



Opéra Orchestre  
National  
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Carnet  
Spectacle



# Les Aventures du Prince Achmed

ciné-concert



**Opéra Orchestre  
National  
Montpellier**

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

**Valérie Chevalier**  
directrice générale

Sources :

[http://patrick.straub.free.fr/pdf/vienne/Vienne\\_Kami.pdf](http://patrick.straub.free.fr/pdf/vienne/Vienne_Kami.pdf)

[https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/theatre\\_d\\_ombres\\_en\\_cp.pdf](https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/theatre_d_ombres_en_cp.pdf)



# Les Aventures du Prince Achmed

## ciné-concert

Film d'animation muet (1926) de Lotte Reiniger (1899–1981)  
Musique de Wolfgang Zeller (1893–1967)

**Frank Strobel** direction  
NN présentation  
**Orchestre national Montpellier Occitanie**

**Répétition générale scolaire :**  
jeu 2 mai à 14h30

**Spectacle éducatif :**  
ven 3 mai de 10h à 14h30

**Séances tout public :**  
sam 4 mai à 17h  
dim 5 mai à 11h

**Opéra Comédie**  
Durée: ± 1h10

### Accessibilité

- Spectacle adapté en Langue des Signes Française
- Gilets vibrants disponibles sur réservation auprès de la billetterie ([location.opera@oonm.fr](mailto:location.opera@oonm.fr))
- Visite de l'Opéra Comédie avec interprète en Langue des Signes Française

En partenariat avec la  
caravane Arabesques

Avec le soutien  
d'Altémed



**Altémed**



Filmphilharmonic Edition Film avec l'aimable  
autorisation de Primrose Productions, musique  
avec l'aimable autorisation de Musikverlag Ries & Erler.



# I. Biographie

## Lotte Reiniger (1899–1981)

**N**ée à Berlin le 2 juin 1899, Lotte Reiniger est une cinéaste allemande considérée comme l'inventrice du film de silhouettes. Elle débute dans le cinéma en tant que collaboratrice de Paul Wegener avec qui elle travaille notamment sur *Le Joueur de flûte de Hamelin* en 1918. Un an plus tard, elle réalise le court métrage *Das Ornament des verliebten Herzens* (*L'ornement du cœur amoureux*), dans lequel, comme dans certains de ses films ultérieurs, Berthold Bartosch et Carl Koch, son mari, ont également collaboré. Il fut suivi par plusieurs courts métrages de contes de fées et en 1926, après trois années de travail, *Die Abenteuer des Prinzen Achmed*, considéré comme le premier long métrage d'animation.

Avec l'avènement du cinéma parlant, elle a pu produire des films alliant son amour de la musique et celui des contes de fées. Par exemple *Dix minutes de Mozart* en 1930, *Carmen*, une parodie de l'opéra en 1933, et *Papageno* en 1935, écrit sur des motifs de *La Flûte enchantée*. Elle a également contribué à une séquence de théâtre d'ombres pour *La Marseillaise* de Jean Renoir en 1937.

Après la Seconde Guerre mondiale, qu'elle passa à Berlin, elle partit pour l'Angleterre où elle travailla d'abord pour la Crown Film Unit et la télévision puis, à partir de 1953, pour Primrose Productions, pour qui elle réalisa treize films de contes de fées. Ceux-ci furent suivis par deux autres films musicaux, *Hélène la belle* (1957) et *Le Sérail* (1958).

Avec sa technique de silhouette étonnamment polyvalente et expressive, Lotte Reiniger a créé son propre genre cinématographique dont les réalisations résistent certainement aux comparaisons avec les expériences les plus célèbres d'Alexeïeff, McLaren et d'autres pionniers du cinéma d'animation. Grâce à sa savante traduction des techniques du théâtre d'ombres chinoises au cinéma, Lotte Reiniger fut l'une des grandes personnalités du cinéma allemand. Elle décède le 19 juin 1981 à Dettenhausen.

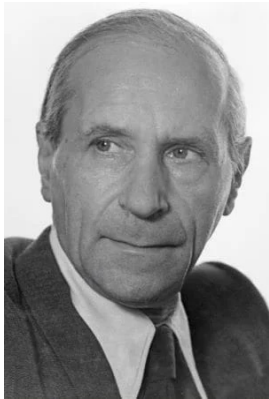
4

▼ Lotte Reiniger à Rome en 1939



# Wolfgang Zeller

(1893–1967)



Né le 12 septembre 1893 à Biesenrode, Wolfgang Zeller est un compositeur allemand principalement de musique de films. Successeur de son professeur Heinz Tiessen, il devient violoniste puis chef d'orchestre à la Freie Volksbühne de Berlin, promu par Friedrich Kayssler.

