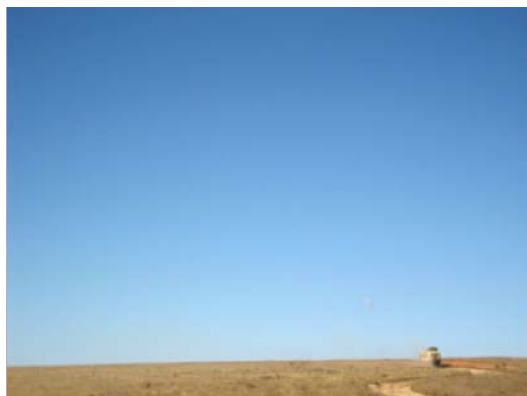

LATERIT PRODUCTIONS

L'Opéra du bout du Monde

Un film de Marie-Clémence & Cesar Paes

Le film en quelques mots

Au XVIIème siècle deux français et dix malgaches partent sur une île déserte de l'Océan Indien.

C'est l'origine du peuplement de l'île Mascareigne ou Bourbon, future La Réunion, ce que raconte l'opéra *MARAINA*, sous forme romancée.

Dans les coulisses de la tournée de La Réunion à Paris, en passant par la brousse malgache, nous partons à la découverte de cette page d'histoire méconnue de tous.

L'intention des réalisateurs.

Comme dans nos films précédents, la musique est un prétexte pour explorer des thématiques importantes et tordre le cou aux clichés. Ainsi dans « *Saudade do futuro* », les improvisations des troubadours du Nordeste pour croquer un portrait de la société brésilienne à Sao Paulo. La musique des « *Mahaleo* » pour faire un portrait de Madagascar à un moment charnière de son histoire contemporaine. De même « **L'OPERA DU BOUT DU MONDE** », opéra composé par le Réunionnais Jean-Luc Trulès est un prétexte pour porter un regard sur l'Europe d'aujourd'hui et ses liens avec l'Outre mer. Comment est racontée cette histoire entre culture orale et érudition à La Réunion, à Fort Dauphin, à Paris ? Un road movie historique qui navigue entre le 17ème siècle et aujourd'hui jusqu'au point de départ des premiers réunionnais : Fort Dauphin, aujourd'hui Tolagnaro dans le sud-est de Madagascar. Un voyage musical pour découvrir l'océan indien du XVIIème siècle et mieux comprendre celui d'aujourd'hui.

Les personnages

Jean-Luc Trulès, le compositeur de l'opéra est aussi le chef d'orchestre. Réunionnais.

Emmanuel Genvrin, auteur du livret et metteur en scène, fondateur du Théâtre Volland de La Réunion.

Monsieur Gabriel, descendant du prince Antanosy Dian Ramaka. Il nous raconte la version malgache de l'histoire.

Monsieur De Haulme, descendant d'un engagé de la Compagnie des Indes à Fort Dauphin réfugié à la Réunion en 1674 et dont la famille retourne à Madagascar à la fin du XIXème siècle.

Colonel Bernard Razafinanarivo, officier malgache du Musée du Camp Flacourt à Fort Dauphin. Il raconte l'Histoire officielle.

Madame Alleaume, vieille marchande de Zebu franco malgache. Elle raconte une autre version de cette histoire.

Arnaud Dormeuil, acteur et musicien réunionnais. Le film lui est dédié. Décédé en 2008, c'était ici son dernier rôle, celui de Thomas, un « truchement » malgache.

Aurore Ugolin, mezzo-soprano d'origine Guadeloupéenne, espoir Adami en 1010, elle est « Maraina » amoureuse de 2 hommes.

Steeve Heimanu Mai, baryton originaire de Tahiti et lauréat du CNSM. Il joue Jean Managna, le rebelle malgache

Karim Bouzra, ténor d'origine franco-algérienne, il interprète Louis Payen, le premier Français à coloniser l'île Mascareigne, future La Réunion.

