

R A P S O D I A S A T A N I C A

NINO OXILIA • ITALIE

PROVENANCE

CINETECA ITALIANA

Couleurs

Muet,

intertitres italiens

905 mètres

RESTAURATION

A partir d'une copie

nitrate

noir et blanc

Réfection moderne

des couleurs

"Avec la certitude de contribuer valablement à l'élévation intellectuelle de la création cinématographique, sur le point de se transformer désormais dans un sens purement artistique, nous présentons au public cette **Rapsodia Satanica**, essai d'un art cinématographique-lyrique totalement nouveau, conçu et réalisé dans un esprit de recherche rigoureuse.

Des noms éminemment représentatifs se sont regroupés autour du titre de cet ouvrage comme autour d'un signe symbolique brandi au-dessus du chaos des productions cinématographiques habituelles, afin d'exprimer le désir que ce moyen d'expression artistique extrêmement efficace se voit doter d'une dignité et d'une modernité jamais encore atteintes à ce jour. Le plus grand musicien moderne, l'un de nos plus nobles poètes dramatiques, une actrice dont le charme subtil dénote un tempérament profond, la vibrante et passionnante personnalité artistico-industrielle du directeur de la maison de production de l'œuvre, ainsi que le talent et le goût d'un

autre de nos auteurs dramatiques favoris ont créé **Rapsodia Satanica**. Chaque scène, chaque note, chaque vers, chaque image portent le signe infailible de tout l'amour et de toutes les doctrines qui les ont nourris.

Cette **Rapsodia** relèvera un défi d'une extrême importance : la possibilité de rassembler dans la seule œuvre cinématographique les sensations de tous les arts ; la possibilité de faire d'une salle de projection le creuset magique de toutes les sensations artistiques réunies en un ensemble totalement nouveau, encore jamais tenté et réalisé aujourd'hui pour la première fois. Au public qui a manifesté par de nombreux signes le désir que de ce moyen cinématographique moderne émerge enfin un art essentiellement nouveau, riche et moderne, nous adressons confiants cette œuvre née de la ferveur et du génie de tant d'esprits élevés."

Préambule de la brochure
publicitaire du film, 1917

MUSIQUE • PIETRO MASCAGNI • ORCHESTRE NATIONAL D'ILE DE FRANCE - DIRECTION JACQUES MERCIER

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES • DIMANCHE 6 OCTOBRE • 20H30

R A P S O D I A S A T A N I C A

Rapsodia Satanica n'est pas, comme **Malombra**, étroitement lié à la littérature du 19ème siècle, mais se présente plutôt comme un conte de fées, associé à la légende de Faust. C'est le poète Fausto Maria Martini qui a écrit l'histoire du film, en vers, en collaboration avec le directeur de la Cines, le baron Alberto Fassini, qui employait le pseudonyme d'Alfa. On peut retrouver cette veine poétique dans les intertitres du film. **Rapsodia Satanica** était alors conçu comme "un poème cinématographique". Le film a été tourné au cours de l'année 1914, largement annoncé dans la presse de l'année afin de sortir au printemps suivant. C'est alors que le célèbre compositeur Pietro Mascagni signa un contrat d'exclusivité avec la Cines pour composer de la musique de film. A l'origine, Mascagni devait écrire une partition pour un film tiré de la vie de Giuseppe Garibaldi, mais le scénario dû au parlementaire socialiste Enrico Ferri se révéla trop ennuyeux, trop historique, et manquait, selon Mascagni, de lyrisme, si bien que le projet fut annulé. Après cela, trois films furent présentés à Mascagni, **La Canzone di Werner**, **La Rivolta del Tirolo** et **Rapsodia Satanica**. Il rejeta les deux premiers mais accepta le dernier, sous diverses conditions, dont la principale était que la dernière partie soit entièrement refilmée. Elle le fut donc et s'avéra être la plus intéressante, sur le plan visuel et émotionnel, métamorphosant en film le penchant symboliste de Mascagni, rappelant le Symbolisme, l'Académisme et l'Art nouveau : notamment les héroïnes éthérées et mélancoliques peintes par Klimt, De Carolis, Sartorio, Feuerbach, Alma-Tadema. Après le mélodrame du prologue et l'histoire de la femme fatale de la première partie, les états d'âme dominant dans la seconde partie (la dernière). Les moments verticaux sont essentiels, commen-

çant par les scènes mélancoliques de Borelli, errant dans l'immense jardin solitaire de sa villa. L'automne règne dans son coeur. Elle ne veut que "Silence. Solitude. Mystère". Ensuite, cédant à l'amour, le printemps est partout. Lyda couvre la maison de fleurs, se regarde dans les miroirs et pénètre, euphorique, dans son jardin, vêtue de multiples voiles ondoyants. Si Mascagni écrivit la musique pour le prologue et la première partie, composant ainsi sur des scènes déjà existantes, on est tenté de dire que, dans la seconde partie, la musique précéda le film. Pourtant, la maîtrise du film doit être attribuée non seulement à Mascagni, mais certainement aussi au réalisateur Nino Oxilia, doué d'un sens puissant de l'innovation et du style. La musique et le film forment une unité lyrique homogène et harmonieuse.

Il fallut près d'un an à Mascagni pour écrire la musique de **Rapsodia Satanica**. Le film devint un "poème cinématographico-musical" et fut projeté en avant-première pour quelques journalistes à l'Augusteo de Rome en mars 1915. **Rapsodia Satanica** fut alors acclamé avec enthousiasme par la presse. Pour des raisons inconnues, le film ne reçut pas de visa de censure avant juin 1917, et la première officielle eut lieu le 5 juillet 1917, à nouveau à l'Augusteo à Rome, mais en plein été : public et critiques étaient partis en vacances. Les reprises furent par la suite peu nombreuses. Mais ce désintérêt à l'époque de la sortie du film était injuste. En raison de son esthétique mystérieuse et stylisée et du jeu excellent de Borelli, associés à la remarquable musique de Pietro Mascagni, **Rapsodia Satanica** occupe, une place exceptionnelle dans l'histoire des rapports de la musique et du cinéma comme dans l'histoire du cinéma lui-même.

I V O B L O M

SCENARIO

Fausto Maria Martini
Alfa

MUSIQUE

Pietro Mascagni

INTERPRETES

Lyda Borelli
(Alba d'Oltrevita)
Andrea Habay
(Tristano)
Ugo Bazzini
(Mephisto)
Giovanni Cini
(Sergio)
Alberto Nepoti

PRODUCTION

Cines

PRISE DE VUES

Giorgio Ricci