En 1926, allant bien au-delà du purement illustratif, il écrit la musique du film de silhouettes *Les Aventures du prince Achmed* et du premier film sonore allemand *La Mélodie du monde* de Ruttmann trois ans plus tard. Après cette œuvre importante, il devient l'un des compositeurs les plus recherchés du cinéma allemand, réalisant ses deux meilleures musiques, *Vampyr* et *Die Herrin von Atlantis* en 1932, dès le début de l'ère du cinéma parlant.

Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, bien que n'étant pas lui-même membre du parti, il écrit pour des films de propagande nazie : *Der Herrscher* en 1937 ou encore *Jud Süß* en 1940, ainsi que pour des comédies : *Der zerbrochene Krug* en 1937, ou des films dramatiques : *Immensee* en 1943 ou *Les Gens du voyage* en 1938.

Après la guerre, il réalise une musique étonnamment sérieuse et envoûtante pour des œuvres antifascistes telles que *Ehe im Schatten* en 1947 et *Morituri* en 1948.

Il écrit sa dernière musique de film pour *Serengeti darf nicht sterben* (*Serengeti ne doit pas mourir*) en 1959.

Parallèlement à sa carrière pour le cinéma, il poursuit une carrière de chef d'orchestre et de compositeur de musique de scène. Il a notamment à son catalogue une musique pour *Le Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare écrite en 1940. Il meurt à Berlin le 11 janvier 1967.



▲ La partition originale *des Aventures du prince Achmed* de Wolfgang Zeller était conservée à la Librairie du Congrès à Washington pendant plus de 70 ans.

# II. Les Aventures du Prince Achmed

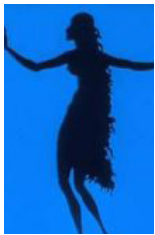
## Les personnages



### Achmed

Fils du Calife, frère de Dinarzade, ce prince est un jeune aventurier fougueux, qui ne craint d'affronter ni les serpents venimeux ni l'hydre aux mille têtes du pays de Wak-

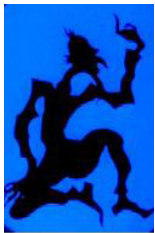
Wak. Il verra son cœur ravi par la belle Pari Banu.



### Pari Banu

Princesse exotique (souveraine d'affreux démons), elle semble vivre de plaisirs simples (bains nocturnes, palais avec servantes) au jour le jour. Sa rencontre avec

Achmed va changer son existence. D'abord effrayée par cet humain arrogant qui lui déclare sa flamme, elle se laisse séduire et convaincre d'abandonner son royaume pour le suivre.



### Le Mage africain

Ce personnage aux longs doigts crochus est doté de grands pouvoirs : par exemple, faire surgir un cheval volant, ou bien se transformer en chauve-

souris. Hélas, il n'utilise ces pouvoirs qu'à de vils desseins, afin d'assouvir ses désirs de possession, d'argent, de puissance ou de vengeance



### Dinarzade

Fille du Calife, sœur d'Achmed, cette belle princesse n'a nulle envie d'épouser le Mage africain auquel elle est promise. C'est en voulant

la sauver des griffes de ce vilain que son frère est embarqué dans toutes ces aventures.



### La Sorcière

Elle vit au pays des volcans cracheurs de feu, entourée de créatures étranges. Mais du haut de sa montagne magique, cette

ennemie du Mage africain est loin d'être aussi méchante que lui. Au contraire, elle est prête à aider Achmed à retrouver celle qu'il aime...



### L'Empereur de Chine

Homme au visage de chat, chapeauté d'une immense coiffe, il règne sur son vaste pays. Lorsque le Mage africain lui propose une

femme en la personne de Pari Banu, il accepte. Au grand désespoir de cette dernière...



### Aladin

Pauvre tailleur amoureux de la riche fille du Calife, il est un jour entré en possession de la lampe merveilleuse, en a fait sortir le génie, et a pu voir réaliser, enfin,

ses rêves de richesse et d'amour. Du moins, jusqu'à ce que le sortilège ne s'estompe... Désormais, ce grand rêveur n'a plus qu'à faire équipe avec Achmed pour espérer reconquérir sa belle.

