

CINE-
CONCERT

TOUT PUBLIC

INTERMEZZO PRESENTE

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED

SPECTACLE MUSICAL ET CONTÉ SUR LE FILM
D'ANIMATION DE LOTTE REININGER

La compagnie Intermezzo est soutenue par :

En partenariat avec :

SOMMAIRE

La compagnie Intermezzo	p 4
Les spectacles en tournée	p 5
Les aventures du Prince Ahmed	p 7
Présentation	p 8
L'histoire	p 8
Les personnages	p 8
Notes de création	p 9
La création musicale	p 9
La voix	p 10
Le film : histoire et techniques	p 11
La réalisatrice Lotte Reiniger	p 11
La technique	p 11
Les ateliers autour du spectacle	p 12
Atelier de percussions corporelles	p 12
Atelier créer un ciné-concert	p 13
Atelier conte et cinéma	p 13
Atelier de silhouettes découpées	p 14
L'équipe	p 15
Eléments techniques	p 17
Contacts	p 18

LA COMPAGNIE INTERMEZZO

« *Qu'elle accompagne du texte, des images ou des gestes, la musique est toujours au cœur de nos créations.* »

La compagnie Intermezzo est née en 2009 de la rencontre entre le musicien compositeur Erwan Flageul et la comédienne Marie Neichel. Ensemble, ils élaborent des *spectacles de musique vivante* en direction de tous les publics, avec une attention particulière pour la jeunesse.

Leur recherche artistique se situe dans cet espace de rencontre entre musique, images et voix :

La musique n'est pas pensée comme une simple illustration de textes ou d'images, mais d'avantage comme un langage, vecteur d'émotions et de sensations. S'inspirant de multiples courants et genres musicaux, les compositions d'Intermezzo convoquent aussi bien des sons acoustiques qu'électroniques, des instruments traditionnels que modernes, explorant ainsi une grande variété de possibles champs musicaux. Sensible et sensuelle, elle est toujours interprétée en direct au plateau, tel un véritable protagoniste de l'histoire.

La voix est primordiale. Envisagée en fonction de la partition musicale et non l'inverse, c'est elle, avant tout, qui sert le propos.

La matière mise en jeu peut être issue de textes classiques ou contemporains, de contes, de chansons ou même, pour ce qui est des plus petits, simplement sonore.

Dans ses créations, la compagnie mêle régulièrement plusieurs disciplines artistiques : conte, danse, musique, théâtre, vidéo,... donnant lieu à des spectacles à la fois populaires et poétiques, ayant en commun d'éveiller tous les sens du spectateur, pour une pleine immersion dans l'imaginaire.

La compagnie Intermezzo s'adresse à tous les publics, dans l'idée qu'enfants et adultes partagent un même moment d'émotion.

La compagnie est affiliée au réseau RamDam - fédérant les professionnels du spectacle musique jeune public. Elle est aussi membre du mouvement H/F pour soutenir l'égalité entre hommes et femmes dans les arts et la culture.

LES SPECTACLES EN TOURNÉE

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED - création 2010

Ciné-concert dès 6 ans

Deux musiciens et une comédienne révèlent l'univers expressionniste du premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma, réalisé en 1926 par l'allemande Lotte Reiniger : *Les aventures du Prince Ahmed*, en ombres chinoises sur fond coloré. Du rock électrique à la psyché ethnique, la bande son originale, interprétée en direct, revisite intégralement ce classique du cinéma d'animation. Les personnages du film s'animent avec magie sous la voix de la narratrice, qui nous accompagne au rythme des "cartons", ouvrant ainsi la porte d'un voyage onirique et merveilleux au pays des Mille et une nuits !

BIG UKULELE SYNDICATE / concert - création 2013

Le *Big Ukulélé Syndicate* a vu le jour en 2013, réunissant douze musiciens de la scène de musiques actuelles du bassin grenoblois autour de ce petit instrument qu'est le ukulélé... pour le plaisir de jouer ensemble dans un grand orchestre, en mode « big band », mais avec un instrument rikiki ! Malgré sa petite taille, le ukulélé est un instrument à la fois mélodique, complexe et joyeux, qui, lorsqu'il est joué en groupe, permet des orchestrations folles et décalées.

