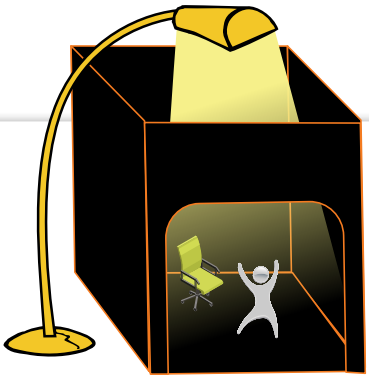
ATELIER DE MAQUETTE SCÉNOGRAPHIQUE ET D'ÉCLAIRAGE

Cet atelier a pour but d'initier aux bases de la scénographie et de l'éclairage au théâtre. À travers la création d'une maquette, il permet à représenter visuellement un espace scénique et à expérimenter différents effets lumineux pour en comprendre les impacts artistique et technique. L'activité peut être réalisée individuellement ou avec un partenaire, favorisant à la fois l'autonomie ou la collaboration. Elle favorise une exploration libre et spontanée, mais peut aussi être abordée avec une planification préalable.

Cet atelier a été conçu et offert par l'École nationale de théâtre du Canada dans le cadre du Festival théâtre jeunesse 2025 du Théâtre Cercle Molière.

MATÉRIAUX :

- Modèle de boîte noire;
- Papier cartonné noir;
- Ciseaux;
- Bâtons de colle, ruban masqué, gommettes, agrafeuse;
- Règle;
- Lampes variées : lampes de travail ou de lecture à col de cygne orientable, mini lampes LED en pastille ou lampes de poche du cellulaire;
- Gélatines d'éclairage de couleurs variées;
- Figurines à l'échelle 1:100;
- Matériaux variés pour inspirer la création du décor :

  - Mousse rigide pour modélisation, mousse isolante pulvérisée;
  - Tissus blancs semi-transparents;
  - Blocs, billes, boutons, etc.;
  - Matériaux maillés (tissus, filets, etc.);
  - Ficelles, fils, fils de fer de différentes épaisseurs;
  - Élastiques;
  - Petits morceaux de caoutchouc;
  - Vis de tailles variées;
  - Tuyaux en plastique flexibles ou ondulés;
  - Pailles;
  - Pâte à modeler;
  - Paillettes (beige et autres couleurs);
  - Papier sablé;
  - Papier de soie blanc;
  - Tampons à récurer en acier ou en plastique;
  - Punaises, trombones, pinces à dessin, attaches parisiennes;
  - …

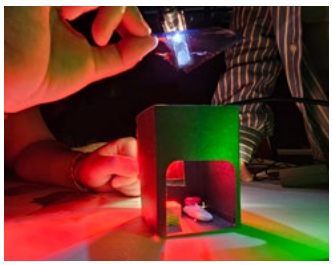
DÉMARCHE DE CRÉATION ET D'EXPLORATION :

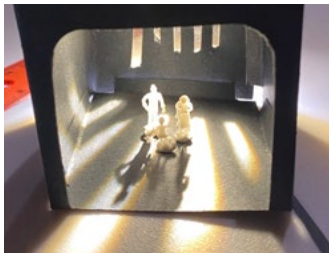
1. **Construire une boîte noire miniature :**
   - Tracer le gabarit fourni en annexe sur un papier cartonné noir et le découper;
   - Avec l'aide d'une règle, plier ou rabattre le papier en fonction des lignes pointillées sur le modèle;
   - Fixer les rebords de la boîte avec du ruban de scotch ou autre adhésif.

2. **Créer une scène ou un univers à l'intérieur de la boîte noire :**
   - Explorer et sélectionner des matériaux pour créer un décor ou une scène dans la boîte noire et y ajouter du volume;
   - Découper des formes, des fentes ou des trous dans les « murs » de la maquette pour permettre à l'éclairage de passer par plusieurs chemins;
   - Ajouter des figurines et les fixer à l'aide de gommette.

3. **Explorer les possibilités d'éclairage en manipulant les sources de lumière :**
   - Baisser l'éclairage de la salle;
   - Utiliser une seule source ou plusieurs sources lumineuses;
   - Tester différentes couleurs de gélatines : chaudes vs froides, foncées vs pâles, les combiner ou les superposer;
   - Varier la direction et l'angle de la lumière : de face, de derrière, à contrejour, latérale, rasante, en douche, en contre-plongée, etc;
   - Modifier la distance entre la source de lumière et la scène;
   - Faire passer les sources lumineuses par différentes fentes ou trous pour créer des effets de gombo ou explorer l'effet de la rencontre de deux ou plusieurs jets de lumière;
   - Observer les effets produits par le déplacement progressif des sources de lumière;
   - Résoudre des défis d'éclairage selon l'intention : focalisation, contraste, silhouette, profondeur, dimension, ombrage, volume, texture, saturation (vif vs terne), etc;
   - Imaginer comment l'éclairage pourrait évoluer au fil du temps ou de l'histoire.

4. **Faire des choix pour finaliser son œuvre et la présenter :**
   - Quelle scène ou quelle ambiance avez-vous créées?
   - Quels matériaux avez-vous choisis pour y arriver et pourquoi?
   - Qu'avez-vous découvert en explorant l'éclairage?
   - Quels défis avez-vous rencontrés lors de la construction de la maquette ou de la manipulation de la lumière? Comment les avez-vous résolus ou surmontés?
   - Racontez une suite d'actions qui pourraient se dérouler dans votre décor, et démontrez comment l'éclairage pourrait évoluer pour soutenir l'action.

