

LIVRET DE L'EXPOSITION
POUR LE JEUNE PUBLIC

LANTERNE
MAGIQUE

&

FILM
PEINT

400 ANS DE CINÉMA

LA
CINÉMATHEQUE
FRANÇAISE

DADA

L'Heureuse rencontre, la toilette du soir, la toilette du matin, la petite Justine et sa pantoufle, plaque peinte à la main, Paris, vers 1840.

Dès son origine, la lanterne montre l'animation des rues, des villages, des campagnes. Des colporteurs organisent des spectacles lumineux sur les places, dans les maisons, en bonimentant leurs plaques : « Lanterne magique ! Si belle, si jolie, si curieuse, représentant très clairement les drôles de choses qui se passent dans ces drôles de temps, première représentation ! »

Schéma de lanterne magique.

En faisant glisser la plaque devant l'objectif, on voit apparaître successivement les différents dessins : d'abord « l'heureuse rencontre », puis « la toilette du soir », et ainsi de suite.

Marche forcée des polisseurs de pavé dans la ville de Paris, le chef de brigade, plaque peinte à la main, Paris, vers 1840.

Grâce à la lanterne magique, on peut projeter sur un écran blanc, à l'intérieur d'une salle obscure, des images fixes ou animées, peintes sur des plaques de verre. Elle est apparue en 1659 aux Pays-Bas, probablement inventée par l'astronome hollandais Christiaan Huygens.

Lanterne magique « tour Eiffel », Lapiere, Paris, 1889.

À une époque où les moyens de transport sont encore peu développés, la lanterne magique permet de voyager et de découvrir le monde. Assis dans son fauteuil, on peut se laisser porter dans des villes étrangères, des paysages exotiques et même dans l'espace.

Grand Canal, Venise, Jour & Nuit,
Londres, milieu du 19e siècle.

En 1838 s'ouvre à Londres une très belle et luxueuse salle de projection : la « Royal Polytechnic ». On y présente ces plaques, peintes à la main, où l'on peut observer une foule de détails.

Plaque animée peinte à la main, fin du 19e siècle.

Si on enchaîne la projection de ces deux plaques, on voit le paysage passer doucement du jour à la nuit, comme par enchantement.

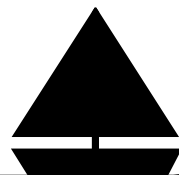
Triple lanterne de projection pour fondus enchaînés
Londres, 1888.

Dans l'exposition, cette plaque est projetée : que se produit-il lorsqu'elle s'anime ?

Réponses aux questions sur la dernière page.

À partir du 18e siècle, la lanterne magique remet à la mode les contes de Perrault, les fables de La Fontaine, les récits mythologiques... Elle ouvre la voie au trucage et à la féerie chers au futur grand cinéaste des « films à trucs », Georges Méliès.

Plaque mythologique peinte à la main, vers 1830.

? Connais-tu cette histoire légendaire de deux bébés élevés par une louve, qui deviendront plus tard les fondateurs de la ville de Rome ?

Le Petit Chaperon rouge, disque de verre, France, Édouard Lapierre, 1887.

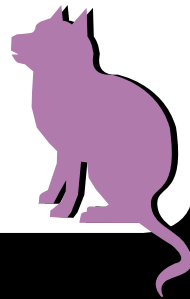
Le Chat botté n° 2, plaque peinte à la main, Grande-Bretagne, vers 1840.

Lanterne jouet pour les enfants, Paris, Édouard Lapierre, vers 1880.

Te souviens-tu précisément de ce conte ?
Pour t'aider, recherche les plaques exposées et reconstruis toi-même l'histoire sur la borne interactive située à côté du « cabinet de curiosités ».

L'Arche de Noé, plaque peinte à la main, Londres, fin du 18e siècle.

L'Arche de Noé, détail de la plaque.

Les religieux utilisent aussi la lanterne magique pour faire connaître l'histoire de la Bible.

Dans cet épisode biblique, un animal ne pourra monter à bord de l'arche. Lequel ? Et pourquoi ? Une bonne observation de la plaque peut t'aider...