Une mise en scène « second degré » oppose des musiciens syndicalistes à des chanteurs issus de la classe dirigeante : une diva en boa et un patron en smoking. Ensemble, ils revisitent de célèbres chansons anglophones, véritables tubes inscrits dans la mémoire collective, qui suscitent une ambiance festive et rapidement contagieuse !!

LA ROBE ROUGE - création 2014

Conte musical manga animé dès 5 ans

Petite fille débordante d'énergie, Aiwa s'engage dans une quête initiatique impossible, une aventure onirique dans laquelle chaque rencontre la fait grandir. Ce spectacle mêlant dessin animé, théâtre d'ombres, conte et musiques électroniques s'inspire du conte africain *Le Pagne noir* et permet d'aborder le thème du deuil par le biais des émotions et des sensations. Son univers graphique s'apparente à celui du manga, une technique de dessin en noir et blanc, proche du croquis. Les animations dialoguent autant avec les ombres qu'avec les mélodies des guitares pour former une esthétique simple et poétique.

BIG UKULELE SYNDICATE / Bal - création 2015

Le Big Ukulélé Syndicate propose une formule *Bal* avec pas moins de trois heures de musiques ininterrompues. Forcément décalé, faisant un pas de côté (inévitables pour danser), on y retrouve toute l'ambiance d'un bal populaire, moderne et joyeux. L'objectif est d'inviter le public à retrouver le sens de la fête collective, de participer au spectacle par le biais de la danse et du jeu. Pour montrer les danses - qui se pratiqueront seuls, à deux ou en groupe - deux danseurs accompagnent les musiciens sur scène : valse, tango, rock, zouk, salsa, funk, slows et le fameux « square danse », tout est mis en place pour vibrer de la tête aux pieds !

LA PETITE TAUPE - création 2017

Ciné-concert dès 2 ans

Basé sur une sélection de cinq courts-métrages de *La petite taupe* du peintre et illustrateur tchèque Zdeněk Miller, ce ciné-concert rassemble deux musiciens et une comédienne. Les premiers prennent en charge une composition originale et les bruitages ; la deuxième, le doublage, composé de mots issus de langues étrangères, simples et aux sonorités chantantes. Les images joyeusement naïves se mêlent subtilement aux mélodies ludiques, pour un spectacle haut en couleurs et en poésie !

BIG UKULELE SYNDICATE / Rêve Général - création 2018

Rêve Général est une création collective basée sur des compositions originales des artistes musiciens du Big Ukulélé Syndicate : « *notre envie est de penser ces compositions dans une utilisation actuelle, amplifiée du ukulélé, à partir du son acoustique de l'instrument mais aussi de pédales d'effets ou autres techniques modernes* ». Les inspirations de chaque musicien sont autant d'influences qui nourrissent la création et convergent pour créer une musique nouvelle, collective et métissée. S'affranchissant cette fois du rapport ouvrier / patron, la joyeuse équipe développe un univers poétique et fantastique, une machine à rêver. Comme une utopie de création collective, comme un rêve général.

A TRIBUTE TO PEER GYNT - création 2018

Épopée rock dès 11 ans

D'après la pièce d'Henrik Ibsen (dans une traduction moderne de Marie Cardinale) et la musique d'Edvard Grieg, cette création nous emmène dans un monde où les frontières entre rêve et réalité sont abolies. Dans cette fable classique norvégienne aux allures de conte métaphysique, on suit Peer Gynt dans sa quête d'être lui-même. Tous les personnages qu'il croise dans cette épopée sont interprétés par deux comédiennes. Trois musiciens s'emparent de la partition symphonique de Grieg pour la détourner, la moderniser, la réarranger et créer une bande son électro-rock.

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED

UN SPECTACLE MUSICAL ET CONTÉ à partir de la projection du **film d'animation** éponyme de **Lotte REINIGER** (Allemagne - 1926 - édition Carlotta)

LE GENRE : ciné-concert à partir du 1er long métrage d'animation en **ombres chinoises** de l'histoire du cinéma

LA DURÉE : 65 minutes

L'ÂGE : tout-public dès 5 ans (dès la moyenne section)

LA PRESSE EN PARLE

« *Aussi merveilleux que Princes et Princesses avec 75 ans d'avance* » TÉLÉRAMA

« *Une poésie de papier* » POSITIF

« *Les aventures du Prince Ahmed est un joyau du genre* » LE MONDE

PRÉSENTATION

Deux musiciens et une comédienne révèlent l'imaginaire des *Aventures du Prince Ahmed et du Cheval volant*, le premier long métrage d'animation du cinéma, inspiré des contes des Mille et une nuits.