Les auteurs

Marie-Clémence & Cesar Paes

Elle est franco-Malgache, il est Brésilien et Français. Ils font des films documentaires de long métrage, où la musique est à la fois trame narrative et prétexte pour aborder des questions qui donnent à réfléchir. Auteurs entre autres de « *Mahaleo* » 30 ans de chansons des Mahaleo pour faire un portrait de Madagascar aujourd'hui. Étoile SCAM 2007, coproduit par ARTE Cinéma avec la participation de Canal +. « *Saudade do Futuro* » raconte São Paulo la mégapole, à travers les joutes musicales improvisées des migrants Nordestins. Grand Prix du public aux Rencontres de Cinéma du Forum des images. Coproduit par Mezzo & Voyage. Ces films sont sortis en salles en France et aux USA et ont donné lieu à des éditions commerciales de CD et DVD. - D'autres expériences proches de ce nouveau projet : « *Angano... angano... Nouvelles de Madagascar* » a remporté le Grand Prix au Festival dei Popoli et le Prix des Bibliothèques au Cinéma du Réel 1989 « *Le Bouillon d'Awara* » sur l'immigration et le métissage en Guyane à travers la préparation d'un plat créole, coproduit par ARTE et la RTBF, « *Aux guerriers du silence* » sur l'écologie par les cultures orales. Colombe d'Or à Leipzig 1992.

Informations techniques

Auteurs – Réalisateur : Marie-Clémence & Cesar PAES

Genre : Documentaire . Long métrage Musical **Durée** : 96'

Tournage : HDV - **Support de diffusion** : DCP 5.1 . Blu Ray

co-producteurs : Cobra Films (Belgique)- Théâtre Volland (La Réunion)

Avec le soutien du Programme MEDIA de l'UE et du [Logo]

L'Acse, La Région Réunion, Le Fonds Images pour la Diversité

Laterit productions

9 rue de Terre-Neuve

75020 Paris France

tel : +33 (0)1 43 72 74 72

fax : +33 (0)1 43 72 65 60

www.laterit.fr

e-mail : laterit@laterit.fr

Fiche Technique

N° de RPCA : 117 469

durée prévisionnelle : 96 minutes

support de tournage : HDV

supports de diffusion : DCP, Blu Ray 5.1 et 2.0

ratio image : 1:66

son : Dolby digital surround 5 .1

langues de tournage : Français, malgache et créole

sous-titrages envisagés : Français + Anglais

scénario : Marie-Clémence & Cesar Paes

musique : Jean Luc Trulès

camera : Cesar Paes

montage : MC& C Paes , Agnès Contensou

réalisation : Cesar Paes

production : Marie-Clémence Paes

son : Quentin Becognée, Frédéric Cristea

Montage son & Mixage : Gabriel Mathé

Lieux de Tournage : La Réunion (St Denis, St Paul, Le Tampon) ,
Madagascar (Tananarive, Fort Dauphin)
France (Paris, Vitry-sur-Seine)

Production déléguée : Laterit productions

co-producteurs : Cobra Films (Belgique) – Théâtre Vollard (Ile de la Réunion)

partenaires : CNC , Commission Européenne (MEDIA), Conseil Régional de La Réunion

Fiche artistique

Interprétation :

Aurore Ugolin,

Steeve Haimanu Mai,

Karim Bouzra,

Josselin Michalon,

Landy Andriamboavonjy,

Arnaud Dormeuil,

Richeville Miquel,

Ando Razananaivo

Ando Rabeson,

Voninavoko Ranosiarilala

Dominique Rakotonirina

Holy Rafindrazaka

Vicent Rakotoarisoa

Synopsis

Nous filmons le processus de création

C'est pour visiter le mythe fondateur du peuplement de La Réunion que nous explorons l'« Aube » métisse évoquée dans le livret d'Emmanuel Genvrin.

Cette aventure musicale nous mène de l'île de la Réunion en Ile de France, en passant par le bout du monde, Fort Dauphin, ville du sud-est de Madagascar, où l'on n'avait jamais vu un opéra...

Le film juxtapose les différentes perceptions de cette histoire vécue à la fois par des Européens et des Malgaches. Les faits historiques décrits par les gouverneurs et missionnaires français de Fort Dauphin de 1640 à 1670 sont confrontés à la version antanosy, une version orale traditionnelle colportée depuis le 17ème siècle par les descendants du prince malgache Ramaka.

