

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LUMIÈRES !

*L'incroyable histoire vraie et véridique des Frères
Lumière et de l'invention du Cinématographe*

par la **Compagnie Chienne de vie**

Compagnie Chienne de vie – 2 place Sathonay, 69001 LYON
RNA : W691095636 | SIRET : 841 849 003 00022 | Licence PLATESV-R-2022-000750

SYNOPSIS

Les Frères Lumière sont dans leur atelier. Auguste accueille les clients venus pour une séance de photo-portraits. Mais Louis travaille en cachette sur leur dernière "Extraordinaire Invention"... À la recherche d'une solution à un gros problème technique, Louis ne cesse d'interrompre son frère dans son travail. Auguste finit par céder et lui laisse exactement 3 minutes pour le convaincre que le monde a vraiment besoin de cette nouvelle invention...

Malgré le succès du Kinétoscope de leur rival Edison, les deux frères vont travailler ensemble et réussir, avec l'aide du public, à résoudre les derniers problèmes techniques de leur Extraordinaire Invention, le Cinématographe.

Lumières ! est un spectacle pédagogique et participatif sur l'invention du Cinéma, qui propose – avec l'aide des Frères Lumière en personne – de découvrir les bases techniques de la capture du mouvement à l'écran.

Un duo comique à l'époque des premiers pas du cinéma, pour découvrir la grande époque des inventeurs, qui donna naissance aux prémices du monde de l'image que nous connaissons aujourd'hui.

~~~~~  
Durée : 45 min

À partir de 5 ans

**« Coup de projecteur du Jury Enfants » au Tremplin Gones et Cie 2022**

~~~~~

Pour les représentations scolaires, un temps d'échange est possible après les représentations. Les comédien·nes répondent aux questions des élèves sur le spectacle et ouvrent la discussion sur les thématiques abordées. (*prévoir 15 à 20 minutes*)

ÉLÉMENTS DE MISE EN SCÈNE

Lumières ! s'inspire librement de la réalité historique et des anecdotes rapportées sur la vie des Frères Lumière. Nous proposons une version romancée de leur relation fraternelle, pour transposer dans un cadre dramaturgique l'histoire très « technique » de l'invention du Cinématographe.

L'action condense en 45 minutes quelques étapes importantes de la conception du Cinématographe : les autres inventions qui ont inspiré Louis et Auguste, l'arrivée du Kinétoscope d'Edison, le problème technique du défilement de la pellicule, et bien sûr **la 1ère projection publique.**

Notre décor plonge le public dans une **ambiance « noir et blanc »** évoquant la période traitée. Différents éléments occupent la scène (appareil photo, fusil photographique, le Cinématographe, ...). L'action se déroule dans **l'atelier photographique** de la famille Lumière, où ils reçoivent leurs clients (le public), et en profitent pour peaufiner leurs inventions.

Une projection de **5 courts-métrages muets revisités** est intégrée à la fin du spectacle : *L'Arroseur Arrosé*, *L'Hôte Inopportun*, *Le Cambrioleur*, *Le Colleur d'affiches* et la célèbre *Sortie d'Usine*.

Le spectacle comprend des **moments participatifs** : des spectateur·trice·s sont appelé·e·s à monter sur scène, pour une séance photo, ou pour assister à concevoir le Cinématographe. Ces interactions permettent de **développer l'aspect comique** de la pièce, mais aussi d'aider les jeunes spectateurs à **appréhender par l'exemple** les bases de l'animation d'images.

Axe pédagogique

HISTOIRE ET HISTOIRE DE L'ART

Avec le Cinématographe et le Kinétoscope, c'est toute une industrie de l'image et du divertissement qui renaît à la fin du XIXème siècle. Dans le cadre de l'étude de la Révolution Industrielle, la naissance du cinéma est un exemple riche, avec des conséquences fortes et facilement identifiables sur la société contemporaine. Voici quelques propositions pour aborder en classe les utilisations passées et contemporaines de la vidéo.

Exposés :

analyse de films

Un film est toujours l'expression d'une pensée, d'une époque, d'un regard sur le monde. L'exposé permettra de construire une analyse de film appuyée par le contexte historique.