Alors que des silhouettes en ombres chinoises naissent de la lumière, les musiciens, eux, diffusent leurs mélodies dans l'ombre.

Du rock électrique à la psyché ethnique, la bande son originale interprétée en direct met en lumière ce classique incontournable du cinéma.

Les personnages du film s'animent avec magie sous la voix de la narratrice, qui nous ouvre la porte d'un voyage onirique et merveilleux.

L'HISTOIRE est librement adaptée des contes des *Mille et Une Nuits*, et plus particulièrement de deux d'entre eux : « *Aladin et la lampe merveilleuse* » et « *Le cheval volant* » : **Il était une fois, dans la ville du calife, un jeune prince nommé Ahmed, qui, transporté par son cheval volant, se retrouve au lointain « Pays de Wak Wak ». Là, il tombe amoureux de la belle Pari Banù. Mais il doit affronter son plus terrible ennemi : le Mage africain.**

LES PERSONNAGES

- **Le Prince Ahmed** : Jeune aventurier fougueux ;
- **Pari Banù** : Belle jeune fille prisonnière des démons de Wak Wak ;
- **Le mage africain** : Affreux sorcier aux longs doigts crochus ;
- **Aladin** : Pauvre tailleur amoureux de la fille du Calife ;
- **Dinarsade** : Fille du Calife et sœur d'Ahmed ;
- **La sorcière** : Ennemie du mage africain qui aide Ahmed et Aladin.

NOTES DE CRÉATION

À l'origine, les premiers films muets n'avaient pas de "bande son" enregistrée. Les salles de cinéma faisaient appel à un musicien - souvent un pianiste - qui jouait en direct.

En s'appuyant sur cette rencontre historique entre la musique et le cinéma, nous tentons - à travers cette création originale - de nous rapprocher de cette atmosphère d'époque.

LA CRÉATION MUSICALE

La magie poétique de ce film a été déterminante dans notre envie d'en composer une musique originale.

Nous ne voulions pas nous contenter de simples bruitages, mais plutôt créer une ligne mélodique forte, identifiable en fonction des lieux du récit (Moyen-Orient, Chine, monde imaginaire...), des personnages (le prince Ahmed, le mage, la sorcière, ...) ou des chapitres.

À la manière de l'accompagnement au piano des premiers films muets, ces lignes soutiennent les émotions et les événements du film. La différence réside dans le choix des instruments électroacoustiques et des compositions répétitives qui rendent cet accompagnement plus actuel.

Notre volonté est de mélanger les genres, les esthétiques : électro, jazz, musique du monde. Quels que soient les publics que nous rencontrons, nous nous appuyons aussi bien sur des styles musicaux connus, de sorte à favoriser l'adhésion, que sur des styles plus éloignés afin de renforcer la curiosité, l'ouverture aux autres cultures.

Les musiciens, présents et visibles sur scène tout au long du spectacle, manipulent de nombreux instruments (percussions, guitares, ukulélé, ...)

La création lumière, qui s'appuie sur les couleurs primaires de l'animation, accompagne les trois interprètes au plateau.

LA VOIX

La présence de cartons (ou "*intertitres*") est fréquente dans les films muets. *Les aventures du prince Ahmed* ne déroge pas à cette règle. Les cartons - qui prennent en charge à la fois la narration et les dialogues entre les personnages - y sont en effet nombreux ; qui plus est, en allemand !

Conscients que tout cela aurait pu freiner la compréhension de l'histoire par les plus petits, nous avons créé une partition de doublage en direct, en étroit lien avec la musique. La comédienne lit donc ces cartons lors de leur apparition à l'écran, et fait également parler les différents personnages avec des voix différentes bien marquées, et ce à travers des dialogues qui reprennent la technique du lipping*

() **Lipping** ou **lipsync** (synchronisation des lèvres) : Procédé qui, lors du doublage des acteurs dont les mouvements de lèvres sont visibles à l'écran, consiste à faire dire par le "doubleur" un texte appelant un mouvement similaire des lèvres.*

Les mots, les expressions, le vocabulaire de cette partition ont été puisés dans les contes originaux qui inspirent le film. Puis, nous avons allégé le texte, n'en conservant que l'essentiel, de sorte à ce qu'il se conjugue subtilement avec la musique.