Le livret raconte l'histoire du peuplement de l'île de la Réunion. Au 17ème siècle, sous Louis XIV, deux Français et dix Malgaches, parmi lesquels trois jeunes filles, débarquèrent sur une île totalement vierge qu'on appelait alors l'île Mascareigne ou Bourbon.

L'histoire aurait-elle débuté comme une robinsonnade sur une île déserte ? Ces premiers habitants, étaient-ils exilés ou volontaires ? Malgaches, étaient-ils baptisés donc français ? Et l'esclavage dans toute cette histoire ? Existait-il depuis le tout début ou bien n'a-t-il été instauré et officialisé que plus tard comme le suggère l'opéra ?

Pourquoi ce film ?

Le film permet aux spectateurs de se réapproprier le mythe des origines, bousculer les idées reçues sur la hiérarchie des cultures. Ce qui nous intéresse dans ce projet c'est précisément l'origine métisse de l'île de la Réunion, à la fois française et enracinée dans l'Océan Indien, dans ses mythes et ses rythmes. Tout au long du film les faits historiques viennent s'immiscer dans la tournée de l'opéra, dans les décors qui sont les lieux mêmes où l'histoire a commencé.

C'est une aventure où les faits authentiques prennent l'apparence de contes, où les oiseaux magiques (voron amboa, Bébêt tout'), les passions amoureuses et les paternités douteuses ont réellement existé. Ainsi l'histoire orale et l'histoire écrite se rejoignent à propos des premiers habitants de la Réunion. Le récit colonial ne se construit pas que par la force et le glaive mais aussi par l'imaginaire et les fantasmes, la légende, les chemins de traverse comme ces histoires d'amour qui. ... finissent mal. Et comme dans tout opéra, celle de Maraina finit mal.

Ce film est un projet-passerelle entre des univers qui ne se rencontrent que trop rarement, entre l'art lyrique et le grand public, entre le cinéma et le spectacle vivant, entre l'histoire écrite et la mémoire orale, entre la métropole et l'outre-mer, l'évocation d'une société coloniale utopique portée au XVIIe siècle par les Jésuites et les Lazaristes de Vincent de Paul. Mais aussi les sociétés secrètes et les pirates. Les solistes ultramarins interprètent des rôles inédits, rares, à mille lieues du cliché du « jeune de banlieue ». Ils nous permettent de relire une histoire trop hâtivement reliée à la mémoire exclusive de l'esclavage et de la violence. L'aube (« maraina » en malgache) de l'histoire réunionnaise mérite donc d'être re-visitée, comme une frontière inédite, passionnante, différente des Antilles et du Canada, proche de « Rouge Brésil », emblématique d'une période de l'histoire de France, où, en plein essor du commerce mondialisé, il fallait rivaliser avec les autres nations, explorer et coloniser des terres vierges. Pour l'Eglise catholique il s'agissait de convertir en masse les « sauvages » et les « naturels » que l'on comparait aux premiers chrétiens. Pour les explorateurs, les jeunes et les aventuriers, c'était une réelle nécessité d'aller vers « l'autre ».

Notre intention à travers ce film est d'insuffler un nouvel élan aux jeunes ultramarins et aux jeunes issus de la diversité, de contribuer à relever l'estime de soi, les rendre fiers de cette aventure musicale, que l'opéra appartient à tous, s'identifier aux personnages du film, prouver que voyages, échanges et métissages sont l'avenir et qu'il est à la portée de chacun de vivre une telle aventure.

Comme toutes nos précédentes productions ce projet de film de cinéma aura bien évidemment une longue durée d'exploitation. Elle débute en mai 2012 dans le cadre de Tous à l'opéra ! et se prolongera dans les festivals, au cinéma, sur DVD et bientôt dans un web doc interactif sur internet qui pourra accueillir des déclinaisons cross media sur les parcours des personnages, la recherche historique, la musique, etc .