Le Soleil, la Lune, plaque peinte à la main, Londres, vers 1790.

La lanterne magique fait très vite son entrée dans les salles de classes et devient un outil pour enseigner l'histoire et les sciences naturelles. Elle remporte un grand succès auprès des élèves !

Libellule, carapace de scorpion et algue rouge, Grande-Bretagne, seconde moitié du 19e siècle.

? Peinture sur verre, photographie ou véritable insecte pour les besoins des cours de sciences ?
À ton avis, comment sont faites ces plaques ?

ARTS ET SPECTACLES

Aux projections de lanternes succèdent les projections de cinéma. Mais à l'origine, on ne sait réaliser des films qu'en noir et blanc. Pour satisfaire le public qui réclame des couleurs aussi belles que celle des plaques de lanterne, on peint des couleurs sur les images tournées en noir et blanc !

La Danse serpentine de Loie Fuller, film 35 mm, début du 20e siècle.

La danseuse Loie Fuller invente, à la fin du 19e siècle, une danse lumineuse : tandis qu'elle virevolte, les immenses voiles blancs de sa robe sont éclairés par des projecteurs colorés, ce qui produit un effet kaléidoscopique fascinant.

? Quel animal, présent dès l'entrée de l'exposition, évoque aussi cette métamorphose ?

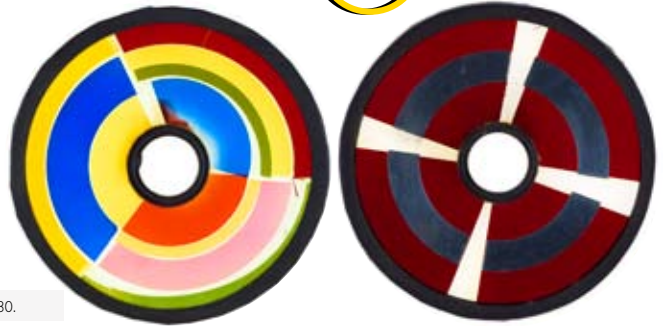

Loie Fuller, film Pathé, 1900.

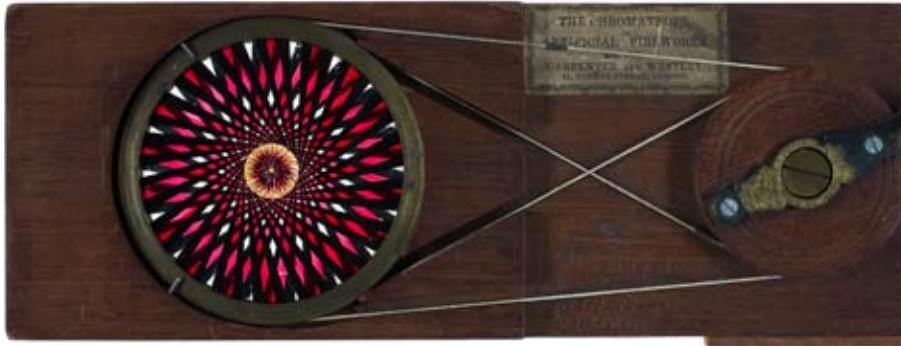
Danse serpentine, film Lumière, vers 1897-1899.

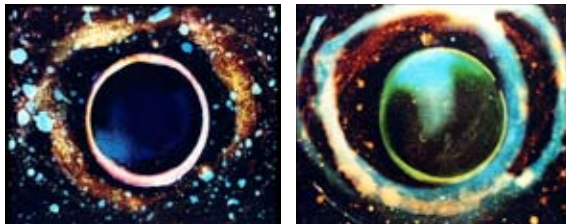
Au 19e siècle, de nouvelles plaques complexes (comme les chromatropes) apparaissent sur les écrans. Elles ressemblent à des feux d'artifice envoûtants : rosaces vertigineuses, dessins géométriques et raies multicolores absorbent le spectateur. Ce sont les premières images abstraites en mouvement !