L'aspect ludique du doublage en direct permet une grande part d'interprétation : la comédienne peut ainsi jouer sur les émotions, accentuer les passages humoristiques ou la composition des voix des personnages, pour certaines très marquées, frôlant parfois le mode "cartoon".

À la manière des dessins animés d'aujourd'hui, les personnages prennent vie ; la compréhension s'en trouve facilitée. On se rapproche ainsi de l'idée de raconter un conte ... celui des Mille et une nuits.

LE FILM : HISTOIRE ET TECHNIQUES

LA RÉALISATRICE LOTTE REINIGER

Née à Berlin le 2 juin 1899, Charlotte Reiniger, dite « Lotte », est une pionnière du film d'animation traditionnel.

Petite déjà, elle se passionne pour les théâtres d'ombres venus d'Asie et pour les productions de Georges Méliès.

Elle débute sa carrière au début des années 20 avec des courts-métrages muets qui lui valent d'être remarquée.

En 1923, elle commence la réalisation des *Aventures du Prince Ahmed* : inspiré du conte des

Mille et une nuits, entièrement fait d'ombres chinoises, ce film est aujourd'hui considéré comme le plus vieux film d'animation encore préservé. Montré pour la première fois au public en 1926, il confère à la jeune réalisatrice une notoriété et une reconnaissance internationale.

LA TECHNIQUE

Tout au long de sa carrière, Lotte a exploré les potentialités de l'animation en silhouettes découpées.

La technique utilisée dans *Les aventures du Prince Ahmed* est en effet celle des silhouettes en papier noir découpées et animées sur fonds colorés. D'une grande précision, le film - dont l'élaboration a pris 4 années - comporte plus de 300 000 images (soit 24 images par seconde). Un travail d'orfèvre qui propose une grande précision dans l'élaboration des décors et des costumes.

Les couleurs du film (tourné en noir et blanc) ont été obtenues par trempage des pellicules dans des bains de couleurs (primaires : bleu, rouge, vert, jaune).

Cette technique de silhouette découpée inspirera Michel Ocelot en 1998 pour son film d'animation : *Princes et Princesses*, dans lequel il rend hommage à Lotte Reiniger.

LES ATELIERS AUTOUR DU SPECTACLE

Le ciné-concert des *Aventures du Prince Ahmed* permet de nombreuses pistes à explorer à travers des ateliers de pratique avec les enfants. Chaque proposition peut s'adapter aux élèves depuis l'école primaire jusqu'au collège.

Ces ateliers peuvent se dérouler en amont de la venue au spectacle, tel un temps de préparation ou de sensibilisation, comme après, tel un prolongement.

Devis sur demande à cie.intermezzo@gmail.com

ATELIER DE PERCUSSIONS CORPORELLES

intervenant > Florent DIARA, musicien

Les percussions corporelles peuvent se définir comme un genre musical ancestral et multiculturel, qui consiste à produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme instrument de musique.

Cette discipline est facile à mettre en œuvre car elle ne nécessite aucun matériel. Elle est ludique par essence mais pas seulement.

Les objectifs pédagogiques sont riches et multiples :

- explorer les sons qui peuvent être produits par l'ensemble du corps ;
- stimuler le contact avec notre propre corps ;
- assimiler ces sons corporels avec l'intention de produire des rythmes et des mélodies ;
- stimuler la capacité d'écoute, de mémorisation, de concentration ;
- développer la coordination motrice et la perception rythmique, mélodique et harmonique ;
- développer la capacité de création musicale spontanée, tant individuellement que dans un groupe ;
- éveiller les élèves à une attitude de jeu en équipe, en les motivant pour s'exprimer musicalement dans un groupe, tout en prenant en compte les qualités et potentiels différents de chacun.