Cesar Paes

Né le 3 Mai 1955 à Rio de Janeiro (Brésil)

Auteur-réalisateur et chef opérateur de :

« Mahaleo Live à l'Olympia » – 2008

Captation – HD – Dolby Surround 5.1 - 156 min

Captation multi-caméra des 2 concerts de Mahaleo à l'Olympia (Paris) en juin 2007

« Mahaleo » co-réalisé avec Raymond Rajaonarivelo – 2005

102min – 35mm – Dolby SR

Un autre regard sur Madagascar à travers le groupe mythique Mahaleo

GRAND PRIX DU PUBLIC & ILE D'ARGENT – Festival Int. du Film Insulaire - Groix

GRAND PRIX DU DOCUMENTAIRE - 11ème Festival "Regards sur le Cinéma du sud" – Rouen

ETOILE SCAM 2007

"Saudade do Futuro" - 2000

documentaire – 35mm – 94'

São Paulo chantée par ses bardes Nordestins, leurs vers acérés pour découvrir la mégapole au rythme des forros et des tambourins.

Grand Prix du Public – Rencontres Internationales de Cinéma à Paris

Mention spéciale prix Louis Marcorelles – Cinéma du Réel – Paris

"le Bouillon d'awara" - 1996

documentaire – 35mm - 70'

La préparation d'un plat : le bouillon d'awara raconte le métissage en Guyane.

Meilleur Film Ethnographique - Festival dei Popoli - Florence - Italie

Meilleur film sur la Culture Créole - Vues d'Afrique – Montréal - Canada

Grand Prix du Public - Festival Noir tout couleurs - Guadeloupe - FWI

HAÏTI "Un temps mis en conserve" - 1993

documentaire - Vidéo - 28'

Un regard sur le tournage de « l'Homme sur les quais » de Raoul Peck.

"Aux guerriers du silence..." - 1992

documentaire - Vidéo / 35mm - 54'

Tourné en Laponie chez les Saamis et au Brésil chez les Fulni-ôs, ce film aborde le point de vue des peuples minoritaires de culture orale sur l'homme et l'environnement.

Colombe D'or - Festival de Leipzig - Allemagne

Prix spécial du Ministère de l'environnement - Oekomedia - Freiburg

Grand Prix Documentaire - Tam Tam Vidéo - Italie

Best Film for the survival of indigenous cultures - Pärnu Festival - Estonie

"Angano...angano... Nouvelles de Madagascar" - 1989

documentaire - Vidéo - 63'

Un périple entre le réel et l'imaginaire, un voyage à travers les contes pour découvrir Madagascar.

Choisi comme l'un des 20 films les plus marquants de 20 ans de Cinéma du Réel.

Grand Prix - Festival dei Popoli - Florence

Prix des Bibliothèques - Cinéma du Réel - Paris

Mention Spéciale - Vues d'Afrique – Montréal

Marie-Clémence Paes

Née le 9.10.59 à Tananarive (Madagascar).

Nationalité Française et Malgache.

Diplômée du CELSA (Sorbonne) en Marketing Publicité.

Titulaire d'une maîtrise de Sociologie Paris X (Nanterre)

Contribue au développement de projets documentaires dans des ateliers au Danemark, en Espagne, au Portugal, Croatie, République tchèque, Sénégal, Mozambique, Madagascar.

A créé Laterit productions en 1988.

Auteur-producteur

MAHALEO de Paes & Rajaonarivelo – 2005 – 102min – 35mm – Dolby SR

© LATERIT productions, Cobra Films, ARTE France cinéma, RTBF

Sortie en salles : France, USA , Madagascar / édition DVD video 2006

SAUDADE DO FUTURO de Marie-Clémence & Cesar Paes - 2000 – 94min – 35mm – Dolby SR

© LATERIT productions, COBRA Films, LX Filmes, AF, Voyage, Mezzo, RTBF

Sortie en salles : France, USA , Suisse, Royaume-Uni / édition DVD video 2004

LE BOUILLON D'AWARA de Marie-Clémence & Cesar Paes - 1996 - 70min – 35mm - stéréo

