

Les aventures du Prince Ahmed -

Die Abenteuer des Prinzen Achmedeiniger -1926

Note d'intention/ Fred Giuliani

Nous avons tous dans notre mémoire collective l'aura de ces fabuleux Contes des Mille et Une Nuits ; rien qu'à prononcer ces quelques mots, il nous vient à l'esprit - même si peu de gens ont lu l'œuvre d'origine persane datant du VIIIème siècle, la traduction française datant elle du XVIIIème !

- les djinns, les goules, sorciers et mages, Shéhérazade et Aladin... Cette liste non exhaustive de personnages fantasques, fantastiques et fantasmagoriques a toujours eu la couleur de mondes parallèles qu'on craint mais qu'on veut toutefois explorer (enfant, qui n'a pas jeté un œil effrayé sous son lit...) Ils sont pourtant si proches de nous, les personnages de ces mondes parallèles, qu'ils semblent faire partie intégrante de nos vies.

Aborder un ciné-concert en solo représente un challenge artistique, car l'enjeu est forcément différent d'un travail collectif.

La magie poétique de ce film a été un facteur déterminant dans l'envie de Fred Giuliani de composer pour ces sublimes images ; avec toutefois la complicité d'Emmanuel Gilot, créateur sonore déjà présent sur "Les Rapaces".

Aborder la composition en se préoccupant uniquement - dans un premier temps - de rechercher des sons/samples apportant une couleur musicale à priori différente de celles inspirées "instinctivement" par l'image. La musique étant à ces moments-là un quatrième personnage qui se fond parmi ceux de l'histoire, entre personnages réels et esthétisme visuel.

Viennent ensuite les moments inévitables où la partition doit se conformer à l'action elle-même : l'arrivée grandiloquente des nombreux convives sur la place du Palais, certaines scènes de combat (la Sorcière et le Magicien, par exemple) ou la baignade des trois jeunes femmes espionnées par le Prince demandent une musique instantanément identifiable à la scène.

Ces cassures musicales sont nécessaires pour donner du rythme au récit.

Les timbres - utilisés comme des ambiances sonores harmoniques ou non, rythmiques ou non - sont le lien principal lors des différents rythmes au sein d'une scène, ainsi qu'entre deux scènes différentes ; ils sont ainsi présents en qualité de "tapisserie sonore" pour un choix de scènes précises, afin de laisser plus de place à l'image elle-même.

Les aventures du Prince Ahmed - le film

Die Abenteuer des Prinzen Achmed - 1926

Réalisé par Lotte Reiniger

Genre : Animation, 1er long métrage d'animation en ombres chinoises de l'histoire du cinéma.

Durée : 1h 5 min.

Année de production : 1926

Avec les Aventures du Prince Ahmed, Lotte Reiniger signe l'un des tout premiers longs métrages d'animation de l'histoire du cinéma.

Ce film, entièrement conçu de silhouettes de papier découpées, est un véritable chef-d'œuvre d'enchantement. Inspirées des contes des Mille et Une Nuits, en particulier le Cheval Volant et Aladin, les Aventures du Prince Ahmed nous transportent dans un univers magique peuplé de princesses en fuites, d'amours impossibles, de luttes entre les forces du bien et du mal ; avec une sorcière et un magicien comme ingrédients indispensables à cette épopée onirique et poétique.

Œuvre d'une grande précision technique, le film comporte plus de 300 000 images à 24 images secondes, soit 65 minutes de film. On comprend facilement que trois années furent nécessaires de 1923 à 1926 à Lotte Reiniger pour réaliser un pareil exploit de finesse et de souplesse dans le mouvement. À Lotte s'ajoutaient Carl Koch à la prise de vue, Berthold Bartosch aux effets spéciaux et Walter Ruttmann pour les arrière-fonds qui étaient manipulés séparément des personnages.

Le film est en noir et blanc, mais il a été teint en trempant le positif dans un bain de couleur. Cette technique de coloration, comme tous les moyens cinématographiques de cette époque, était assez élémentaire.

Le film de silhouettes

À l'origine du film de silhouettes, il y a deux formes d'art populaire. D'une part, le théâtre d'ombres, diffusé dans les foires, puis devenu art établi avec le théâtre de Séraphin et le cabaret du Chat Noir. Ce genre a habitué le public à une forme de spectacle exclusivement composée d'ombres et de lumière : les ombres chinoises. D'autre part, les silhouettes découpées, artisanat très populaire, ont fini par imposer leurs images de pur contraste dans toutes les couches de la société grâce à Etienne de Silhouette, qui légua son nom à cette forme jusque-là jugée mineure.

Ces deux formes, l'une fixe, l'autre animée, ont été réunies grâce au cinéma d'animation.

De Charles Armstrong (The Clown And His Donkey, 1910) à Michel Ocelot (Princes et Princesses, 1998) en passant par la prolifique Lotte Reiniger, toute l'histoire du cinéma est ponctuée de films de silhouettes : courts ou longs métrages, en noir et blanc ou en couleurs, essais isolés ou œuvres multiples d'auteurs connus ou inconnus.