ATELIER CRÉER UN CINE-CONCERT

intervenant > Erwan FLAGEUL, musicien/compositeur

Comment créer du son pour un film muet ? Après une brève présentation de la relation entre image, bruitage, son ou musique basée sur des exemples concrets, les enfants sont invités à mettre en musique l'un de ces deux courts-métrages de Lotte Reiniger : *Jack et le haricot magique* ou *Les Trois souhaits*. Ces petits films permettent la création de mélodies simples et de bruitages divers. Chaque enfant œuvre ainsi à une partie de cette création collective. Le ciné-concert original créé peut ainsi être présenté en direct, devant d'autres classes.

Matériel : la compagnie fournit les instruments de musique divers et variés ; un vidéo projecteur, ainsi qu'un écran.

Objectifs :

- développer et utiliser sa créativité ;
- associer des images à des émotions, sentiments ou sensations ;

ATELIER CONTE ET CINÉMA

Intervenante : Marie NEICHEL, comédienne

Après une brève introduction sur le conte, l'intervenante propose le déroulé suivant :

- dans un premier temps, les enfants choisissent un conte traditionnel parmi ceux qui ont été mis en images par Lotte Reiniger (*Ansel & Gretel, Blanche-neige & Rose-Rouge, Cendrillon...*) ; ils en étudient ensuite différentes versions, permettant d'appréhender plusieurs styles ;

- dans un second temps, ils improvisent des dialogues sur ce même conte à partir cette fois du court-métrage qu'en a fait la réalisatrice allemande.

Puis, ils construisent une narration et les dialogues qui en découlent. Un travail de structuration leur permet d'écrire une conduite, qu'ils apprennent par cœur puis interprètent à l'occasion d'une possible représentation.

Objectifs :

- travailler l'expression orale, la prise de parole devant un public ;
- participer activement aux étapes de la création d'un spectacle et ce, à travers différents modes d'expression que sont le conte, la musique et le chant ;
- développer les capacités d'écoute, de concentration, de langage et de mémorisation ;
- solliciter l'imagination et l'enrichir ;

- apprendre à agir en groupe : construire ensemble, s'écouter, trouver sa place, respecter le temps de parole et d'expression de chacun ;
- intérêt ludique : apprendre, créer, faire en jouant.

ATELIER DE SILHOUETTES DÉCOUPÉES

intervenante > Valérie BÉZIEUX, plasticienne

Après une brève présentation de ce qu'est le cinéma d'animation, l'intervenante interpellera les enfants plus particulièrement sur la technique de la silhouette découpée utilisée par Lotte Reininger et qui est la base de toute son œuvre.

Les enfants découvriront ainsi les ficelles du cinéma d'animation. Comment fabrique-t-on une marionnette dédiée à l'animation, quelles astuces pour lui donner vie ? Quelles sont les différentes techniques (marionnettes/peinture/sable/objets animés...)?

Ils s'intéresseront de près aux découpages et à la technique de la silhouette.

Une approche simultanée et complémentaire des arts plastiques et du cinéma.

Matériel à fournir par l'organisateur :

- ciseaux ;
- colle ;
- papier noir ;
- attaches parisiennes.

L'ÉQUIPE

Erwan FLAGEUL > *composition, musique (guitare, ukulélé)*

Rythmes électro minimalistes, nappes de guitare sous effets, la musique d'Erwan se répète en boucles, sinieuse et sensuelle.

Musicien guitariste, auteur et compositeur, il commence ses premiers arrangements et concerts dans diverses formations grenobloises, en y apportant une forte influence rock.

En 2010, il crée *Intermezzo*, compagnie de spectacles musicaux, pour aboutir ses créations, toujours accompagné d'artistes divers. Il crée des formes artistiques hybrides et originales dans lesquelles la musique est toujours le principal protagoniste.

Il collabore également avec d'autres artistes et compagnies. En tant que compositeur et interprète, il travaille notamment avec le slameur *Bastien Mots Paumés*, avec qui ils créent *Totem*. Il participe à des lectures pour les compagnies *Anagramme* ou *Les 7 Familles*, à du théâtre musical avec *Let's Dance* ou encore à des chorégraphies avec la *Cie Confidence* et *l'Album Cie*.

