

Der erste abendfüllende
Trickfilm der Filmgeschichte
Die Abenteuer des
Prinzen Achmed
Ein Film von Lotte Reiniger

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED

Réalisation Lotte REINIGER

– *Les enfants ont-ils remarqué les couleurs associées à chacun des personnages?*

FICHE TECHNIQUE

Film réalisé par Lotte REINIGER
Raconté par Hanna SCHYGULLA
Allemagne – 1923 – 65min

SYNOPSIS

Le prince Ahmed, emmené loin des siens à cause d'un maléfice du mage africain découvre le pays lointain des Esprits de Wak-Wak et tombe amoureux de sa souveraine, Pari-Banu. Il la convainc de le suivre. Mais le mage africain s'interpose et vend la princesse à l'empereur de Chine. Au moment où Ahmed parvient à la délivrer, les démons de Wak-Wak viennent reprendre leur souveraine. Pour la tirer de leurs griffes, Ahmed va devoir s'allier avec la Sorcière et Aladin.

NOTE SUR LE FILM

En 1923, le son n'existait pas encore au cinéma. Les dialogues et descriptions étaient donc insérés sous forme de cartons explicatifs. Pour la ressortie du film en salles cette année, Hanna SCHYGULLA a prêté sa voix pour la lecture des cartons, prenant la place du conteur.

DÉROULEMENT

Plusieurs cartons se succèdent :

Les aventures du prince Ahmed

Un film en silhouette de Lotte Reiniger

Présentation des personnages :

Le mage africain
Dinarzade
Ahmed
Pari Banu
Aladin
La sorcière

ACTE 1

Nous découvrons un mage africain dont un carton nous dit que ses pouvoirs sont immenses. Et sous nos yeux, il fait apparaître des créatures éthérées avant de donner corps à un cheval. En frôlant la hampe sur sa tête il le fait bondir et voler au-dessus de lui. Il plante une parure dans le dos du cheval, près de la queue, puis teste la combinaison des deux commandes.

Il fait ensuite apparaître un costume d'apparat qu'il revêt avant d'enfourcher sa monture et de s'envoler.

– *Pourquoi commencer par nous montrer le mage africain alors qu'Ahmed est, selon le titre, le héros de l'histoire ?*

Carton : dans la ville du calife on fêtait l'anniversaire du souverain.

Une procession se forme dans la cour du palais.

Un équipage conduit pas deux éléphants entre en scène. C'est le calife, précédé d'un palanquin qui transporte sa fille, la princesse Dinarzade. Toute la cour acclame son dirigeant.

Des acrobates surgissent et bondissent en tout sens avant de former une pyramide. Le calife fait signe à son serviteur de leur remettre une bourse pour les remercier de l'avoir divertit.

Arrive le mage africain. Il salut le calife et lui présente sa création. Le mage africain fait une démonstration en allant chercher un drapeau sur la plus haute tour du palais et en le rapportant au calife, sous le regard émerveillé de la cour et des enfants du calife, Dinarzade et Ahmed.

Le calife lui offre de l'or pour acheter le cheval. Mais le mage africain refuse.

– *L'ayant vu créer le cheval juste avant de partir pour la cour du calife, que pouvons-nous deviner des intentions du mage africain ? Que prémédite-t-il ?*

Le calife propose au mage africain de choisir parmi tous ses trésors celui qui lui plaît. Le mage s'approche de la princesse et l'invite à le suivre. Le calife est désespéré. La princesse est réticente à suivre le mage. Elle s'effondre à genoux. Le mage essaie de la convaincre.

Le prince Ahmed l'interrompt en le saisissant par le cou et le rejette loin de lui. Il va rassurer sa sœur.

Le mage revient vers Ahmed et lui propose d'essayer le cheval. Le prince hésite puis suit le mage. Ahmed monte sur le cheval. Le mage lui indique comment faire s'envoler le cheval.

– Les enfants avaient-ils deviné les intentions du mage africain ?