© LATERIT productions, ARTE, Cobra Films, RTBF, ORSTOM

Sortie en salles : Suisse

AUX GUERRIERS DU SILENCE de Marie-Clémence & Cesar Paes - 1992 - 54min

© LATERIT productions, RTBF, GSARA, CICV

Sortie en salles : Suisse

ANGANO... ANGANO... Nouvelles de Madagascar de MC & Cesar Paes – 1989 - 63min

© LATERIT productions / édition DVD video 2007

Producteur

BATUQUE de Julio Silvã Tavares – 2005 - 52min – vidéo

co-production : LATERIT prod, LX Filmes (Portugal), JST (Cap Vert) RFO

LE SIFFLET de As Thiam – fiction – 2004 - 22min – 35mm – DTS

co-production : LATERIT productions, GTVS (Sénégal)

LES CONTEURS DU VAL JAVÉ d'Eliane Caffé – 2003 – fiction – 35mm 100min

co-production avec BCA (Brésil)

ENTRE MUROS de João Ribeiro et José Filipe Costa – 2003 – 75 min - doc

co-production avec Laranja Azul (Portugal)

PARABOLIC PEOPLE de Sandra Kogut – 1991 – 10x3 mn

co-production : LATERIT productions - CICV Pierre Schaeffer

Editeur et producteur musical

DVD «FENETRE ANIMEE SUR MADAGASCAR » 2009

DVD + CD de la captation MAHALEO LIVE A L'OLYMPIA - 2008

CD de la bande originale du film MAHALEO - 2005

CD de la bande originale du film SAUDADE DO FUTURO – 2002

Laterit productions

Notre objectif : produire des films de qualité qui mettent en évidence les richesses propres à chaque culture et valoriser une meilleure compréhension entre les cultures.

Société de production et de distribution de films créée en Mai 1988 par Marie-Clémence Paes,
SARL au capital de 53 357,16 € – Siège social : 9 rue de Terre-Neuve & 41 rue Planchat – 75020 Paris
TVA : FR 79 344 719 851 - SIRET : 344 719 851 00034 – APE : 921C – carte CNC n°7365 – EDV 1365

Filmographie sélective

"Angano... Angano... Nouvelles de Madagascar" de Cesar Paes – 1989 - 63mn

Une production : LATERIT productions

Diffusé par plus de 20 chaînes dans le monde, dont :

La Sept/Arte (France/Allemagne), NOS (Pays-Bas), WNYC (USA), Discovery Channel (UK),
Radio Canada, SVT (Suède), RTBF & BRT (Belgique) etc

- ▶ GRAND PRIX Festival dei Popoli (Florence)
- ▶ PRIX DES BIBLIOTHEQUES Cinéma Du Réel (Paris)
- ▶ MENTION SPECIALE Festival Vues d'Afrique (Montréal)

"Aux Guerriers du Silence..." de Cesar Paes - 1992 - 54mn

Une co-production : LATERIT productions, RTBF, GSARA, CICV

également diffusé par ARD (Allemagne), Planète, RAIsat (Italie), DR (Danemark), SVT (Suède)
et sortie en salles en Suisse

- ▶ COLOMBE D'OR festival de Leipzig (Allemagne)
- ▶ PRIX SPECIAL Ministère de l'Environnement Allemand, Ökomedia - Freiburg (Allemagne)
- ▶ GRAND PRIX Tam Tam Video (Italie)
- ▶ BEST FILM for the survival of Indigenous People (Estonie).

"Le Bouillon d'Awara" de Cesar Paes - 1996 - 70mn

Une co-production : LATERIT productions, La Sept ARTE, Cobra Films, RTBF, ORSTOM
également diffusé sur : RFO, DR (Danemark), CFI (Afrique), RAI (Satellite), SBS (Australie)

- ▶ MEILLEUR FILM ETHNOGRAPHIQUE - Festival dei Popoli (Florence)
- ▶ GRAND PRIX DU PUBLIC - Festival Noir Tout Couleurs - Guadeloupe - FWI
- ▶ MEILLEUR FILM SUR LA CULTURE CREOLE - Festival Vues d'Afrique 97 (Montréal)

"Saudade do futuro" de Cesar Paes - 2000 – 94mn

Une co-production : LATERIT prod, COBRA Films, LX Filmes, AF, Voyage, Mezzo, RTBF
également diffusé RTP (Portugal), Canal+ Int. (Pologne, Scandinavie, Benelux), SVT (Suède)

sortie salles : 2001 : France & USA - 2002 : Suisse, Belgique, Londres

- ▶ GRAND PRIX DU PUBLIC - Rencontres Internationales de Cinéma à Paris
- ▶ MENTION SPECIALE PRIX LOUIS MARCORELLES – Cinéma du Réel

