

La Fée Alice

Ciné-concert

Découvrez l'oeuvre
de la première réalisatrice de fiction

À propos d'Alice Guy (1873-1968)

**Précurseure du "7e Art",
Alice Guy est la première femme au monde à réaliser des fictions,
des phonoscènes et à coloriser des images animées.**

Sa carrière débute en 1896 avec son court-métrage La Fée aux Choux

(souvent présenté comme la première fiction de l'histoire du cinéma), elle a 23 ans.

Secrétaire de Léon Gaumont, elle devient la réalisatrice de saynètes promotionnelles pour les clients de l'entreprise.

Elle réalise plus de 400 films jusqu'en 1910, date à laquelle elle fonde à New-York, sa propre société de production : "Solax Film & Co".

Après de nombreux films réalisés ou produits aux États-Unis, elle dépose le bilan en 1920, et rentre en France.

**Alice Guy laisse une œuvre méconnue et avant-gardiste,
montrant une appétence pour certains thèmes sociaux :
le sexisme, le féminisme, le racisme, mais également la maltraitance des enfants.**

**Elle sera toujours à la pointe de l'innovation,
expérimentant les nouvelles technologies :
trucages, colorisation, sonorisation, making-of...**

La fée Alice, le ciné-concert

Les courts-métrages d'Alice Guy

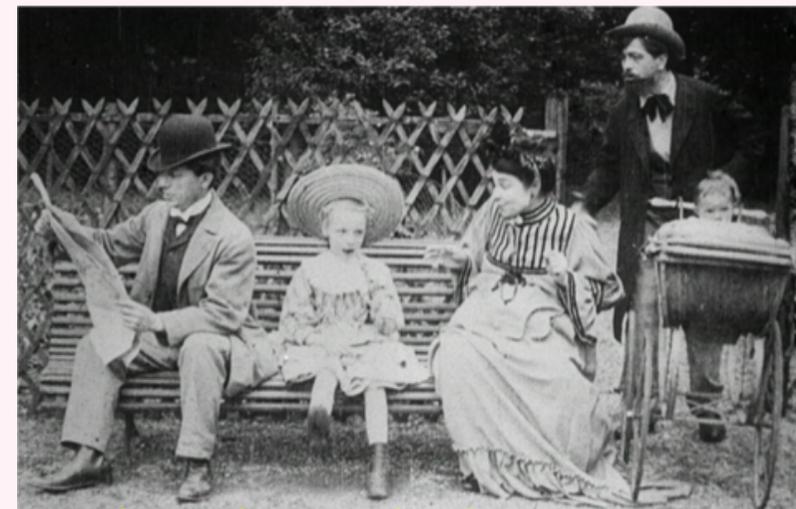
Alice Guy, véritable fée de son époque, a réalisé des films caractérisés par leur fraîcheur, leur humour, et quelques prouesses techniques.

Elle observe ses contemporains, invente des histoires drôles ou dramatiques, des gags et des poursuites et porte un soin tout particulier à ses mises en scène.

Ses premiers courts-métrages sont sous le signe du burlesque, ils se prêtent particulièrement à un ciné-concert musical et bruitiste à destination d'un jeune public.

Dans son œuvre, nous privilégions les films dont les thèmes abordent :

- L'enfance : La fée aux choux
- La femme : Madame a des envies, Les résultats du féminisme
- Le comique : La course à la saucisse, Comment Monsieur prend son bain
- L'expression artistique : Danse serpentine, Lina Esbrard...

Madame a des envies (1906)

La narration

Le ciné-concert évoque l'histoire de cette femme au destin hors du commun.

Alice Guy (vers 1900)

(extraits)

« Avec Léon Gaumont, j'ai le privilège d'assister à La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, la toute première séance de cinéma.

Je suis si enthousiaste que je propose à mon patron d'écrire des saynètes et de les faire jouer par mes amis.

J'obtiens son autorisation à la condition expresse de continuer en même temps mon travail de secrétaire.

Je réalise alors de nombreux petits films. »

**Toute sa vie elle bataille contre une société patriarcale,
où la femme doit rester au foyer.
Malgré tout, elle réussit à combiner les fonctions de
femme mariée, mère, réalisatrice et cheffe d'entreprise.**

« Plus tard, je me marierai et je partirai aux Etats-Unis. J'aurai deux enfants. À New-York, je créerai une société de production de cinéma, je deviendrai la femme la plus riche du moment, je réaliserai près de 1000 films. On en perdra beaucoup... on oubliera même que j'ai été la première femme réalisatrice au monde !»

La narration du ciné-concert est inspirée par deux ouvrages :

- Alice Guy, autobiographie d'une pionnière du cinéma (1873-1968), Denoël-Gonthier 1976
- Alice Guy, la première femme cinéaste de l'histoire, roman d'Emmanuelle Gaume, Plon 2015

La musique

La musique de ce ciné-concert propose un panel de sonorités et de rythmes accompagnant la diversité des sujets abordés, où violoncelle et accordéon seront les principaux protagonistes.

L'instrumentarium est également composé d'une guitare, d'un toy-piano, de percussions, d'instruments inventés pour la création musicale et d'objets sonores pour bruite certaines séquences.

