

GRAME

CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

11 COURS DE VERDUN GENSOUL

69002 LYON

WWW.GRAME.FR

CINÉ CONCERT

LA DIVINE

XU YI

Film Muet de Wu Yonggang

Réalisation et décors : **Wu Yonggang**

Prise de vues : **Hong Weilie**

Interprétation: **Ruan Lingyu** (la Divine), **Zhang Zhizhi** (Zhang, le souteneur), **Li Keng** (l'enfant), **Li Junpan** (le proviseur)

Tang Huaqiu 1934 - 35 mm. - N&B. - 9 bobines - 77 min. - muet - Int./t chinois
Origine de la copie : Zhongguo Dianying Ziliaoquan (China Film Archive).

Musique : **Xu Yi**

Technique et dispositif de spatialisation :

Grame/Christophe Lebreton

Musique enregistrée par l'**Ensemble Orchestral Contemporain** et deux musiciens chinois du **Conservatoire de Musique de Chine de Pékin** (pipa et liuqin). Direction Daniel Kawka.

Réalisation musicale : **Grame, centre national de création musicale/Lyon**

Production : ZZ productions

Producteur associé : Grame avec la participation de ARTE et le concours de l'Ambassade de France de Pékin, dans de la cadre des Années Croisées France-Chine.

Après la création musicale pour le film muet *Tempête* sur l'Asie produit avec l'Auditorium du Louvre en 2001, *La Divine* est la deuxième collaboration de la compositrice Xu Yi avec Grame dans le cadre de ciné-concerts. A l'origine du projet, une commande de ARTE pour la série «muet du mois» (diffusion en mai 04) s'inscrivant dans le temps de l'Année de la Chine en France. La production musicale a été réalisée à Grame à l'issue d'un mois de résidence de la compositrice qui a pu ainsi travailler en grande proximité avec les musiciens de l'EOC et deux solistes du Conservatoire de musique de Chine de Pékin invités pour l'occasion.

La Divine est le premier film de Wu Yonggang, et le plus célèbre. C'est aussi un des grands rôles de Ruan Lingyu, un de ceux où elle est la plus expressive et touchante. Sa seule présence est bouleversante et la prise de vues, sobre et lente, met admirablement en valeur l'élégante beauté de cette star du muet qui fut l'idole des jeunes intellectuels avant de se suicider [le 8 mars 1935] à l'âge de vingt-cinq ans, entrant ainsi dans la légende. La spatialisation sonore (sept pistes) créée par XU Yi pour son «Opéra Muet» développe de multiples dimensions que le film ne pouvait pas montrer mais suggérer.

Par traitement du son instrumental et la création de nouvelles sonorités qui en résulte, Xu Yi élargit la palette du musicien tout en conservant soigneusement la lisibilité de l'origine acoustique du matériau; Le fait de jouer simultanément entre les instruments réels et les dispositifs de diffusion crée des jeux de conversation entre soi-même, mais aussi entre chaque personnage, où se croisent de multiples espaces : celui du film, l'espace intérieur des acteurs, l'espace imaginaire du public.

Synopsis :

L'héroïne est une jeune femme pauvre qui se prostitue afin de pouvoir élever son enfant. Tombée entre les mains d'un gredin qui l'exploite, elle tente en vain de lui échapper. L'enfant grandit et entre à l'école. Mais ayant appris son «origine», les parents des élèves font pression pour qu'il soit renvoyé. Malgré la sympathie du directeur pour la situation de la jeune femme, les «patrons» de l'école donnent raison aux parents. Elle décide alors d'emmener son enfant dans une autre ville où il continuera ses études. Mais c'est seulement alors qu'elle s'aperçoit que le souteneur a volé ses économies et les a perdues au jeu. Prise de colère, elle le tue. Arrêtée pour meurtre, elle est condamnée à 12 ans de prison.

After the success of the musical creation for the silent film about tempête sur l'Asie, produced with the Auditorium du Louvre in 2001, La Divine is the second collaboration of the composer Xu Yi with Grame within the framework of film-concerts. An Arte commission for the series «the silent film of the month» during the Year of China in France is the origin of the project. The musical production was achieved at Grame's at the conclusion of the residence of the composer who also worked closely with the EOC's musicians and two soloists from Beijing that had been invited for this occasion.

La Divine is Wu Yonggang's first and most famous film. It is also one of Ruan Lingyu's greatest roles, one in which her work can be seen as the most expressive and the most moving. Her solo presence is touching. The Camera work, sober and slow, admirably highlights the elegant beauty of this silent film star, who had been the idol of the young intellectuals before she committed suicide on the 8th of March 1935, at the age of twenty-five, so ensuring her status as a legend.