Le prince se saisit de la hampe et décolle rapidement dans le ciel. Il s'éloigne sous le regard impuissant du calife, de la princesse et de la cour. Le calife ordonne qu'on se saisisse du mage. Les gardes l'encerclent rapidement.

ACTE 2 – L'HISTOIRE DU PRINCE AHMED

Le prince s'envole très haut dans le ciel, impuissant à infléchir la course du cheval.

Le calife interroge le mage sur le fonctionnement du cheval. Le mage lui explique le fonctionnement des poignées « devant, sa parure permet de le faire monter. La poignée sur la queue l'entraîne vers le bas. » mais il ne l'a pas expliqué au prince.

– Pourquoi ? Que cherchait-il vraiment en encourageant le prince à essayer la monture ?

Pendant ce temps, le prince continue de s'élever. Il tire sur la parure pour modifier sa trajectoire. En vain. Il se retrouve bientôt au milieu d'un orage. Il est ballotté par des vents violents. L'orage passé, Ahmed se retrouve parmi les étoiles. Il cherche sur le cheval ce qui pourrait l'aider. Il trouve la poignée sur la queue du cheval et l'actionne. Le cheval redescend enfin.

– Quel est le rôle de la tempête ? mette en danger le prince en menaçant de la désarçonner ? L'emporter loin des siens comme la tornade dans le magicien d'Oz ?

Le prince Ahmed atterrit sur l'une des îles enchantées de Wak-Wak. Il se pose sur la terrasse d'un palais, descend de sa monture et pénètre dans le palais par une trappe.

– Quel sont ses intentions ?

Il enjambe un garde endormi et s'introduit dans une salle où sommeillent des servantes. En effectuant un saut pour éviter l'une d'elles, il les réveille. La plus proche lui tend aussitôt un plateau rempli de fruits qu'il accepte sans hésitation. Elle lui vole un baiser. Un autre servante arrive aussitôt et lui offre une coupe à boire. A Ahmed qui les

interroge, elles se présentent comme les servantes de Pari Banu, la souveraine du pays des esprits de Wak-Wak. Leur seul souhait est de le voir rester auprès d'elles.

Pourquoi ?

L'une d'elles monte sur la table et se met à danser avant de l'embrasser. Ahmed lui rend son baiser. Les autres servantes, jalouses, commencent à se disputer ses baisers et tirent Ahmed chacune de leur côté. Pur leur échapper, Ahmed se hisse dans un palanquin accroché au plafond, où l'attendent deux servantes pendant que les autres se battent. Quand celles-ci s'en aperçoivent, elles veulent grimper à leur tour. Sous le poids, le palanquin s'effondre. Ahmed s'enfuit, poursuivi par les servantes jusqu'à la terrasse où il retrouve son cheval et s'envole. Il se réfugie sur une île voisine.

Ahmed s'apprête à goûter quelques instants de repos près d'un grand lac quand des formes ailées apparaissent dans le ciel. Il se cache dans les fourrés.

– Ahmed ne semble pas pressé de rentrer chez lui pour retrouver les siens. Pourquoi ?

Les formes ailées se posent. Il s'agit des servantes de Pari Banu. Un troisième oiseau magnifique, en fait Pari Banu, vient se poser. Les servantes aident la princesse à se dévêtir et jettent son costume au-dessus de la cachette d'Ahmed. Elles vont se baigner. Ahmed les observe avec attention. Il profite de ce qu'elles se baignent pour voler le costume de Pari Banu.

Quand elle sort de l'eau, Pari Banu est surprise de ne pas trouver son costume. Ahmed sort alors de sa cachette. Les servantes enfilent rapidement leur costume et s'enfuient en volant.

– Pourquoi abandonnent-elles leur princesse ?

Pari Banu tente de fuir à pied. Ahmed se lance à sa poursuite. Il finit par la rejoindre au pied d'un arbre alors qu'elle reprend son souffle. Elle le supplie de lui rendre son costume. Ahmed lui propose de le suivre dans son pays. Elle s'y refuse et reprend sa course. Ahmed reste accroché aux branches. Il parvient à se dégager et rejoint Pari Banu. Épuisée, elle s'évanouit. Il la porte jusqu'à son cheval, repart chercher son costume ailé puis s'envole.