Disques à motifs géométriques colorés, Grande-Bretagne, vers 1880.

Feu d'artifice artificiel, chromatrope, plaque animée peinte à la main, Londres, seconde moitié du 19e siècle.

Images extraites du film peint *Impressions en haute atmosphère*, réalisé par José Antonio Sistiaga, 1989.

? Quand on actionne la manivelle, le disque se met à tourner : quel effet cela produit-il ?

Aujourd'hui, certains cinéastes « expérimentaux » s'inspirent toujours des plaques de lanterne : ils peignent des images directement sur la pellicule et réalisent ainsi des films très beaux et singuliers, sans utiliser de caméra !

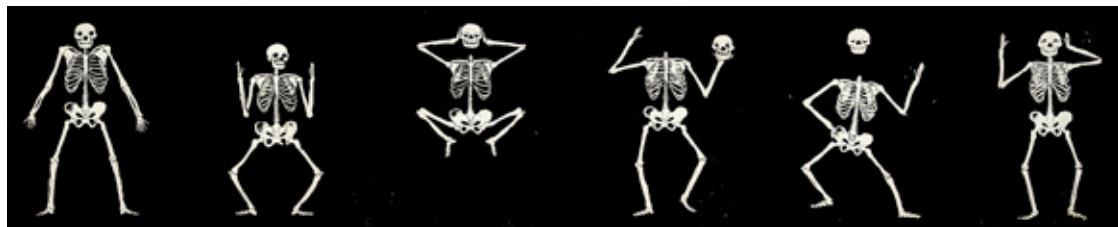
LE MONDE À L'ENVERS

La lanterne magique (ou « lanterne de peur ») crée parfois un monde imaginaire loufoque, absurde, grotesque. On s'amuse à effrayer les spectateurs par la projection de squelettes, de diables et de toutes sortes de démons agités... Certains spectacles de « fantasmagories » donnent vraiment l'illusion de voir des fantômes !

Chaudron, plaque animée par système à tirette, peinte à la main, France, vers 1880.

Le Squelette dansant, plaque animée, Londres, vers 1880.

Caches, masquages, tirettes : pour comprendre les ingénieux procédés qui permettent d'animer les plaques, consulte la borne interactive qui se trouve près du « théâtre optique ».

La Loterie infernale, plaque photographique rehaussée de couleurs, vers 1860.

Lanterne magique en forme de mandarin, Paris, vers 1870.

Cinq personnages avec un grand nez, peinture sur verre, vers 1840.

FANTÔMES

Monstre à tête changeante, plaque animée peinte à la main, France, première moitié du 19e siècle.

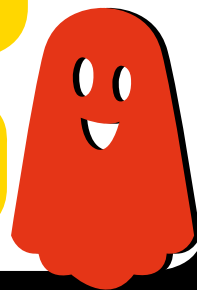
Conspirateur des enfers, plaque animée peinte à la main, France, vers 1830.

Tête de Méduse, plaque animée avec système à tirette, France, vers 1840.

Les yeux bougent grâce à un verre superposé et mobile, actionné par une tirette.

? Quel pouvoir a le regard de ce personnage effrayant ?

EXPOSITION

LANTERNE MAGIQUE & FILM PEINT

DU 14 OCTOBRE 2009
AU 28 MARS 2010

400 ANS DE CINÉMA

HORAIRES Du lundi au samedi de 12h à 19h /
Nocturne le jeudi jusqu'à 22h / Dimanche de 10h à 20h
Fermeture le mardi, 25 décembre et 1er janvier
Ouverture spéciale pour les groupes en matinée.

LE THÉÂTRE OPTIQUE Projection des *Pantomimes lumineuses* d'Émile Reynaud, le pionnier du film peint.
Manipulé par un opérateur de 13h30 à 17h30. Le dimanche de 11h à 18h.