"Mahaleo" de Paes & Rajaonarivelo – 2005 – 97min

Une co-production : LATERIT prod, COBRA Films, ARTE France cinéma

également diffusé Canal + (France), RTBF (Belgique), TVM (Madagascar)

sortie salles : 2005 : France, USA, Belgique, Madagascar

- ▶ GRAND PRIX DU PUBLIC & ILE D'ARGENT – Festival Int. du Film Insulaire de Groix (France)
- ▶ GRAND PRIX DU DOCUMENTAIRE - 11ème Festival "Regards sur le Cinéma du sud" – Rouen
- ▶ ETOILE SCAM 2007

"Mahaleo Live à l'Olympia " de Cesar Paes – 2008 – 150 min ou 54 min

Une co-production : LATERIT prod, KANTO prod, avec le soutien du FCM

Captation en HD et son surround du concert Live de juin 2007 - Diffusion France ô (France)

sortie du Longbox collector DVD+CD+Livret 5 mai 2008 : France, Madagascar

En co-production

"Parabolic People" de Sandra Kogut – 1991 – 10x3 mn

Une co-production : LATERIT productions - CICV /centre P. Schaeffer

- ▶ GRAND PRIX Festival de Video de Cadix (Espagne)
- ▶ 2è PRIX Festival VideoBrasil (Sao Paulo)
- ▶ TV picture d'or Video Art Festival de Locarno (Suisse)

"Vivre avec le VIH" de Camille Mauduech -1999 – 2x45"

campagne d'information sur le SIDA dans les DOM (Agence Australie / CFES Min. de la santé)

- ▶ Grand Prix de l'APPM

"les conteurs du val Javé" d'Eliane Caffé – 2003 – fiction – 100min

Une co-production : BCA (Brésil), LATERIT productions

sortie salles : Brésil

- ▶ compétition internationale – Festival de Rotterdam (Pays-Bas)
- ▶ PRIX FIPRESCI – Festival Int de Films de Fribourg (Suisse)
- ▶ GRAND PRIX – Cinéma Brazil : meilleur scénario & meilleur acteur dans un 2nd rôle
- ▶ GRAND PRIX - Festival international du film indépendant – Bruxelles (Belgique)

"Entre Muros" de João Ribeiro et José Filipe Costa – 2003 – 75 min

Une co-production avec Laranja Azul (Portugal)

- ▶ Compétition internationale - Cinéma du Réel – Paris
- ▶ Compétition internationale – Festival dei popoli - Florence

"le Sifflet" de As Thiam – 2004 –fiction - 22min –35mm DTS

Une co-production : LATERIT productions, GTVS (Sénégal)

Diffusion : TV5, RFO

- ▶ TANIT DE BRONZE - Journées Cinématographiques de Carthage (Tunisie)
- ▶ MENTION SPECIALE - Jury des jeunes « Mondialité » Fest Int du Cinéma Africain de Milan (Italie)
- ▶ PRIX DU PUBLIC - Festival Plein Sud de Cozes (France)
- ▶ MENTION SPECIALE – FESPACO (Burkina-Faso)

"Batuque" de Julio Silvão Tavares – 2006 - 52min

Une co-production : LATERIT, LX Filmes (Portugal), Silvão Produções (Cap-vert), RFO

Diffusion : RTP (Portugal), RFO, CFI, Canal Brasil

- ▶ Sélectionné au FIGRA 2007 (Le Touquet), AFRIQUE TAILLE XL (Bruxelles), Festival RADIO FRANCE de Montpellier etc

Édition

DVDs video de « Saudade do Futuro », « Angano... Angano... », « Mahaleo »

CD audio de la bande originale du film SAUDADE DO FUTURO © 2002

CD audio de la bande originale du film MAHALEO - © 2005

Longbox collector DVD+CD «Mahaleo - Live à l'Olympia » - © 2008

DVD « Fenêtre animée sur Madagascar » - © 2009
collection de courts-métrages d'animation 3D