Carton : *Et c'est ainsi que Pari Banu fut enlevée du pays des démons. Le cheval les emmena très loin jusqu'en Chine.*

Le prince Ahmed fait atterrir son cheval sur le flanc rocheux d'une montagne. Il dépose

délicatement Pari Banu au pied d'un arbre. Et quand elle se réveille, Ahmed se jette à ses pieds pour lui demander de l'épouser. Pari Banu a peur que les démons ne le tuent.

Pendant qu'Ahmed essaie de convaincre Pari Banu de son amour, le mage africain cherche son cheval depuis sa cellule. Il utilise sa magie pour faire apparaître un écran magique et observer la scène. Puis il se libère de ses chaînes, se transforme en chauve-souris et s'envole.

Pari Banu semble refuser la proposition d'Ahmed. Il se recule, résigné et lui rend son costume ailé. La princesse hésite et finit par rejeter le costume. Elle accepte de le suivre. Ahmed la remercie en embrassant ses mains.

– Qu'est-ce qui a convaincu la princesse ?

Non loin de là, le mage africain vient d'atterrir. Il se change en kangourou et vient voler le costume de la princesse pendant que le couple s'embrasse. Ahmed se lance aussitôt à sa poursuite. Mais le kangourou est avantagé par le terrain rocheux. Ainsi, il parvient sans peine à franchir un précipice. Ahmed veut le suivre mais son saut est trop court et il tombe. Il parvient à se raccrocher aux racines d'un arbre et se laisse glisser jusqu'au fond. Le kangourou dépose le costume au pied de l'arbre et repart en sens inverse vers la princesse. Avant de l'aborder il reprend forme humaine et se présente à elle comme un serviteur de la princesse. Il lui offre une robe, un soi-disant cadeau d'Ahmed.

Pendant ce temps, le prince tente de sortir de sa crevasse. Il est attaqué par un serpent géant. Ahmed lui saute au cou. Durant la lutte, le serpent enroule sa queue à un arbuste en haut de la crevasse. Quand Ahmed parvient enfin à le tuer, il monte le long du corps du serpent et sort du précipice, en attrapant au passage le costume ailé.

Le mage africain a réussi à convaincre la princesse qu'il va la conduire auprès d'Ahmed. Il la fait monter sur le cheval magique et tous deux s'envolent sous le regard d'Ahmed, arrivé trop tard.

ACTE 3 – AVENTURES EN CHINE

Nous découvrons l'empereur de Chine sur son trône, que son bouffon tente de divertir en jouant de la musique. A l'entrée du palais, le mage africain explique aux gardes qu'il vient vendre Pari Banu à l'empereur. Les gardes le laissent entrer.

Le mage présente Pari Banu à l'empereur qui accepte de l'acheter. Les serviteurs de l'empereur paient le mage qui repart aussitôt avec ses sacs d'or.

– Pourquoi vendre Pari Banu à l'empereur de Chine et ne pas la ramener dans son royaume ?

Pendant ce temps, Ahmed pleure son amour disparu. Le mage atterrit non loin de lui. Il transforme les sacs d'or en créatures ailées. Et avec leur aide, il capture le prince Ahmed.

Au palais, l'empereur de Chine tente de conquérir Pari Banu en lui offrant des fleurs. Quand il veut l'embrasser, elle se défend et fait tomber sa coiffe. Furieux, l'empereur la répudie et la confie au bon vouloir de son bouffon qui propose de l'épouser. Pari Banu s'effondre désespérée.

Le mage africain et son prisonnier arrivent au terme de leur voyage dans un pays de volcans. Le mage africain coince Ahmed au sommet d'un volcan en le bloquant sous un rocher avant de lui révéler la suite de son plan, retourner chercher la princesse Dinarzade, la sœur d'Ahmed. Le prince le regarde partir impuissant.