TARIFS Tarifs exposition: Plein tarif 7 € / Tarif réduit 6 € /
Moins de 18 ans 3,50 €

PENDANT L'EXPOSITION, LE SERVICE PÉDAGOGIQUE DE LA CINÉMATHÈQUE PROPOSE AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES :

- Un livre, pour en savoir plus : *Lanternes magiques*, d'Élodie Imbeau. Coll. « Atelier Cinéma », coédition Cinémathèque française / Actes Sud junior.
- Un nouveau spectacle pour le jeune public, *Philidor et les lanternes magiques*. En avant-première : dimanche 18 octobre et 13 décembre 2009 à 15h. *Étonnant voyage au pays des lanternes magiques mis en scène par un conteur, un musicien et deux lanternistes*. Extrait du spectacle à la Fnac Forum le samedi 24 octobre à 16h.
- Un cycle de projections sur les fantômes les mercredis et samedis d'octobre et de novembre 2009. Séance spéciale Halloween, samedi 31 octobre: venez déguisés!
- Des visites-ateliers en famille le dimanche matin, pour les enfants à partir de 6 ans.
- Des ateliers Minikino pour les tout-petits (3-6 ans), les 5 et 6 décembre. Des cinécycles, cycles de pratique pour les plus grands (11-14 ans), tous les mercredis.
- Pendant les vacances scolaires: des stages pour les 10-12 ans et des journées-ateliers pour les 8-10 ans.

Renseignements sur www.cinematheque.fr : Horaires, tarifs et programme complet / Billetterie. Retrouvez également toutes les propositions pour les groupes scolaires: visites, parcours, journées à la Cinémathèque...

Une exposition réalisée par Laurent Mannoni et Donata Pesenti Campagnoni / Scénographie Massimo Quendolo
Coproductioin la Cinémathèque française et le Museo Nazionale del Cinema de Turin

Exposition réalisée grâce au mécénat de

Citation page 1 : Anonyme, *Lanterne magique of Toverlantaem, Or somoo froai Curieux* ! [Amsterdam], 1782.
Crédits photographiques : tous les visuels sont issus des collections de la Cinémathèque française, Paris, sauf : Page 1 : Gravure extraite de l'ouvrage de Johann Zahn (1702) : collection privée Paris. Page 5 : Loie Fuller, Pathé (1900) / Danse serpentine, II (N°765), Rome, c.1897 – 1899 © Association frères Lumière. Page 6 : Collection CF © José Antonio Sistaga. Plaque animée page 2 et Petit Chaperon rouge page 3 : Coll. CNC, dépôt à la Cinémathèque française. En couverture : *Icebergs au large de la côte du Labrador*, plaque peinte à la main, Londres, Royal Polytechnic, vers 1860.

Photographies : Stéphane Dabrowski / Document réalisé par le service pédagogique de la Cinémathèque française (Nathalie Bourgeois / Ghislaine Lassiaz) et la revue DADA / Design graphique : Les Associés réunis

En partenariat avec : *Le Journal du Dimanche*, Arte, À Nous Paris, Allociné, DADA, la Fnac, Evenc.fr

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

La Cinémathèque française Métro : Bercy, lignes 6 et 14
51, rue de Bercy Bus : n°24, 64, 87
75012 Paris En voiture : A4, sortie Pont de Bercy
www.cinematheque.fr Parkings : 77, rue de Bercy
Tél. 01 71 19 33 33 Hôtel Mercure ou 8, boulevard de Bercy

LES RÉPONSES AUX QUESTIONS

- P.2 Cette plaque est composée de trois éléments superposés, avec système de tirette : on découvre des fauves qui traversent le cours d'eau, puis la marche nocturne des éléphants, en sens opposé.
- P.3 La légende de Remus et Romulus.
- P.4 La licorne restera au sol : Noé avait pour mission de s'embarquer que des couples d'animaux, et la licorne, animal mythologique, était, elle, unique.
- P.5 Il s'agit de véritables insectes conservés avec du baume du Canada entre deux plaques de verre.
- P.5 Le caméléon.
- P.6 Un effet hypnotique, pareil à celui d'un kaléidoscope.
- P.8 Ceux qui croisent le regard de Méduse sont pétrifiés : ils se changent en statue de pierre.