Synopsis :

The prostitute struggles in the whirlpool of life. In the streets of the night, she is a lowly prostitute. When she holds her child up, she is a saintly mother. Between these two lives, she has shown her formidable character.

I've already fed Shuiping. Please pay attention when he wakes up. How should you thank me? Tonight you're not going away! I had no idea she had a child! When there's such good food, we'd better have some wine! Today we're drinking for our boss's wedding, you should drink one more cup!

Don't think of refusing a toast. Go ask how powerful your old man is. A lonely woman like you is still thinking of doing business outside? From then on boss Zhang regarded her as his property. Now I've made up for all the money I owed.

I can't go on like this. I decided to move out and then find a way to make a living. Please don't tell him where I went. The Child? Someone already bought him for a hundred dollars.

Avant-première de la version restaurée, 27 avril 2004 -20h
Cinémathèque française/Palais de Chaillot -
Diffusion sur Arte dans le cadre du «Muet du mois» - Paris,
27mai 04 (0.30)

Contact : Aline VALDENNAIRE

Production & coordination artistique

Tel : 0033 (0)4 72 07 4311

valdenaire@grame.fr

XU YI

COMPOSITEUR

XU Yi est née à Nankin en Chine où elle a commencé le violon chinois, erhu, à un très jeune âge. Elle entre au Conservatoire de Shanghai où elle poursuit l'étude du erhu, puis, elle intègre la classe de composition. À 22 ans, elle devient professeur de Conservatoire de Shanghai. À son arrivée en France en 1988, elle suit le Coursus de Composition et Informatique Musicale de l'IRCAM (1990/1991). Elle rentre au CNSM de Paris où elle étudie avec Gérard Grisey et Ivo Malec et obtient un Premier Prix de composition en 1994. Premier compositeur d'origine chinoise à devenir pensionnaire à la Villa Médicis à Rome (de 1996 à 1998). Elle devient professeur de composition au Conservatoire National de Région de Cergy-Pontoise (de 2001 à 2003). Actuellement, elle vit à Pékin et est professeur de composition invité spécial au Conservatoire de Shanghai. XU Yi a reçu des commandes de l'Etat français, de Radio France, de nombreux festivals et ensembles. Elle a composé une trentaine d'œuvres qui ont été radiodiffusées et jouées dans divers festivals en Europe, en Chine, au Japon, aux Etats-Unis, au Brésil et au Canada. Plusieurs concerts monographiques ont été consacrés à sa musique en France et en Italie. Un disque monographique (MFA-Radio France) distribué par Harmonia Mundi a été édité en 1999. Son œuvre *Le Plein du Vide* est sélectionné par le Ministère d'Éducation Nationale comme l'épreuve du BAC pour 2006 et 2007. Les œuvres de Xu Yi sont principalement éditées par les Éditions Henry Lemoine.

XU Yi was born in Nanjing, China, where she began playing the Chinese violin, erhu, at a very young age. She went to the Shanghai Conservatory of Music where she continued the violin, and later joined the class of composition. At age of 22, she became a teacher at the Shanghai Conservatory of Music. After her arrival in France in 1988, she studied the Coursus of Composition and Computer Music of the IRCAM (1990/1991). She entered the Conservatory of Music of Paris, where she studied with Gérard Grisey, Ivo Malec and obtained First Prize in composition in 1994. She was the winner of the Prix de Rome, winning the honor of living in the Villa Medici in Rome from 1996 to 1998 (she was the first composer of Chinese origin to win this prize). She was professor of composition at the Cergy-Pontoise National Conservatory of Music (2001-2003). Presently she lives in Beijing and is a visiting professor at the Shanghai Conservatory of Music. She has received commissions from the French government, Radio France, and many festivals and ensembles. She has composed some 30 works, which have been performed at numerous festivals and broadcasted in Europe, China, Japan, the U.S.A., Brazil and Canada. Several monographic concerts of her music have been organized in France and in Italy. One monographic disc of hers works (MFA-Radio France 1999) was distributed by Harmonia Mundi. Her work The Fullness of Emptiness has been selected by the French Ministry of Education for the final high school music exam in 2006 and 2007. Many of her works are published by the music publishing House Henry Lemoine, in Paris.