Carton : *c'est sur cette montagne que vivait l'ennemie du mage, la terrible sorcière de la montagne des flammes.*

La sorcière crée des créatures qu'elle envoie par la bouche d'un volcan dans le monde. Les créatures découvrent Ahmed et lui ramènent.

– Pourquoi le mage africain a-t-il déposé le prince Ahmed chez la sorcière ? Qu'attend-il qu'elle fasse ?

Ahmed tente de se sortir des griffes de la sorcière. Quand elle apprend que c'est le mage africain qui l'a amené sur son territoire,, elle lui demande de se calmer et lui propose une alliance car c'est aussi son ennemi.

– Le mage aurait-il pu deviner cette alliance ?

Ahmed lui demande alors de l'aider à libérer Pari Banu. La sorcière fait apparaître des armes et une armure enchantées pour Ahmed. Une fois qu'il a endossé celle-ci, la sorcière emmène Ahmed à la cour de l'empereur de Chine où on s'apprête à célébrer les noces du bouffon et de Pari Banu. Un cortège escorte les mariés vers leur demeure.

Une fois à l'intérieur, Pari Banu résiste à ses servantes qui l'entraînent vers la chambre à coucher. Ahmed survient. La sorcière se

débarrasse du bouffon et permet à Ahmed de pénétrer dans la maison. Il chasse les servantes.

Leurs retrouvailles sont interrompues par les démons de Wak-Wak qui cherchent leur souveraine. Ils s'emparent de la princesse malgré les efforts d'Ahmed. Alors que les démons emportent Pari Banu, Ahmed capture un démon retardataire et le force à le conduire à Wak-Wak.

Arrivé à Wak-Wak, le démon se débarrasse de son cavalier et rejoint les autres démons. La montagne se referme sur eux.

Carton : *la porte du royaume de Wak-Wak ne s'ouvre que devant celui qui détient la lampe d'Aladin en sa possession.*

ACTE 4 – ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

Ahmed est désespéré. mais il n'a pas le temps de se lamenter sur son sort. Un peu plus loin, un homme est attaqué par un monstre. Ahmed décoche une flèche qui vient se ficher dans le dos du monstre et le terrasse. L'étranger le remercie puis se présente. Il s'appelle Aladin. Ahmed, tout heureux le presse de lui prêter sa lampe magique. Hélas, elle n'est plus en possession d'Aladin. Ahmed s'effondre.

Carton : *laisse-moi te raconter ! je vivais dans la ville du calife, j'étais tailleur. Un jour, un étranger singulier vint me voir.*

– Chronologiquement, à quel moment de l'histoire d'Ahmed se situe le début de l'histoire d'Aladin ?

Le mage africain vient chercher Aladin et l'emmène au palais. Il lui montre la princesse Dinarzarde et lui promet qu'il pourra se marier avec elle si il lui rend un service. Aladin accepte.

Le mage le conduit dans la montagne jusqu'à l'entrée d'un puit et lui demande d'aller chercher la lampe merveilleuse. Aladin descend très profond dans la caverne et s'empare la lampe. Il remonte. Arrivé à la sortie, le mage veut qu'il lui donne la lampe avant le laisser sortir. Aladin refuse. Le mage le fait tomber et retire l'échelle.

Ahmed erre longtemps dans la caverne. Il finit par allumer la lampe. Un génie en sort et se met à son service. Aladin lui demande de le ramener chez lui. Le génie l'emporte.

Aladin fait construire « *le plus beau* » des palais pendant la nuit. On assiste à l'élaboration de celui-ci étage par étage. Le calife fort surpris

vient le visiter le lendemain avec toute sa cour et offre la main de sa fille.

Ahmed reconnaît dans le calife et la princesse son père et sa sœur. Il presse Aladin de lui raconter la suite.

Un jour, tout disparaît, palais, princesse et lampe. Aladin se retrouve seul face aux gardes du calife. Le calife veut le tuer mais Aladin s'enfuit. Il sème ses poursuivants et embarque à bord d'une barque. Une tempête éclate. Aladin fait naufrage sur l'île où il est attaqué par le monstre qui sommeillait déguisé en arbre.

