

La Maîtresse des ombres

ciné-concert-conte

Dossier pédagogique

LOTTE REINIGER : PIONNIÈRE DU CINÉMA D'ANIMATION

C'est à l'aube du XXème siècle que naît Lotte Reiniger (1899-1981). Toute petite, son père l'emmène visiter des ateliers de peintres. C'est dans l'année de ses quatorze ans qu'elle construit son premier théâtre d'ombres. Puis à l'âge de seize ans, elle suit des cours d'art dramatique. En 1919, elle réalise avec l'aide de Carl Koch, son futur époux, *Das Ornament des verliebten Herzens* (*L'Ornement du coeur amoureux*), son tout premier film d'animation en silhouette. D'autres réalisateurs ont utilisé cette technique avant elle, comme Segundo de Chomon (1871-1957), mais Lotte en fera sa marque de fabrique et approfondira cette seule technique tout au long de sa vie. Le peintre français Jean Renoir la surnommait ainsi « La Maîtresse des Ombres ».

Le film d'animation en silhouette

La technique consiste à commencer par dessiner ses personnages avant de découper les différentes parties de leur silhouette dans du papier cartonné noir. Les articulations sont maintenues en place par de petits fils de fers.

Pour filmer ses personnages, Carl Koch et Lotte Reiniger inventèrent une machine composée de plusieurs plaques de verre placées horizontalement, les unes au-dessus des autres. La caméra est située tout en haut de l'édifice, pointée vers le sol. Une source lumineuse placée en dessous illumine les différentes plaques de verre. Tout objet posé sur ces plaques produira donc une ombre plate pour la caméra. Sur la plaque la plus haute, Lotte anime les silhouettes des personnages, qui donnent une ombre noire. Sur la plaque inférieure, se trouve le décor dans des tons gris clair transparents. Des effets spéciaux sur des plaques de verre peuvent être placés au-dessus des personnages ou au-dessus du décor. Si l'on veut obtenir une image colorée, au lieu d'une image en noir et blanc, il faut placer une source lumineuse supplémentaire tombant du haut. Mais l'utilisation de cette machine nécessite à ses débuts l'intervention de cinq personnes ! Elle est

perfectionnée une dizaine d'années plus tard par les studios Disney. Appelée la Multiplane, cette machine permet notamment de créer des effets de profondeur et donne ainsi du relief aux décors.

Quelques références pour découvrir le cinéma d'animation en silhouette :

- *On peut trouver sur youtube quelques films de Lotte Reiniger*

Cinderella : https://www.youtube.com/watch?v=Kku75vGDD_0

Hansel et Gretel : <https://www.youtube.com/watch?v=AB6T686opdg>

Les aventures du prince Ahmed: <https://www.youtube.com/watch?v=i2GBQxp3Lgk>

- *Sur les techniques de fabrication* : <https://www.youtube.com/watch?v=4jTOGSzBITo>

- *Films en silhouettes d'autres réalisateurs :*

La Baleine (1952) de Noburo Ofuji

Princes et Princesses (2000) de Michel Ocelot

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU SPECTACLE

L'accordéon diatonique

L'accordéon est à la fois un instrument à vent et à clavier. Le son est produit par les anches, petites lames de métal contenues à l'intérieur de l'instrument. Dans les accordéons on les appelle les anches libres car elles ne sont fixées qu'à l'une de leurs extrémités et peuvent ainsi vibrer au passage de l'air produit par le soufflet. Il faut imaginer le jeu que font tous les enfants à l'école de faire vibrer leur règle en plastique sur le rebord de leur table. L'accordéon diatonique est l'une des variantes de cette famille d'instruments. Plus petit, le plus souvent en bois et avec moins de boutons que son cousin l'accordéon chromatique par exemple, sa grande particularité consiste à pouvoir produire deux sons différents sur un même bouton selon que l'on tire ou que l'on pousse sur le soufflet. Cela produit un mode de jeu qui lui est propre.

L'accordéon diatonique est en quelque sorte l'accordéon original. Inventé dans les années 1820 à différents endroits d'Europe, il a été le premier instrument de musique fabriqué à la chaîne lors de la Révolution Industrielle et a donc très vite peuplé tous les pays d'Europe, remplaçant parfois les instruments traditionnels locaux. Sa prolifération s'est stoppée net au début du XXème siècle avec l'invention de l'accordéon chromatique. Dès lors son utilisation est restée limitée aux fêtes traditionnelles et rurales jusqu'aux années 1970 où il a connu un regain d'intérêt. En effet à cette époque un peu partout en Europe, des musiciens, des danseurs, des chercheurs, des mélomanes ont entrepris de collecter et sauvegarder les

musiques et danses traditionnelles de chez eux. Cela a créé un mouvement musical appelé Folk, Musique Trad, ou encore Nouvelles Musiques Traditionnelles, courant de musique actuelle tirant son inspiration des musiques populaires européennes. L'accordéon diatonique est un instrument emblématique de ce courant.

