l'établissement scolaire et peuvent être proposées pour le blog du théâtre d'Angoulême afin de valoriser les travaux de la classe et de sortir de l'école !

<https://paricilasortieblog.wordpress.com>

Contacts

Aurélie Zadra Responsable de l'action et du développement culturels et des publics jeunes
☎ 05 45 38 61 52 (ligne directe – aurelie.zadra@theatre-angouleme.org)

Agathe Biscondi Chargée des relations publiques en lien avec le jeune public (1er degré)
☎ 05 45 38 61 64 (ligne directe – agathe.biscondi@theatre-angouleme.org)