– Une grande partie de cet acte est consacrée à l'histoire d'Aladin, une histoire dans l'histoire, une pose dans la quête d'Ahmed. Pourquoi s'attarder longuement sur les péripéties qui ont conduit à la rencontre des deux héros ? Que cherche à créer la réalisatrice ? Rapporter le lien familial entre ces deux personnages ? Etablir une cause commune à défendre, un ennemi commun à affronter ?

Ahmed comprend que le mystérieux inconnu qui a dépossédé Aladin n'est autre que le mage africain.

La sorcière surgit des cieux et atterrit entre eux deux. Elle presse Ahmed d'aller délivrer Pari Banu avant que les démons ne l'exécutent pour trahison. Ahmed s'effondre anéanti. Aladin explique que le mage a volé la lampe et que seule celle-ci peut ouvrir la porte de Wak-Wak. Il lui promet de lui donner la lampe si elle tue le mage.

La sorcière entame une danse et appelle le mage qui ne tarde pas à apparaître. Il se transforme aussitôt en lion. Elle réplique en revêtant l'apparence d'un serpent. Il devient un scorpion géant. Elle un coq. Il devient un vautour. Ils se volent dans les plumes mais aucun des deux ne prend le dessus. Le mage africain se transforme alors crocodile, elle devient une baleine.

Le combat fait rage sous les yeux d'Ahmed et Aladin. Les deux magiciens reprennent finalement forme humaine et se lancent des boules de feu. Le mage est vaincu.

La sorcière ramène la lampe. Les deux héros la remercient.

ACTE 5 – LA BATAILLE DES DÉMONS DE WAK-WAK

Les démons entourent Pari Banu inconsciente. Quand elle revient à elle, ils veulent la jeter dans un précipice. Mais ils sont interrompus par un démon qui les prévient que les prince Ahmed est à leurs portes ; il exige qu'ils la libèrent.

Ahmed surgit et tue celui qui veut jeter Pari Banu dans le précipice. Les autres démons s'enfuient. Ahmed demande à Aladin d'appeler ses génies. Mais ce sont des génies de l'ombre qui surgissent. Ahmed se taille un chemin à travers eux jusqu'à Pari Banu. Aladin lutte aussi mais se fait voler la lampe. Ahmed tire sur les démons qui se sont saisis de son ami et parvient à le tirer de leurs griffes.

Réfugiés sur le flanc du volcan, ils lancent des rochers sur les démons mais le volcan continue à en cracher par dizaine. La sorcière arrive à reprendre la lampe et fait intervenir les bons génies. Le combat est terrible entre la horde de mauvais démons et l'armée des bons génies.

Ahmed et la sorcière terrassent un grand démon à plusieurs têtes qui s'était emparé de Pari Banu. La sorcière empêche les têtes de repousser au fur et à mesure qu'Ahmed les coupe.

L'hydre terrassée, les démons sont vaincus. Alors que le palais vient à eux en volant, la sorcière celle l'entrée du pays des démons et souhaite à ses amis un bon retour.

Aladin entraîne ses amis dans son palais.

Le palais s'envole.

Aladin retrouve Dinarzade.

Tous ensemble, ils retournent chez le calife et fêtent leurs retrouvailles.

TECHNIQUE

Les personnages

Voit-on les personnages plutôt de profil ou de face ? pourquoi ? essayez de dessiner les silhouettes des enfants à l'aide d'une lampe pour projeter leur ombre sur un mur puis essayez de retrouver à qui appartient la silhouette de face, de profil.

Les personnages du film sont caractérisés par leur silhouette. Avec les enfants relevez ce qui les caractérise le plus (port altier du prince, doigts crochus du mage, cheveux hirsutes et pagne de la sorcière, voiles et parures de Pari Banu)

On doit pouvoir reconnaître et identifier méchants et gentils en un clin d'œil (c'est le principe de la princesse toujours belle, on ne sait pas à quoi elle ressemble exactement ; elle est belle, tout simplement).