# Résumé

Le jeune prince Achmed tombe amoureux de la ravissante Princesse Pari Banu. Pour l'épouser, il doit affronter son rival, le Mage africain et s'allier avec la Sorcière dans le pays lointain des Esprits de Wak-Wak. Le Mage africain, qui a capturé également la sœur d'Achmed, la Princesse Dinarzade, pour la vendre à l'Empereur de Chine, sera renversé grâce à l'aide d'Aladin et de sa lampe merveilleuse.

Réalisé par Lotte Reiniger en 1926, ce film d'animation de 65 minutes entièrement réalisé en papier découpé constitue l'un des plus anciens longs métrages d'animation. Il tire son inspiration des *Mille et une nuits*, en particulier de deux contes : *Aladin* et *Le Cheval volant*.

## Technique d'animation

*Les Aventures du Prince Achmed* est un film d'animation, et non un dessin animé. D'une grande précision et d'une grande fluidité dans le mouvement, à raison de 24 images par seconde, il a nécessité pas loin de 100 000 images différentes utilisant la technique du papier découpé, filmé devant une table vitrée et éclairée. Personnages et décors étaient filmés sur deux négatifs différents, ce qui accentue la sensation de profondeur de champ.

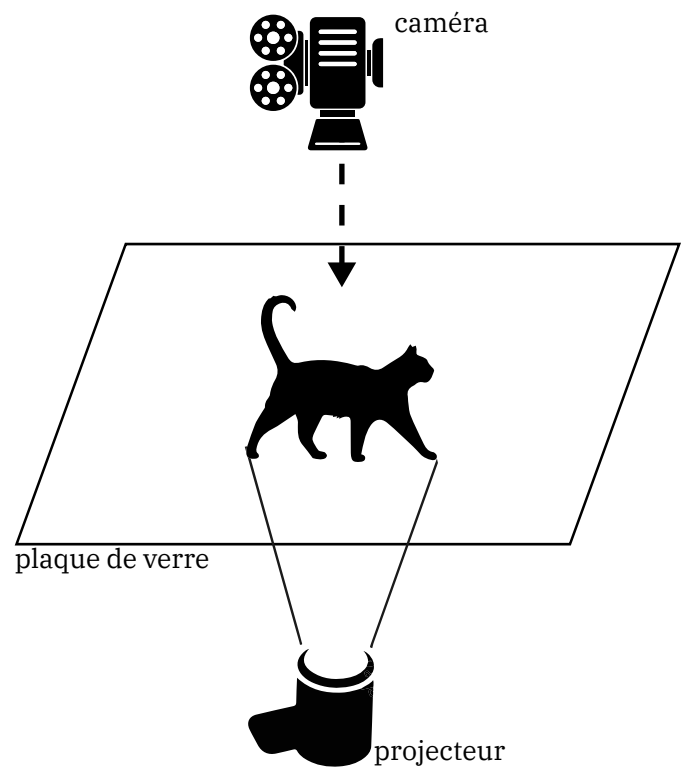
Lotte Reiniger à Léo Bonneville, *Séquences*, n°81, juillet 1975 :

«Voici une table avec une ouverture au centre qui est couverte par une vitre. Je prends un papier transparent sur lequel sont déposées les poupées qui doivent être très à plat. La caméra filme verticalement. Préalablement nous faisons des essais d'éclairage. Cela est très simple. Les moyens étaient assez rudimentaires et plutôt imaginatifs.»

Le film *Les Aventures du Prince Achmed* est tourné en noir et blanc, puis il a été teinté en trempant le positif dans un bain de couleur. Cette technique de coloration, comme tous les moyens cinématographiques de cette époque, était assez rudimentaire. Dans un film teinté, la couleur de la teinture remplace le blanc. Quoique facteur de profondeur puisqu'elles absorbent toute la lumière, l'usage des couleurs correspond à l'usage simple des films de l'époque : bleu pour la nuit, rouge-orangé pour l'incendie, ou le désir – ici le harem et la scène des baisers –, vert pour les actions surnaturelles, jaune-or pour les décors de palais richement ornés.

