

La lune dans les pieds & Des histoires qui font rêver

Présentent

Les aventures du prince Ahmed

Un film de Lotte Reiniger en ciné-conte

Le film

« Le prince Ahmed, fils du calife, pour s'être opposé au mauvais mage qui convoite sa sœur

Dinarsade, est emporté dans les airs par le cheval enchanté du mage. Parvenu au pays Wak-Wak, il s'éprend de sa reine Pari Banu. Mais le mage enlève la reine qu'il vend à l'empereur de Chine comme épouse.

La sorcière du mont des flammes, ennemie du mage, aide Ahmed à délivrer Pari Banu, hélas à nouveau enlevée par les démons Wak Wak. Aux portes de leur cité, Ahmed sauve Aladin qui lui conte son histoire. Entré en possession d'un magnifique palais grâce au génie d'une lampe merveilleuse, il a épousé la princesse Dinarsade. Mais le mage a fait disparaître le palais et Dinarsade. Ahmed lui révèle qu'il est le frère de la princesse. Les jeunes gens, avec l'aide de la sorcière, qui tuent le mage et récupèrent la lampe, réussissent grâce à une nuée de génies à anéantir les démons Wak Wak. Tout finit bien pour les deux couples enfin réunis sous la bénédiction du Calife et d'Allah. »

« Réalisé au début des années 20, ce film est à la fois l'un des chefs-d'œuvre esthétiques du cinéma d'animation, le premier long métrage du genre, l'une des œuvres les plus originales du cinéma expérimental et d'avant-garde de l'époque, et la plus raffinée et appropriée des illustrations des contes des *Mille et Une Nuits*, transposée à l'écran.

Elle travailla trois ans à cette animation, en collaboration avec Carl Koch, son mari, Bartosch et Ruttmann, trois autres figures de l'avant-garde allemande dont les recherches expressives ont articulé pour la première fois le cinéma, les arts graphiques ou plastiques, et la musique en vue d'une synthèse où l'expressionnisme des formes et de leurs mouvements – parfois jusqu'à l'abstraction du «cinéma pur» - s'épanouit dans l'espace et dans le temps. »

Textes extraits du livre *Allons Z'enfants au Cinéma*, Les enfants de Cinéma.

**Lotte Reiniger, Allemagne 1924-1926, couleurs, 60 mn,
Titre original « *Die Abenteuer des Prinzen Achmed* ».**

D'après les contes des *Mille et Une Nuits*,

Scénario et réalisation : Lotte Reiniger

Collaborateurs : Walter Ruttmann, Bertold Bartoch , Alexander Kardan , Walter Türk.

Musique : Wolfgang Zeller.

Le ciné-concert

La troupe Etoile

Une conteuse et trois musiciens accompagnent le film d'animation de Lotte REINIGER réalisé au début des années 1920, un chef-d'œuvre du cinéma d'animation. Citant *Les Mille et une nuits* de Naguib MAHFOUZ (prix Nobel de littérature), la conteuse et les trois musiciens nous entraînent auprès d'Aladin et du prince Ahmed dans une série d'aventures épiques.

« *Ce que nous réalisons est toujours le miroir de ce que nous sommes.* »

Mouloud FERAOUN

Notre ciné concert rend, avant tout, hommage à une des premières réalisatrices du cinéma, Lotte REINIGER, pionnière du **cinéma d'animation**.

A l'adolescence, élève de Max REINHARDT, elle cultive sa passion et sa manie de découper des silhouettes. Puis, attirée par le cinéma et le **trucage**, elle intègre le fameux groupe des cinéastes d'avant-garde berlinois : Paul WEGENER, Walter RUTTMANN, Berthold BARTOSCH, Hans RICHTER et Carl KOCH. Ce dernier sera à la fois son mari et un conseiller technique, lui fabricant sur mesure un appareil de prise de vue image par image.

En 1923, peut alors commencer l'incroyable réalisation de son unique long métrage, produit par le banquier Louis HAGEN, *Les Aventures du Prince Ahmed*. Il s'en suivra une série de courts métrages, ainsi que des commandes de la part de grands réalisateurs tels que Fritz LANG, Jean RENOIR.

Contrainte de fuir l'Allemagne nazie, elle s'installe en Angleterre où elle réalisera la moitié de son œuvre, évoluant vers l'enseignement de son art. Lotte REINIGER est morte le 17 juin 1981, en Allemagne. « *Son regard, son imagination et son génie n'avaient besoin que d'une paire de ciseaux.* » écrivait le Times à sa disparition.

Un hommage à Naguib MAHFOUZ.

En France, le film présente une difficulté. Les **intertitres** (carton) magnifiquement calligraphiés sont en allemand. Interprétés simultanément lors de la projection, ils sont noyés par l'accompagnement musical si au préalable, l'articulation entre texte et musique n'a pas été prise en compte. D'où l'idée d'inclure les intertitres dans une **narration**, laquelle dirige l'accompagnement musical.