« *Situer : relier une œuvre d'art à son contexte historique et culturel* »

« *Produire, communiquer, partager des informations* »

Visionner des extraits de films

Retraversez l'histoire du Cinéma en utilisant des extraits représentatifs du contexte historique, social et politique de l'œuvre. Les élèves pourront ainsi appréhender la diversité des moyens d'expression propre au cinéma (grain, son, colorimétrie, cadrage, montage, registre de jeu...), et l'évolution de leurs utilisations.

« *Exploiter l'information de manière raisonnée* »

« *Utiliser les médias de manière autonome* »

Débattre autour des utilisations de la vidéo

Recensez avec les élèves les usages actuels de l'outil vidéo. Décryptez avec eux les fonctions de divertissement, publicitaires ou politiques des contenus vidéos et des films, leurs possibles dérives. Mettez en perspective leurs propres usages de l'outil numérique.

Ressources :

- * **Travelling Arrière** : <https://www.youtube.com/c/TravellingArri%C3%A8re/videos>
- * **Chroma** (analyses de film) : <https://www.dailymotion.com/playlist/x49nxu>
- * **La médiathèque pédagogique Lumni** : <https://cinema.lumni.fr/edutheque/>

Axe pédagogique

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Le 7ème art, présenté comme « art complet », réunit des compétences artistiques et techniques extrêmement variées. La richesse technique d'un plateau de tournage peut servir de base concrète pour vos élèves à la découverte de phénomènes physiques ou de technologies. L'étude en classe des phénomènes optiques peut également venir compléter votre approche scientifique des thèmes abordés dans le spectacle.

Étudier la vision et les phénomènes optiques

Comment l'œil enregistre-t-il ce qu'il voit ? Pourquoi deux yeux valent mieux qu'un ? Comment fonctionnent la myopie, l'illusion de mouvement, la persistance rétinienne, etc...

« Pratiquer des démarches scientifiques »

Créer des jouets optiques

Thaumatrope, phénakistiscope, folioscope, zootrope... Les jouets optiques aux noms insolites foisonnent au XIXème siècle, et certains peuvent être fabriqués en classe !

« S'approprier des outils et des méthodes »

Exposés sur les métiers du Cinéma

Faire du Cinéma, ce n'est pas un, mais des dizaines de métiers. Largement de quoi en découvrir un par élève de votre classe, à travers une série d'exposés.

« Les objets techniques. Pour quels besoins ? Comment fonctionnent-ils ? »

Ressources :

* **Fiches et patrons de jouets optiques :**

laclassedemallory.net/2017/05/01/cinema-fiches-histoire-du-cinema-et-de-lanimation/

* **chaîne Kinéscope :** www.youtube.com/channel/UC5jVKzMa1u-IEFzvWt8KZpQ/

* **métiers du 7e art :** www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/audiovisuel-cinema/

Axe pédagogique

ARTS VIVANTS ET PLASTIQUES

Le spectacle retrace l'invention du cinéma, mais peut également être prétexte à aborder des arts voisins : dessin (animé ou non), photographie, sculpture, écriture, jeu théâtral... Voici quelques pistes de projets artistiques à mettre en place avec votre classe, avant ou après le spectacle, dans le cadre du programme scolaire :

Visionner les films des Frères Lumière

En 2019, les « vues » réalisées par Louis Lumière sont passées dans le domaine public. L'occasion de (re)découvrir ces témoignages authentiques de la vie à la fin du XIXème siècle.

« *La narration et le témoignage par les images* »

« *Expérimenter, produire, créer* »

Créer un folioscope

Travaillez le dessin, la continuité dans le trait et le mouvement du sujet, en élevant le petit folioscope de cahier de brouillon au rang de réel projet artistique.

Réaliser des films muets

La création d'un film est un travail d'équipe nécessitant des tâches variées, et qui puise dans les arts narratifs, dramatiques, esthétiques... En vous inspirant de Charlie Chaplin ou Buster Keaton, créez votre propre aventure burlesque à la mode du cinéma muet !