## Film de silhouettes

L'animation de silhouettes est une technique d'animation consistant à photographier image par image des silhouettes (le plus souvent noires) découpées, éclairées de dessous.

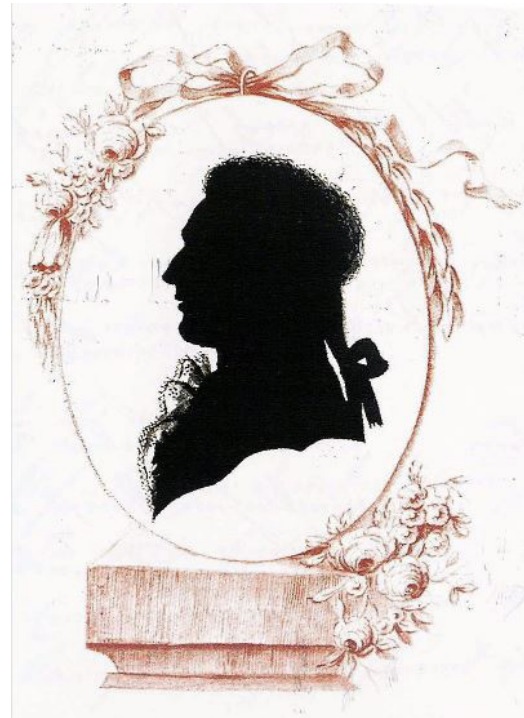


# L'Art des silhouettes

Une silhouette (ombre fixée et reproduite) est un portrait de profil, découpé dans du papier noir et appliqué sur fond blanc ou clair, à la façon d'une ombre projetée. Elle renvoie au mythe de la naissance du dessin et de la sculpture: la légende raconte que la fille du célèbre potier Dibutade traça le contour de l'ombre du visage de son amant projetée sur le mur à la veille de son départ. Dibutade en aurait tiré un relief en appliquant de l'argile sur le dessin. Le portrait en silhouette, ou ombromanie, devient à la mode sous le règne de Louis XV. L'étymologie du mot «silhouette» vient d'Etienne de Silhouette (1709–1767), ministre éphémère des finances.

On avance plusieurs hypothèses sur les raisons de l'utilisation de son nom pour désigner le papier découpé: une plaisanterie concernant sa politique très économe, la brièveté de son mandat ou une éventuelle passion pour la découpe de papiers. Les techniques de la silhouette sont variées, allant d'une pratique intuitive (découpe à vue) jusqu'au report de l'ombre portée sur le papier...

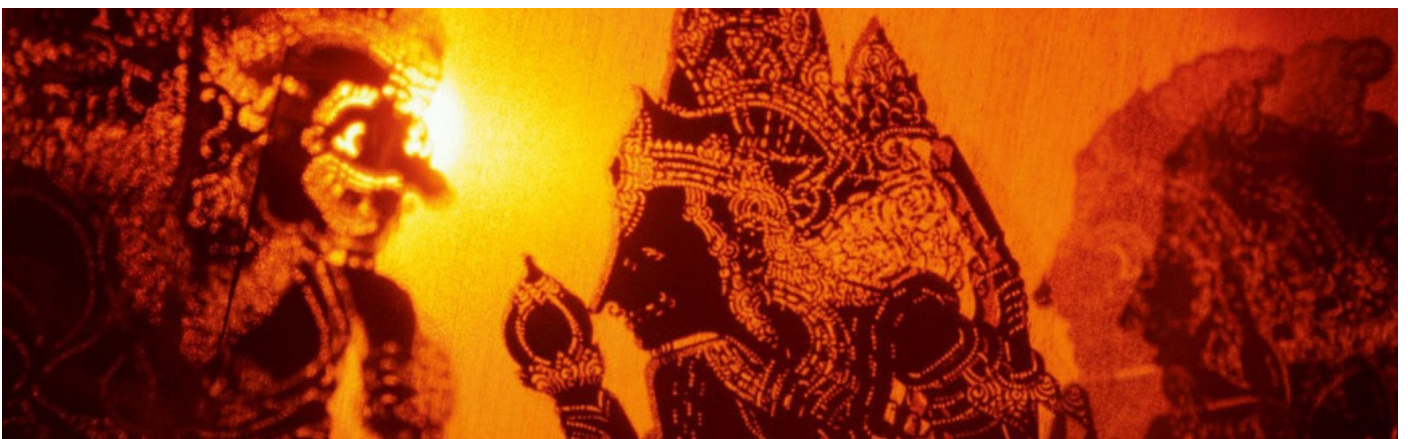
La silhouette peut s'obtenir par contre-jour: la lumière de face réduit le modèle à une silhouette. C'est sur ce principe que sont basés les théâtres d'ombres. Principe qui s'associe aux papiers découpés, aux marionnettes, etc. dans différentes traditions; ainsi, dans les pays orientaux, existent des traditions de silhouettes, plus ou moins transparentes, plus ou moins ajourées, plus ou moins noires: théâtre de Bali, théâtre de marionnettes, théâtres d'ombres, ainsi que des traditions de découpages.