RUAN LINGYU

ACTRICE

Figure légendaire du cinéma chinois des années 30, Yuan Lingyu se suicida en 1935 à l'âge de 25 ans, le jour de la fête des femmes. Elle avait débuté dans le cinéma en 1926 à la Mingxing mais elle fut surtout célèbre après le premier film de la Lianhua *Rêve printanier* dans l'antique capitale de Sun Yu (1931) qui inaugura un nouveau style dans le cinéma chinois. Née en 1910 dans une famille pauvre, elle perdit son père à l'âge de 5 ans et fut élevée par sa mère qui faisait des ménages pour nourrir la famille et envoyer sa fille à l'école. Le fait d'avoir connu personnellement la souffrance et la misère lui permettait d'interpréter avec beaucoup de naturel des rôles tragiques qui souvent correspondait plus ou moins à sa propre vie. Son drame fut d'épouser à 16 ans le fils de la famille où travaillait sa mère. Elle voulut plusieurs fois le quitter mais il la poursuivait pour lui extorquer de l'argent. Elle tenta une fois de se suicider mais sans succès. En 1935, il menaça de l'attaquer en justice et à la suite d'une campagne de presse particulièrement ignoble, elle prit du poison. Sa mort bouleversa les jeunes intellectuels dont elle était l'idole et son enterrement fut suivi par trente mille personnes. Trois jeunes filles se suicidèrent sur sa tombe. C'est à sa mémoire que Lu Xun écrivit son fameux article *Les calomnies sont quelque chose de terrible*.

Born Ruan Feng Gen in a Cantonese family in Shanghai on 26th April 1910, Ruan Lingyu has gone through a tough and poor childhood. Her father, Ruan Yongrong passed away in 1916. Later, her mother becomes a servant in the wealthy Zhang household, where she met the son of the house, Zhang Damin, her first lover to-be. In 1918, Ruan entered the ChongDe Girls Academy with the school name Ruan Yuying. At the age of 16, Ruan dropped out of school and began to cohabit with Zhang Damin, as his common-law wife. However, Out of her expectation, Zhang damin never be a responsible and loyal husband, but a scoundrel and a wastrel. Ruan realized that she couldn't rely on him anymore and thus, she began to seek for job to support her family. In 1926, with the help of Zhang HuiChong, (Zhang Damin's elder brother, a well known movie star in 20's), Ruan went through the audition for the role in Richard Poh's film «The Nominal Couple», which it later became her debut. In the meantime, she entered MingXing Studio and have her own stage name, Ruan Lingyu. Soon, she adopted a daughter, XiaoYu. In 1932, Ruan fled to HongKong during the invasion of Japanese towards Shanghai. When the situation became stable, Ruan returned to Shanghai and involved in her first leftist inspired film, Three Modern Women, which brought her to another peak of her career. In 1933, Ruan the first runner up in the Movie Queen contest and TopTen stars election organized by the local magazines and newspaper. Ruan makes her most acclaimed films between 1933-1934, they include The Goddess and New Woman. Ironically, New Woman is a story inspired by the real-life suicide of actress Ai Xia .

WU YONGGANG

RÉALISATEUR

Né dans la province du Jiangsu. Il débute dans le cinéma comme décorateur stagiaire à la Dazhonghua Baihe. Il commence sa carrière de réalisateur à la Lianhua où il écrit et tourne «La divine», son premier film qui le rend immédiatement célèbre. Condamné comme droitier en 1957, il peut recommencer à tourner en 1961 et réalise deux films d'opéra. Filmographie : SHEN NÜ, *La divine* (1934) - BASHAN YEYU, *Soir de pluie à Bashan* (1980) - LAO JING, *Le Vieux Puits* (1987) *Petits anges* (1935) *Les vagues tamisent le sable* (1936) *Un idéal grandiose* (1936) *Le fard et les larmes* - Si Pan Jinlian (1938) *Blanche-neige de Chine* (1940) *Une famille fidèle* (1946) *Prélude au printemps* (1947) *La grande affaire du mariage* (1947) *Un village éloigné* (1950) *Hassan et Jamila* (1955).

Wu Yonggang was an artist in fine arts before becoming an outstanding screen director in 1934, he achieved instant fame by directing The Goddess. He directed 27 films in his lifetime. In 1980, he reached the height of art when he joined hands with Wu Yigong in co-directing Evening Rain. When making the film, he resorted to various forms of visual imagery to create detailed descriptions of the inner feelings of the characters. The dialogue is Succinct, fresh, simple, elegant, and meaningful, realizing the style of sketching in film creation, a style that he diligently strove for In 1981, he was the chief director of Storms in Hubei, which depicts the revolutionary activities of Dong Biwu, a revolutionary leader, on the eve of the Great Revolution (1924-1927). The film won extensive favorable comments.