« *Mettre en œuvre un projet artistique* »

« *Imaginer, réaliser* »

Créer une animation « stop-motion »

Alliez arts dramatiques et arts plastiques ! Ecriture de scénarios, création de figurines articulées, maquettes de décor, animation, doublage et choix de montage... Autant d'occasions pour exprimer sa créativité.

Ressources :

Créer un film en vue Lumière (ac-poitiers.fr) : <http://tinyurl.com/2p93ua5b>

La technique « stop-motion » (canoprof.fr) : <http://tinyurl.com/yf9z7c95>

Création de folioscopes / « flip-books » : <http://tinyurl.com/bdd3x6jt>

Pistes de réflexions possibles avec les élèves

- Comment **la place des femmes au travail** a-t-elle évolué depuis 1895 et « la sortie de l'usine », qui expose la fin de journée des ouvrières de l'usine Lumière ? Les premières réalisatrices peuvent être évoqués pour nourrir la discussion. Exemples : **Alice Guy**, tombée dans l'oubli jusqu'aux années 2000 ; **Germaine Dulas**, cinéaste féministe, fondatrice des cinéclubs ; **Nicole Vedrès**, réalisatrice de films d'archives...
- **l'incrémentalité du progrès en sciences et dans l'industrie**, contre le mythe du génie solitaire : Comment les Frères Lumière ont-ils « inventé » le Cinéma, sur quelles bases ? Quels autres exemples d'inventions s'inspirent de découvertes antérieures ?
- **l'image dans la société moderne** : qu'a changé le cinéma et la photographie dans notre rapport au monde, au réel ? Quelle place occupent les écrans dans nos vies ?
- **et pour vous, le cinéma, qu'est-ce que c'est ?** A quoi cela sert-il ? Et le théâtre ? Quelle différence pour vous entre une pièce de théâtre et un film ? Que peut le film que le théâtre ne peut pas ? Et inversement ?

Alice Guy-Blaché, réalisatrice, 1873-1968

Musée Lumière, dans le manoir de la famille Lumière, à Lyon

Idées de sorties scolaires à Lyon

La ville de Lyon dispose de nombreux lieux à découvrir pour les passionnés du 7ème art.

Les Cinémas Lumière, un réseau de salles de cinéma d'art et d'essai dans le centre de Lyon. – <https://www.cinemas-lumiere.com/>

Le Musée Lumière, situé dans la villa Lumière (Lyon 8), retrace l'évolution du cinéma et l'histoire familiale des Frères Lumière. Il donne un aperçu de l'effervescence technologique et industrielle de la fin du XIXème siècle autour de l'animation de l'image. – <https://www.institut-lumiere.org/musee/pr%C3%A9sentation.html>

Le musée du Cinéma Miniature (Lyon 5), expose des décors, costumes, maquettes, masques et des centaines d'objets authentiques de tournages prêtés par de nombreux studios et réalisateurs. – <https://www.museeminiatureetcinema.fr/>

Les ateliers proposés par la Compagnie

Ateliers cinéma muet

4 à 5 séances de 2h (à convenir avec l'enseignant·e selon le projet).

Une série d'ateliers pour réaliser son propre court-métrage de cinéma muet

Séance 1 : découverte du jeu d'acteur/actrice

Cette séance peut être proposée hors création de court-métrage.

Séance 2 : approfondissement du jeu, création de personnages et improvisations

Cette séance peut être proposée hors création de court-métrage.

Séance 3 : travail autour du scénario et préparation au tournage

Cette séance peut être dédoublée en 2 séances pour approfondir le jeu et le scénario.

Séance 4 : tournage

Une projection des court-métrages réalisés par les élèves pourra être organisée dans ou hors les murs de l'école.

TARIFS : 250€ l'atelier de 2h

(+ coût du montage vidéo, à définir selon projet)

1 classe par atelier, en présence de 2 intervenants de la compagnie.

N'hésitez pas à nous contacter pour réfléchir ensemble au format le plus adapté.

CONTACT : Compagnie Chienne de vie

2, place Sathonay, 69001 LYON

cie.chiennedevie@gmail.com – Juliette BRUCKERT – 06 84 65 33 38

<http://www.chiennedevie.fr>