▲ Papier découpé (silhouette) de Ferdinand Ernst von Waldstein dans le registre de famille de Ludwig van Beethoven

∞

▼ Théâtre d'ombres Wayang Kulit de Bali

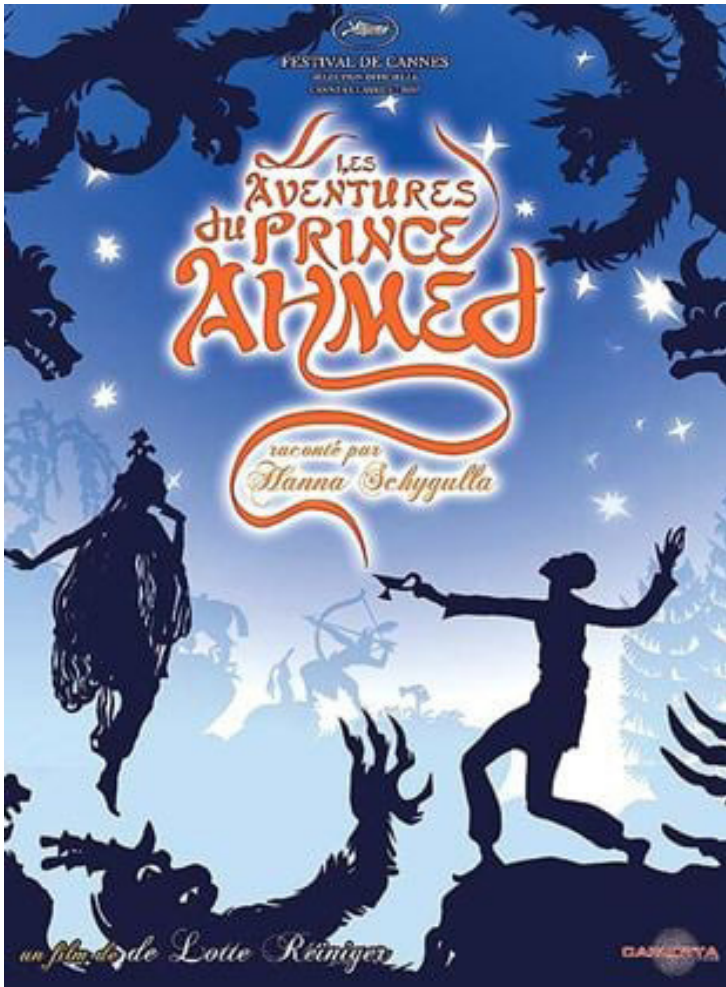




# III. Activités pédagogiques

## Études de l'affiche

À l'aide de l'affiche projetée ou distribuée aux élèves, repérer les différents éléments :



- Le titre
- Le logo du festival de Cannes
- Les différents personnages (les monstres, Aladin et sa lampe merveilleuse, un personnage féminin, les étoiles qui seront une référence aux *Mille et une Nuits*, le cheval, l'archer)
- Le nom de l'auteure allemande du film : Lotte Reiniger

## Demander aux élèves d'émettre des hypothèses :

- Qui sont les personnages ?
- Où se déroule l'action ?
- Pourquoi y a-t-il des monstres ?
- Qui peut être le Prince Achmed ?

Noter ces hypothèses afin de les reprendre après la projection.

# À la découverte des contes des *Mille et une nuits*

On peut enchaîner sur la découverte d'un ou plusieurs contes des *Mille et une nuits*, comme par exemple *Aladin et la lampe merveilleuse* ou encore *Le Cheval enchanté*, deux contes dont s'inspire Lotte Reiniger.