Florent DIARA > *musique (percussions, bruitages)*

« *Déjà tout petit, je tapais sur tout ce qui me passait entre les mains : casseroles, tables, bureaux d'école, murs... mes jambes ! Et je chantais tout le temps. D'un tempérament curieux et dynamique, je me suis donc très vite intéressé à la musique.* »

Musicien entre autres pour *Roots de secours*, *Djemdi*, *Flaflala*

le Big Band de Saint-Martin-d'Hères, Riké, Yoanna... Au sein de la cie Intermezzo, il joue également dans *Les Aventures du Prince Ahmed*, *La petite taupe*, le *Big Ukulélé Syndicate* et *Tribute to Peer Gynt*.

Engagé dans de nombreuses actions culturelles, Florent aime transmettre la musique à tous types de publics. Il intervient notamment auprès d'enfants ayant de lourds handicaps au sein de l'Hôpital couples-enfants à Grenoble.

« *Pas un matin ne passe sans que je ne mesure la chance que j'ai de faire ce métier : je rencontre des personnes qui m'éveillent l'esprit, je fais de la scène, je partage la musique avec des enfants comme avec des adultes.* »

Marie NEICHEL > voix en direct

Titulaire d'une Maîtrise d'Études Théâtrales à l'Université Lyon II et du Diplôme d'État de théâtre, elle se forme à l'école d'acteur de Lyon et travaille en parallèle la voix au Centre de la Voix Rhône-Alpes.

Comédienne au sein de la Cie Intermezzo, elle joue notamment dans *Les Aventures du prince Ahmed*, *Lilith*, *La robe rouge*, *La petite taupe* et *Tribute to Peer Gynt*.

Elle travaille aussi avec d'autres compagnies grenobloises comme, entre autres, le Colectivo Terron dans *Tierra Efimera* et *Le bestiaire végétal*, la Cie Qui ? dans *Cyrano par le bout du nez*, la Cie Anagramme, la Cie des 7 Familles. Avec Delphine Prat et la Cie Les Belles Oreilles, elle réalise des créations sonores avec notamment *Les aventures de Dolorès Wilson*, une adaptation de l'album jeunesse du même titre. Ensemble, elles, coréalisent également le documentaire sonore *Une fenêtre sur la rue* et développent le concept de la *Cabane à histoires*, basé sur l'enregistrement d'albums jeunesse.

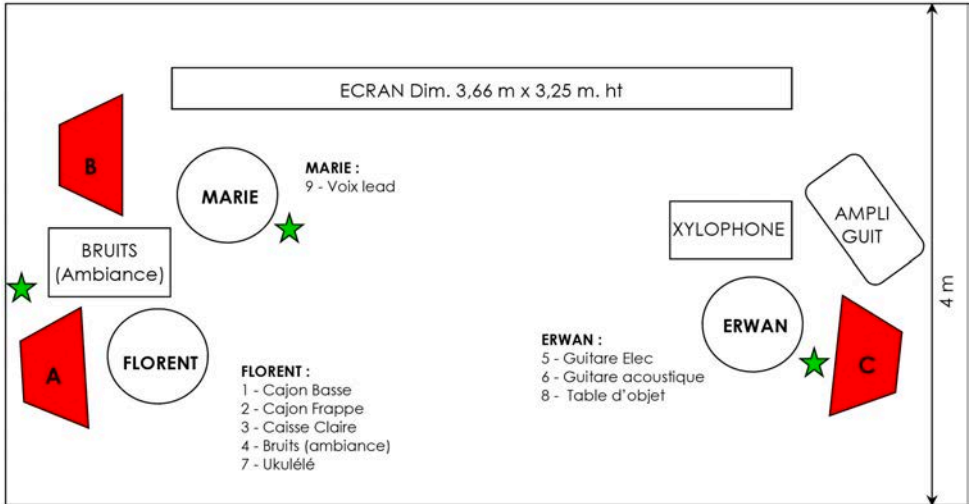
ET AUSSI...

Manue JOUBIER > projection, son et lumière

Claire GROSBOIS > scénographie, costumes

Bertrand MACLET > création graphique

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

FICHES TECHNIQUES

sur simple demande à :

Manue JOUBIER : 06 64 10 74 17

LUMIÈRE

Erwan FLAGEUL : 06 25 93 91 24

SON

CIE
**INTER
MEZZO**

SPECTACLES MUSICAUX

Compagnie Intermezzo
50 quai de France 38000 Grenoble
06 25 93 91 24
cie.intermezzo@gmail.com
www.cieintermezzo.com