Mais pour cela, il fallait un texte qui soit à la hauteur de l'œuvre de la réalisatrice. Naguib MAHFOUZ, prix Nobel de littérature, était l'auteur idéal. Nous retrouvons dans son style toute la sensualité et le sacré de l'Orient que Lotte REINIGER donne à voir dans son film.

Au centre de notre travail se situe donc le récit, d'où l'idée du ciné-conte. Cette **matière narrative** organise les interventions musicales. Elle donne toute la profondeur émotionnelle aux protagonistes de l'histoire. Basé sur le silence, elle contribue à valoriser la beauté plastique du film. Dans un équilibre délicat et judicieux, elle accompagne l'**enfant spectateur** jusqu'aux « dernier souffle d'image ».

Le ciné-concert

« Tout d'abord il y a la lumière, puis vient l'objet et son ombre projetée sur une étoffe, un mur, une matière, un corps. A ce moment précis, l'imaginaire s'installe, le voyage commence. »

Daniel GUIL

L'association *Des histoires qui font rêver* a pour vocation première le **théâtre d'ombres**. La structure a évolué rapidement vers le **ciné concert**, sans jamais oublier ce pourquoi elle fut créée, d'où l'inévitable rencontre avec l'œuvre de Lotte REINIGER. Le mode de représentation, en l'occurrence les silhouettes d'ombre, induit un rapport entre le public et l'œuvre qui va au-delà du temps et des codes. Une ouverture sur l'imaginaire, d'où le nom de cette association.

L'**adaptation à l'image** du répertoire musical fonctionne comme une dramaturgie. Suivant les différents actes, elle assombrit, éclaire, colore ou grise la dimension expressionniste du film.

Elle est liée à l'histoire du **théâtre d'ombres d'Asie** (Chine, Cambodge, Vietnam, Bali) par le jeu de multiples modes pentatoniques, à l'**orient des Mille et une nuits** par les mélodies de Fouad AL-ZAHIRI et les taqsim à la Munir BACHIR, à l'**orientalisme** d'Igor STRAVINSKY par les structures inspirées du *Chant du Rossignol*. Deux thèmes originaux du **compositeur du film** Wolfgang ZELLER sont repris, lui rendant hommage. Pour finir, l'essentiel : l'expérience acquise auprès d'Alan SILVA, notre **maître d'apprentissage**, musicien de la scène new-yorkaise free jazz des années 60.

Tous ces éléments ont été pris en compte pour permettre au jeune public d'accéder à l'imaginaire de Lotte REINIGER, tout au long du film.

Pour ce faire, il fallait prendre la place de l'**enfant spectateur**.

Le ciné-concert

La troupe Etoile :

Débohra ZANETTE (*Nedjma*) : récitante

Guy-Frank PELLERIN : instruments à vent

Michel RANDRIANARISOA : instruments à cordes

Pascal MORROW : violon

David GUIL : percussions

Les sources bibliographiques :

Les Mille et une nuits, Naguïb MAHFOUZ

La Musique arabe, Habib Hassan TOUMA

Les Mille et une nuits, Joseph C. MARDRUS

Théâtre d'ombres, Stathis DAMANIAKOS

Le Théâtre d'ombres chinois, Liu JILIN

TDC-CNDP (textes et documents pour la classe) N° 502 du 14 décembre 1988 :

Les Mille et une nuits

TDC-CNDP (textes et documents pour la classe) N° 794 du 15 avril 2000 :

Le Récit de voyage

Allons Z'enfants au cinéma, Les enfants de cinéma

Les sources filmographiques :

Le Voleur de Bagdad, Raoul WALSH

Le Cabinet des figures de cire, Paul LENI

Gare centrale, Youssef CHAHINE

Les Dupes, Tewfik SALEH

Les sources musicologiques :

Wolfgang ZELLER (compositeur de la musique originale du film de Lotte REINIGER)

Munir BACHIR

Fouad AL-ZAHIRI (compositeur de Youssef CHAHINE)

Igor STRAVINSKY

Michel RANDRIANARISOA (guitariste de la troupe de théâtre d'ombres *Etoile*)

Jimi HENDRIX

John COLTRANE

Musiques du Vietnam, de Chine, de Bali, de Madagascar, d'Egypte.

Création à l'Institut du Monde Arabe à PARIS EN 2004/2005

Par le département des Actions Pédagogiques.

*Programmé dans le cadre du **Mois du conte** au Théâtre de GAGNY (93) en novembre 2005.*

*Programmé dans le cadre d'une manifestation culturelle sur les **Mille et une nuits** au cinéma de LIVRY-GARGAN (93) en novembre 2006.*

*Programmé dans le cadre du festival **Les enfants font leur cinéma** au Trianon de Romainville (93) en juin 2007*

*Programmé dans le cadre **des diffusions culturelles aux écoles de la ville de Livry-Gargan (93) en octobre 2007.***

*Programmé au Méliès de Montreuil (93) dans le cadre de **la sortie nationale du film** en décembre 2007.*

Un document vidéo (DVD) est disponible sur demande.

Contact : deshistoiresquifontrever@orange.fr