## Le cheval enchanté

Edmond Dulac (1882–1953),  
illustrateur, Paris : H. Piazza, 1927.  
BnF, Réserve des livres rares, RES M-Y2-150



## The Enchanted Horse

John Dickson Batten (1860–1932),  
*More fairy tales from the Arabian nights*,  
J.M. Dent & Co., London, 1895

Après la lecture, mettre en évidence le vocabulaire spécifique à ces contes, par exemple :

- Les lieux : un palais, le souk, l'orient, Bagdad...
- Les personnages : un sultan, un génie, un vizir, Aladin, Shéhérazade...
- Les objets : des babouches, un tapis volant, un turban...
- La nature : des palmiers, un oasis, des dattes...

# Le théâtre d'ombres

## Étape 1 : Établir le cahier des charges

- Le choix de l'histoire : puiser dans *les Mille et une Nuits* pour trouver une histoire à mettre en images.
- Découper l'histoire à illustrer en scènes afin de déterminer le nombre de planches à réaliser.
- Laisser les élèves faire des propositions sous forme de croquis ou d'échanges d'idées.
- Mettre en commun et faire une sélection par petits groupes, chaque groupe réalisant une scène de l'histoire.


## Étape 2 : Réaliser les planches

- Adapter les croquis retenus aux contraintes de la technique des silhouettes (découpage, contrastes).
- Utiliser une feuille de papier-calque par élève.
- Faire décalquer ou dessiner les éléments composant la scène : personnages, éléments de paysage, accessoires...
- Opacifier les dessins en les remplissant à l'aide d'un pinceau et d'encre de Chine noire (par un adulte, l'encre de Chine tache énormément!).

## Étape 3 : Réaliser les fonds

- Étaler des encres de couleurs sur la face arrière du papier calque pour créer des décors et ambiance (couleurs sombres pour la nuit, claires pour le jour...).

## Étape 4 : Présenter l'histoire ou les histoires à l'aide du dispositif pour les Kamishibai, ou scotcher les illustrations sur des fenêtres.

 **Vous pourrez scanner, photographier ou envoyer le montage vidéo des réalisations des enfants par mail à [serviceculturel@oonm.fr](mailto:serviceculturel@oonm.fr). Ils seront exposés sur les totems numériques dans le hall de l'Opéra!**

# Le film d'animation

Pour découvrir le principe de l'animation avec la classe, il est possible de se lancer dans la réalisation d'un film en stop-motion, dans le cadre des arts visuels et/ou de la production d'écrits.

**Séance 1 :** présenter le conte choisi et découvrir le stop-motion. Il existe, sur les plateformes, des vidéos explicatives des making of de *Shaun le mouton*, *L'Étrange Noël de Monsieur Jack* ou encore le magnifique *The Bear and the Hare* réalisé pour la campagne publicitaire de Noël 2013 des magasins John Lewis and Partners sur la chanson *Somewhere only we know* chantée par Lily Allen.

**Séance 2 :** Chaque groupe d'élèves se voit attribuer du matériel à animer : legos, figurines articulées, figurines en papier découpé, pâte à modeler, etc., et propose un court scénario.

**Séance 3 :** une caméra (appareil photo, smartphone...) est installée sur pied et chaque groupe effectue son animation en prenant une photo à chaque mouvement. S'il y a plusieurs personnages, un élève se voit confier l'animation d'un même personnage (ou élément de décor). Pour les plus grands, vient ensuite le temps du montage sur des logiciels libres de montage vidéo. Un rythme de dix images par seconde donne un résultat correct.

**Séance 4 :** Sur les images tournées, chaque groupe vient ensuite proposer des dialogues, un commentaire..., enregistré en direct (par souci de synchronisme) et monté ensuite sur les images. Il est aussi possible d'écrire les dialogues sur des cartons qui seront insérés dans le montage, pour imiter le cinéma muet. Précisions sur :

<https://primabord.eduscol.education.fr/realisation-d-un-film-en-stop-motion>



**Opéra Orchestre  
National  
Montpellier**

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

**Valérie Chevalier**  
directrice générale

**Service Développement Culturel**  
**Actions artistiques et pédagogiques**

**Carnet spectacle réalisé sous la direction de**  
Mathilde Champroux

**Rédaction des textes**  
France Sangenis

**Réalisation graphique**  
Cédric Épaillard

**Illustration de couverture**  
Lim Kiihwan