Contexte sociohistorique et intellectuel :

Après son immense succès d'estime, de nombreux artistes et intellectuels de l'époque saluèrent le travail de Reiniger; parmi eux, Jean Renoir et Bertolt Brecht qui étaient fiers de compter dans les amis du couple Reiniger-Koch. Par contre, Lotte Reiniger, avec son travail très personnel, ne plaisait certainement pas à la politique fasciste qui émergeait alors en Allemagne et dès que furent promulguées les lois sur l'art dit dégénéré, le couple de créateurs quitta Berlin pour s'établir à Londres en 1936. C'est là qu'elle fonde une société cinématographique, la Fantasia Productions Ltd, où elle crée de petits films musicaux d'ombres chinoises. Étant pratiquement sans émules même encore aujourd'hui, à l'exception peut être du travail de Michel Ocelot (Princes et Princesses, Kirikou et la Sorcière, Azur et Asmar), le travail de Lotte Reiniger demeure fascinant et plus actuel que nombre de films des années 1920, ce qui prouve le caractère exceptionnel de cette créatrice sans égale qui demeure un des secrets les mieux gardés de toute l'histoire du cinéma.

Les aventures du Prince Ahmed -

Pistes d'exploitation pédagogique - Biographie du musicien

Pistes d'exploitation pédagogique :

Avant la projection du film :

Travailler sur le titre : qu'est-ce que cela suggère ?

Travailler sur les personnages : les présenter pour que les enfants les repèrent ensuite.

Après la projection du film :

Retrouver les personnages principaux (humains, animaux) et les décrire, les dessiner, faire découper des silhouettes en papier noir, essayer de les animer

Parler des contes, en particulier des contes des "Mille et Une Nuits"

Décrire les pays réels ou imaginaires

Comparer les personnages du film "Princes et Princesses" de Michel Ocelot avec ceux du film "Les Aventures du Prince Ahmed".

Biographie du musicien :

Fred Giuliani

Depuis 17 années, Fred Giuliani et ses échantillons sonores investissent la scène de la musique créative. Sa rencontre avec Fred Frith au sein d'Helter Skelter lui ouvre les portes de l'improvisation et de l'exploration sonore. Cet opéra-rock, interprété par Que D'la Gueule tournera en Europe durant deux ans et demi.

Il fonde E'Pericoloso Sporgersi avec Didier Roth et Laurent Luci.

Il participe à FDTC, groupe à géométrie(s) variable(s) en compagnie de nombreux musiciens, dont Jean-Marc Montera et ErikM. Guigou Chenevier le contacte pour le projet Les Figures.

Le spectacle de Ray Lema et Dany Kouyaté, Zen Oyem, l'emmène au Burkina Faso en résidence de création ; prises de sons à Ouagadougou.

Il compose la musique de 3 films documentaires de Claude Bossion. Au théâtre, il a travaillé avec diverses compagnies comme Générrik Vapeur, le Théâtre à Grande Vitesse, le Théâtre Provisoire, La Naïve. Il co-compose et joue Village de Guy Robert et Charlie Kassab. Fred Frith l'invite pour Landing, œuvre contemporaine, commande du Festival Banlieues Bleues, ainsi que pour SEtaccio, prises de sons à Palerme, spectacle de théâtre gestuel de François Chat commande du Théâtre du Châtelet.

Il compose également une création sonore sur l'œuvre de C. Debussy La Boite à Joujoux mis en scène par François Chat jouée au Théâtre musical du Châtelet.

Il est à l'initiative du 1er projet soutenu par le Collectif Inouï : Akoustic Ensemble, pièces musicales autour du sample pour un ensemble de 9 musiciens. Membre du Collectif Inouï il crée avec celui-ci un ciné-concert sur le chef-d'œuvre d'Erich Von Stroheim : Les Rapaces (1925).

La Cie Audigane fait appel à ses samples pour jouer sur un spectacle de création sur le monde circassien : Il était un cirque.

association pour la promotion et la diffusion
des musiques inclassables

26 rue des Teinturiers - 84000 Avignon - France - Tel & Fax : 33 (0) 490 891 349

Contact : Marie Wolff - 06 68 84 58 99 - wolffmarie@free.fr

www.collectif-inoui.org/

Les aventures du Prince Ahmed - fiche technique

Fred Giuliani - samples-matières

- SYSTÈME DE DIFFUSION SUR PIEDS - adapté au lieu (en rapport de sa puissance)

De part et d'autre de l'écran ; pour une salle de 200 personnes :
 - 2 amadéus MPB 600 sur pieds + amplis
 - 4 D.I. BOX ; 1 console de mixage type MACKIE.
 - Câblage modulation et HP, nécessaire au bon fonctionnement.
 - Alimentation électrique à jardin (si la disposition issue de secours permet l'installation du musicien)
 - **Un technicien devra être présent pour l'Installation, la balance et la durée de la représentation.**
-
- Si projection : 35 mm ; format de projection : 1.33
 - Si vidéo : prévoir écran d'environ 3 mètres de base minimum + un opérateur.

association pour la promotion et la diffusion
des musiques inclassables

26 rue des Teinturiers - 84000 Avignon - France - Tel & Fax : 33 (0) 490 891 349

Contact : Marie Wolff - 06 68 84 58 99 - wolffmarie@free.fr

www.collectif-inoui.org/