La basse au pied

La basse au pied est un instrument beaucoup plus rare. C'est un accordéon produisant uniquement des basses, des notes donc très graves. Il se joue avec les pieds en complément d'un autre instrument joué avec les mains. La basse au pied a eu une existence éphémère et confidentielle en Belgique entre la fin du XIXème siècle et le milieu du XXème siècle. Elle était essentiellement utilisée dans les musiques populaires. Elle est tombée complètement en désuétude sans doute à cause des limites de la facture instrumentale de l'époque. Depuis quelques années Benjamin Macke, le musicien du spectacle, travaille avec un facteur d'accordéons de Belgique au renouveau de cet instrument.

LES RECITS QUI ONT INSPIRÉ LE SPECTACLE

Blanche Neige et Rose Rouge

Ce court métrage s'inspire d'un conte de fées allemand dont la version la plus connue fait partie des contes de Grimm (à ne pas confondre avec le conte de Blanche Neige).

Vous trouverez le texte ici :

<http://www.instituts.vivre-aujourd'hui.fr/blanche-rose-et-rose-rouge,c76.html>

La Belle au bois dormant

Lotte Reiniger s'inspire ici du célèbre conte tel qu'il nous a été transmis par les frères Grimm (qui est aussi la version de laquelle les studios Disney se sont inspirés pour l'adaptation cinématographique du conte).

[https://fr.wikisource.org/wiki/La_Belle_au_bois_dormant_\(Grimm\)](https://fr.wikisource.org/wiki/La_Belle_au_bois_dormant_(Grimm))

Ce conte existe dans d'autres versions plus anciennes, souvent moins connues :

- Charles Perrault publie la Belle au bois dormant en 1697 dans les contes de ma mère l'Oye.

[https://fr.wikisource.org/wiki/Histoires_ou_Contes_du_temps_passé_\(1697\)/La_Belle_au_bois_dormant](https://fr.wikisource.org/wiki/Histoires_ou_Contes_du_temps_passé_(1697)/La_Belle_au_bois_dormant)

- Le Soleil, la Lune et Thalie de Giambattista Basile (1566-1632)

<http://touslescontes.com/biblio/contes.php?idcontes=595>

Le petit ramoneur

Pour ce film, Lotte Reiniger ne s'est pas inspirée à proprement parler d'une histoire, mais plutôt d'un motif, celui du petit ramoneur qu'on retrouve dans différentes histoires comme *La bergère et le ramoneur* d'Andersen ou *Oliver Twist* de Ch. Dickens.

Nous avons imaginé pour ce court-métrage un récit chanté de type « comédie musicale »

Carmen

Ce film s'inspire très librement du célèbre opéra de G. Bizet (1975), lui même inspiré d'une nouvelle de P. Mérimée (1847).

Le texte et la musique proposés par la conteuse et le musicien sont de libres adaptations du livret et de la partition de l'opéra.

Le site de l'académie de Créteil propose une fiche pédagogique très complète sur les contes et diverses pistes d'activités : <http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/contes.htm>

LA CHARTE DU (JEUNE) SPECTATEUR

Avant le spectacle : je me prépare !

Je suis bien informé(e) sur le spectacle que je vais voir (sujet, genre, durée, éléments particuliers...).

Je découvre la salle (un lieu pas comme les autres et je regarde les petits détails de l'architecture).

Je m'installe calmement et me prépare à vivre un moment agréable.

Je pense à aller aux toilettes... car pendant le spectacle, sortir de la salle fait du bruit !

Pendant le spectacle : je profite !

Je respecte le travail présenté par les artistes : ils ont beaucoup travaillé. Pour eux, la rencontre avec le public est importante. Ils ont même parfois le trac !

Je ne bavarde pas avec mes voisins parce que les bruits s'entendent sur scène ! Et cela gêne les autres spectateurs.

J'évite de gigoter sur mon siège...

J'ai le droit de ne pas aimer.

J'ai le droit de fermer les yeux.

J'ai le droit de penser à autre chose... de décrocher... puis j'essaie de suivre à nouveau le spectacle.

J'observe les petits détails (par exemple : décors, lumières, costumes, accessoires, expression des visages, sons, timbres, instruments...)

Je suis à l'écoute de mes émotions (joie, ennui, étonnement, tristesse, amusement...) pour pouvoir en parler ensuite avec les autres. Je n'exprime pas mes réactions pendant le spectacle !

Je relève et garde en mémoire 2 ou 3 éléments du spectacle qui m'ont vraiment plu (ou déplu !) afin d'en discuter plus tard.

Et après le spectacle ?

J'applaudis les artistes : c'est ma façon à moi de les féliciter et de les remercier. Je réfléchis à ce que j'ai vu, entendu et compris ; je peux en parler avec les autres. Je peux donner mon jugement (positif ou négatif) en argumentant.

Je respecte le jugement des autres : nous ne sommes pas forcément d'accord. Chacun ses goûts !

Je peux garder une trace du spectacle (programme, dessin, petit texte...)

Contacts

Diffusion :

Laurence Deroost
+33 (0)6 50 64 80 16
loursaffable@gmail.com

Administratif :

La Cahute Productions
Cécile Mougin
03 20 06 02 87
lacahuteproduction@gmail.com

Artistique :

Sandrine Gniady 07 88104277 sandrine.gniady@wanadoo.fr

Benjamin Macke 06 89948724 benjamin.macke@gmail.com