- **La fée aux choux** : un monde imaginaire où une fée, à l'aide de sa baguette, fait naître d'un champ de choux de vrais bébés ou des poupons. La musique nous entraîne dans une rêverie, un temps suspendu où senza et clochettes accompagnent ces naissances.
- **Comment Monsieur prend son bain** : un film aux allures de cauchemar. Grâce à de nombreux cuts dans le montage, on découvre un homme tentant de se déshabiller avant de prendre son bain mais n'y parvenant pas. À chaque cut, de nouveaux habits ! L'accordéon et le violoncelle, frénétiques, rythment ces tentatives, à la frontière de l'absurde.
- **La course à la saucisse** : dans la lignée des films burlesques de l'époque, ce court-métrage nous montre un chien ayant attrapé une très longue saucisse, poursuivi par de nombreux personnages. Accidents en cascade, rien ne résiste à cette folle poursuite ! La musique est purement rythmique, woodblocks et cloches en bois martèlent cette cavalcade effrénée. Des bruitages non réalistes illustrent les différentes chutes (échafaudage, landau, quilles...).
- **Danse serpentine, Lina Esbrard** : un pur moment chorégraphique où la danseuse, à l'aide d'un costume ample, décrit dans l'espace des circonvolutions, formes graphiques et sensuelles. Le bendir (tambourin nord-africain) et le violoncelle dans un mode oriental imprègnent les images d'une couleur arabisante et hypnotique.
- **Madame a des envies** : ou les envies d'une femme enceinte allant jusqu'à voler sucette, hareng, absinthe et pipe aux personnes qu'elle croise. Dans ce film, Alice Guy sera la première à expérimenter le gros plan ! La cuica, instrument brésilien proche de la voix humaine, souligne le désir de Madame et son plaisir à satisfaire ses envies.
- **Les résultats du féminisme** : une exploration des comportements humains, mais en inversant les rôles hommes-femmes, pour mieux nous faire prendre conscience du statut de la femme dans la société. Violoncelle et accordéon concertent tout au long du film, un duo-duel où chacun prend la parole à tour de rôle, pour une ballade sentimentale et joueuse.

Actions de Médiation / Atelier de Pratique Artistique

Les interprètes de La Fée Alice proposent un atelier de pratique artistique en amont ou aval de la représentation.
NB : le contenu ci-après s'adaptera aux différents âges des élèves ciblés et de l'équipement audiovisuel disponible sur place.

partie 1/ PRESENTATION D'ALICE GUY ET INTRODUCTION À SON ŒUVRE

Échange interactif autour de trois grands axes :

- Alice Guy / Qui est Alice Guy ? Dans quel contexte historique et artistique évolue-t'elle ?
- le cinéma / Qu'est-ce que le « cinéma muet » ? Quels thèmes Alice Guy choisit-elle d'aborder dans ses films ?
- la musique / Qu'est-ce qu'un ciné-concert ? Comment construire et lier musique, bruitages, instruments et narration ?

Possibilité d'étayer cette échange par la projection (en sus du contenu du ciné-concert) de diapositives et d'extraits de films, si l'établissement est équipé d'un vidéo-projecteur.

Exemples de sources partagées lors de la rencontre :

- bande-dessinée : Alice Guy de Catel et Bocquet (2021 – Casterman)
- documentaire : Le Jardin oublié - La Vie et l'Œuvre d'Alice Guy – Blaché, réalisé par Marquise Lepage (1995)
- biopic : Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, réalisé par Pamela B. Green (2018)

partie 2/ PRATIQUE ARTISTIQUE

Inspiré par l'échange mené avec l'équipe, **le groupe passe ensuite à l'action !**

- Invention de saynètes muettes
- Recherche de bruitages (Instrumentarium léger et percussions fournies par la compagnie)
- Puis saynètes interprétées en direct par un groupe d'élèves tandis que d'autres en réalisent en direct le jeu de bruitages

Une initiation ludique et créative à l'expression théâtrale, corporelle et musicale...

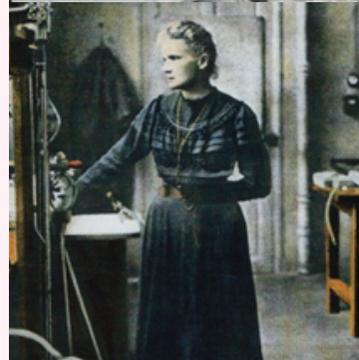

Et pour les enseignants / PROLONGEMENTS PEDAGOGIQUES

**Les films du ciné-concert racontent une société en mutation.
C'est la Belle Époque, période riche en inventions et découvertes.**

Sont évoqués, grâce à des photographies, des reproductions de peintures et de gravures :

- la condition des femmes (l'accouchement à la maison, la mode vestimentaire, le travail des femmes)
- l'enfance (le travail des enfants, la maltraitance)
- les innovations scientifiques (Pasteur, Marie Curie, l'anesthésie)
- les inventions industrielles et technologiques (le cinéma, la photographie, le phonographe, la bicyclette, l'avion, le tramway, le dirigeable, le train)
- l'hygiène (le savon, la salle de bains)
- les arts (la peinture, la danse, la musique)....

Équipe de création

Isabelle Gouzou : conception
Stéphane Scott : conception, composition musicale
Christophe Moy : création d'objets sonores

Interprètes

Isabelle Gouzou : narratrice
Stéphane Scott : multi-instrumentiste
Laura Meilland : violoncelliste

Infos pratiques

Deux versions sont proposées :

- Tout public à partir de 7 ans
Durée 42mn + animation de fin
- Public de 3-6 ans
Durée environ 30 mn + animation de fin

Fiche technique

- Pour les cinémas : DCP fourni + sonorisation possible
- Pour les autres lieux (maison de quartier, école, médiathèque...) :
la compagnie est autonome techniquement (écran, vidéo-projecteur, sonorisation)

La Fée Alice

Diffusion

Camille Blouet 06 72 03 24 49

spectacleshdes@gmail.com

Compagnie Histoires de Sons

www.histoiresdesons.fr

