

SUPER 8 STORIES

avec le **NO SMOKING ORCHESTRA**

UN FILM D'EMIR KUSTURICA

SÉLECTION OFFICIELLE FESTIVAL DE BERLIN 2001

Fandango, Pandora Film, Rasta Films & Cooperativa Edison présentent

SUPER 8 STORIES

avec le **NO SMOKING ORCHESTRA**

UN FILM D'EMIR KUSTURICA

*Un film qui parle de musique. Une musique qui parle d'un monde.
Le monde sauvage, fou, créatif et dramatique des Balkans.*

Allemagne, Italie / 2001 / 90 min. / 35 mm (DV & Super 8) / 1:1.66 / Noir & Blanc et Couleur / Dolby SRD
Visa d'exploitation 103 486

SORTIE LE 10 OCTOBRE 2001

Distribué par **EPICENTRE FILMS**
Programmation: Christophe Duthoit
5, rue Taylor 75010 Paris - Tel: 01 42 40 00 01
Fax: 01 42 40 00 05 - epicentrefilms@club-internet.fr

Attachée de Presse **VIVIANA ANDRIANI**
32, rue Godot de Mauroy 75009 Paris
Tel: 01 42 66 36 35 - Fax: 01 42 66 36 35
viviana@mageos.com

SUPER 8 STORIES SYNOPSIS

Le film poursuit les origines de la musique frénétique et irrésistible qu'on appelle souvent le punk des Balkans. C'est une musique qu'Emir Kusturica a fait découvrir et aimer par ses films, notamment par CHAT NOIR, CHAT BLANC.

Les personnages principaux sont les musiciens du groupe NO SMOKING, fondé il y a vingt ans à Sarajevo "lorsque tout était encore possible". Comme une caravane de tziganes, ils sont passés par toutes les tragédies de l'histoire de cette région sans chercher de protection, sans prendre parti. Le narrateur et l'homme derrière cette histoire est Emir Kusturica.

Le film commence par la tournée triomphale de l'année 2000. On découvre chaque membre du groupe séparément. Puis leurs histoires se mélangent et s'accroissent, comme dans tout film d'Emir Kusturica, en un assemblage explosif :

> **Belgrade** : une ville ravagée par la guerre où le groupe puise les origines de la musique : les cafés où jouent les gitans, les visites aux anciens professeurs de musique, aux studios d'enregistrement, aux caves où on joue du rock, aux familles.

> **Les tournées** : la vie juste en marge des concerts, sur la route avec les NO SMOKING et leur petite tribu de fans ; les clashes quotidiens entre un groupe des Balkans et l'Europe de l'Ouest ; les chambres d'hôtel, les voyages en bus, les nuits de beuverie, la fatigue post-concert mais aussi les moments de shopping, les appels à la maison, l'amitié au quotidien.

> **Les concerts** : leurs performances scéniques enregistrées en Italie, en France, en Allemagne avec trois caméras digitales et son stéréo, reproduisent leur répertoire quasi intégralement.

> **Archives** : les archives privées, films de famille, mais aussi les archives de la télévision yougoslave reconstruisent les histoires des différents protagonistes.

FICHE ARTISTIQUE NO SMOKING ORCHESTRA

Voix
Batterie
Percussions
Basse
Guitare
Guitare
Clavier
Tuba
Saxophone
Accordéon
Violon
Ingénieur du son
Apparitions spéciales

Dr. Nelle Karajilic
Stribor Kusturica
Zoran Marjanovic "Ceda"
Goran Markovski "Glava"
Nenad Gajin "Coce"
Emir Kusturica
Drazen Jankovic "Drelle"
Aleksandar Balaban
Nenad Petrovic
Zoran Milosevic
Deja Sparavalo
Dragan Radivojevic "Lav"
Svetislav Zivkovic Cakija, Luka Sparavalo

SUPER 8 STORIES NOTES DU REALISATEUR

Les NO SMOKING sont un peu plus qu'un simple groupe de rock. C'est un phénomène, ils sont devenus dans les années quatre-vingt une attraction majeure, ils ont changé le langage musical de la scène à Sarajevo et dans le reste de la Yougoslavie.

Les premiers NO SMOKING jouaient des musiques en accord avec la Yougoslavie de Tito. Ils véhiculaient de la lucidité et de l'émotion, plus le langage de la rue et la parodie : ils étaient devenus les héros d'un vrai drame social. L'intrigue politique et la provocation accompagnaient le groupe. Sur scène, Dr Nelle et sa bande utilisaient un genre musical inclassable pour retranscrire les émotions qu'ils ressentaient eux-mêmes en écoutant la musique en vogue à l'époque. Quand par exemple, ils étaient fans de Jethro Tull, ils reprenaient les arrangements musicaux du groupe pour les intégrer dans leurs propres mélodies pour célébrer les actes anarchistes à Sarajevo. Quand leur sang bouillonnait pour les Sex Pistols, leur musique tout à coup reflétait le langage et les attitudes des garçons de la rue à Sarajevo. Chaque variation était influencée par le transfert émotionnel déclenché par ces tendances musicales.