Le théâtre d'ombres

Les personnages en ombre peuvent paraître inexpressifs : aucun mouvement du visage, le regard vide.

– Comment la réalisatrice fait-elle passer les sentiments, les émotions, les états d'âme des personnages ?

Les décors

– Comment sont rendues les ambiances (le jour, la nuit par exemple) ?

Les personnages sont définis lors de leur première apparition par le décor qui les entoure, et l'ambiance qui s'y rattache. Ainsi, les volcans qui crachent des flammes définissent le chaos et la colère du monde de la sorcière. *Trouvez d'autres exemples.*

Pour aller plus loin

L'art de l'ombre chinoise chez Lotte Reiniger

Un documentaire sur le travail de la réalisatrice filmée dans son atelier. Un commentaire explique le détail de sa technique cinématographique : fabrication des personnages, prise de vue image par image, synchronisation... Avec des extraits de ses films d'animation.

Sur le théâtre d'ombres

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_d'ombre

<http://akbar.free.fr/theatre.htm>

LE CONTE

Ce film transporte les spectateurs vers un monde inspiré de l'univers des contes orientaux habité de princesses et de sultans, relatant des amours impossibles ou menacés de malédictions. Plus précisément, ce film est une transposition des histoires d'Aladin et des Contes du Cheval Volant.

Les enfants connaissent-ils les contes des mille et une nuits ? Relevez avec eux ce qui leur semble typique de ce genre de contes.

Contrairement à nos contes, seuls les personnages de même puissance peuvent combattre entre eux pour que les « bons aient une chance de l'emporter », il n'y a pas de combat inégal. Ainsi, chaque fois qu'Ahmed se retrouve face au mage africain, il échoue. Seule la sorcière peut battre le mage africain. Ahmed ne se bat que contre les créatures au service du mage ou de la princesse, et contre les hommes de l'empereur de Chine. Et encore, quand il s'attaque aux démons et à l'hydre, il lui faut l'aide active de la sorcière qui lui fournit une armure ou empêche les têtes de repousser. Il n'est pas seul face à son épreuve finale.

LES PERSONNAGES

Ahmed

C'est un prince séduisant et séducteur, curieux. Mais il ne semble pas, au début du film, avoir un réel goût pour l'aventure.

Tout va changer avec sa rencontre avec Pari Banu. Il a désormais un but, conquérir le cœur de la princesse et la tirer des griffes du mage. Il est prêt à tout pour y arriver. A un seul moment il baissera les bras, pour un instant, quand le rocher se referme sur les démons.

C'est un personnage opportuniste ; il agit en fonction des événements, ne prend des initiatives qu'en amour, jamais en combat dans lequel il ne se lance que forcé par ses adversaires.

Pari Banu

Princesse exotique (souveraine d'affreux démons), elle semble vivre de plaisirs simples (bains nocturnes, palais avec servantes) au jour le jour, peut-être désœuvrée. *Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas trouvé son prince ?*

Sa rencontre avec Ahmed 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 suivre Ahmed. *A quoi servent les épreuves qui vont la séparer temporairement de son prétendant ?*

Le mage africain

Il sait ce qu'il veut et est prêt à tout pour y parvenir, des ruses machiavéliques (cadeau extraordinaire pour le calife, robe offerte à Pari-Banu pour gagner sa confiance) à la magie noire. Il se croit tout puissant, invincible au point de laisser ses ennemis s'allier pour tenter de la vaincre.

La sorcière

Isolée au milieu des volcans, elle semble passer ses journées à créer des monstres et à les envoyer dans le monde. Lorsqu'elle découvre Ahmed, elle décide de l'aider. *Qu'est-ce qui chez lui a pu la décider à agir ?*

Certaines informations ont été reprises du site Cannes 2007, où le film a été projeté en avant-première.

*Fiche réalisée par Bertrand Mullon
médiateur cinéma, dans le cadre du
festival l'enfant et le 7e art 2008
<http://aux4coins.org/>*