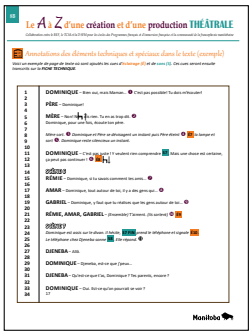
Un merci spécial à Catherine La Frenière, Maude Janvier et l'École nationale de théâtre du Canada de nous avoir permis d'assister à l'atelier et de documenter leur processus.

ÉCOLE NATIONALE DE THÉÂTRE DU CANADA
NATIONAL THEATRE SCHOOL OF CANADA

DÉMARCHE DE CRÉATION ET D'EXPLORATION (SUITE) :

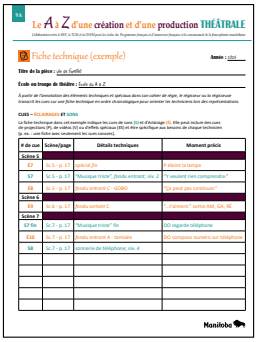
5. Pour aller plus loin…
   - Partir d'une thématique pour inspirer des images (ou combiner deux ou trois idées) :
     – Exemples : tension, déséquilibre, fragilité, oppression, dévoilement, répétition, isolement, contraste, espoir, ouverture, angoisse, atmosphère, tranchant, etc.
   - S'inspirer d'un texte pour créer la mini-maquette, p. ex. : poème, scène d'une pièce de théâtre, chapitre d'un roman, paroles d'une chanson : p. ex. : tension, attention.
     – Analyser le texte :
       ▪ Repérer les indices liés aux éléments de décor;
       ▪ Repérer les indices qui orientent la conception de l'éclairage (lieu, moments de la journée, saison, effets spéciaux, etc.).
     – Créer un décor qui représente le lieu principal de la scène;
     – Explorer différentes possibilités d'éclairage;
     – Établir une progression d'éclairage pour accompagner le texte avec un minimum de trois changements (début, milieu et fin);
     – Créer un plan d'éclairage :
       ▪ Annoter le texte pour indiquer clairement les cues d'éclairage.

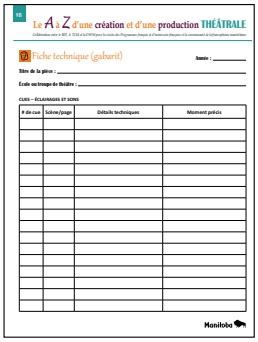

Annotations des éléments techniques et spéciaux dans le texte (exemple)

     – Créer une fiche technique :

Fiche technique (exemple)

Fiche technique (gabarit)

     – Enregistrer la scène en vidéo en récitant le texte (ou un résumé narratif), tout en respectant les indications techniques dans le texte et sur la fiche technique.
   - Variante :
     – Créer son propre texte ou dialogue et s'en inspirer pour concevoir la maquette;
     – Utiliser des boîtes plus grandes (p. ex. : boîtes à souliers) et créer des figurines en carton ou en pâte à modeler afin de réaliser une scénographie plus élaborée ou détaillée.

FAIRE : AD-F3;
CRÉER : AD-C1, AD-C2, AD-C3
RÉAGIR : AD-R2, AD-R3, AD-R4

SCIENCES DE LA NATURE

L'IDENTITÉ SCIENTIFIQUE : SCI.X.B.1
LA SCIENCE EN PRATIQUE : SCI.X.C.5 (X = M à 10e)
LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES : SCI.4.E.1 à 5; SCI.4.E.7; SCI.8.E.8; SCI.8.E.9

FICHE DE RÉFLEXION – ATELIER DE MAQUETTE SCÉNOGRAPHIQUE ET D'ÉCLAIRAGE

PARTAGE TON PROCESSUS DE CRÉATION :

Quelles étaient tes sources d'inspiration?

Quel était ton objectif?

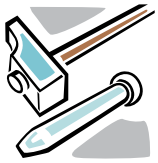
Quels matériaux et procédés as-tu choisis pour créer ton décor? Comment les as-tu utilisés et pourquoi?

Quelle ambiance voulais-tu créer avec l'éclairage?

Qu'as-tu découvert en manipulant l'éclairage (angles, distances, couleurs, gobos, effets spéciaux, etc.)?

Quels défis as-tu rencontrés lors de la construction de la maquette ou lors de la manipulation de l'éclairage?

Comment as-tu résolu ou surmonté ces défis?

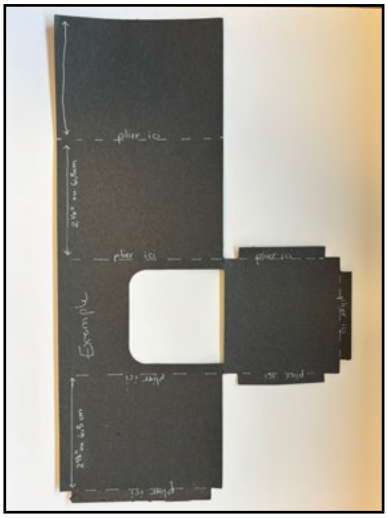

As-tu atteint ton objectif? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré?

Quelles questions te poses-tu encore?

ANNEXE : GABARIT

9 cm

6,5 cm

plier ici

6,5 cm

plier ici

coller

plier ici

6,5 cm

plier ici

plier ici

coller

6,5 cm

plier ici

plier ici

coller

6,5 cm

plier ici

coller

Note : pour des figurines à l'échelle 1:50, agrandir le modèle à 7 cm de largeur et 11 cm de hauteur.