Aujourd'hui, les NO SMOKING sont toujours ouverts à toutes les influences musicales. La formation originale a disparu pour des raisons socio-psycho-historiques, les nouveaux NO SMOKING cherchent leur inspiration dans les traditions profondes des Balkans.

Tandis que les anciens NO SMOKING racontaient des histoires de parvenus, dépressifs, alcooliques, chauffeurs de taxi dont les destinées dévoilaient la vie urbaine au rythme de leur musique avec des échos de punk, les nouveaux NO SMOKING sont fondés sur la virtuosité d'instrumentistes solos, qui apportent au groupe des vagues de folk, de jazz et de musique gitane.

"SUPER 8 STORIES" explore les raisons pour lesquelles ces professionnels parviennent à jouer ensemble en accord (à la différence de l'ex-équipe de football de Yougoslavie, qui n'y est jamais parvenue). L'histoire du film devrait être opposée à celle de l'équipe nationale Yougoslave, dans le sens où ces musiciens solistes parviennent à constituer un vrai groupe quand ils sont ensemble. Le film essaie de décrire ce qui motive ces musiciens. Pourquoi sont-ils des dilettantes lorsqu'il s'agit de leur amour de la musique, mais des professionnels rigoureux quand ils se réunissent en tant que groupe ? Le film conduit les musiciens vers le passé et vers le futur. Il les rapproche émotionnellement du public : on les voit quand ils jouent aux enterrements et aux kafanes, aux mariages et aux célébrations les plus diverses, mais aussi dans toute leur puissance et leur énergie virtuose quand ils jouent en concerts partout en Europe.

Le film est tourné en super 8 avec des bribes en noir & blanc pour souligner l'aspect documentaire sur la vie privée des musiciens.

La deuxième partie, avec les entretiens pendant les voyages du groupe et les concerts en Europe, est tournée en DV. Les entretiens avec les musiciens ont été tournés au cours d'une grande tournée en France et en Italie. Ces entretiens devraient donner vie à une vue d'ensemble de la musique, des Balkans, de la politique et de tout ce qui sert à décrire le phénomène des NO SMOKING.

SUPER 8 STORIES galerie

Accordéon **Zoran Milosevic**

Basse **Goran Markovski "Glava"**

Batterie **Stribor Kusturica**

Voix **Dr. Nelle Karajilic**

Saxophone **Nenad Petrovic**

Guitare **Nenad Gajin "Coco"**

Ingénieur du son **Dragan Radivojevic "Lav"**

Guitare **Emir Kusturica**

Violon **Deja Sparavalo**

Clavier **Drazen Jankovic "Drelle"**

SUPER 8 STORIES notes de production

Nelle Karajilic a formé le groupe NO SMOKING en 1980 dans un esprit d'opposition. C'est quelque chose qui arrive à chaque nouvelle génération qui décide d'utiliser le rock pour rechercher son identité propre. Mais dans ces années bouillonnantes de Sarajevo, le projet NO SMOKING est né dans la complexité. Ils voulaient être un "groupe punk anarchiste", écrit Nelle, mais ils étaient aussi convaincus que "l'universel peut et doit être recherché dans les histoires locales et les racines, et que la musique, même la plus dissonante et révolutionnaire, doit tirer sa force des traditions locales".

Leur premier album, en 1984, s'appelle "Das ist Walter" et s'est vendu à 100 000 exemplaires. En l'espace de quelques mois, NO SMOKING est devenu le groupe culte d'une nouvelle génération. Lors de l'un de leurs concerts pourtant, Nelle s'est risqué à un trait d'ironie au sujet de la mort du camarade Tito : leur tournée a été annulée et les disques du groupe retirés des bacs. Cela ressemblait à la fin du NO SMOKING.

Mais en 1986, le groupe s'est reformé avec un nouveau bassiste/guitariste : Emir Kusturica, qui avait déjà remporté de nombreux prix pour ses films "Te souviens-tu de Dolly Bell" et "Papa est en voyage d'affaires".

En 1989, quand le NO SMOKING a lancé son album, "Little Story of a Great Love", la Yougoslavie était sur le point d'exploser. Nelle Karajilic a réapparu à la télévision dans une série de sketches dans lesquels il prophétisait les massacres qui allaient par la suite envahir les écrans du monde entier. Juste avant que la guerre n'éclate, les NO SMOKING ont quitté Sarajevo, où ils avaient cherché leurs racines, et ils se sont installés à Belgrade, où ils sont devenus un groupe "world". La musique des NO SMOKING s'est donc transformée en un mélange extraordinaire de sons. Basé sur un style "punk-balkan", un mélange de rythmiques country, de sonorités latino américaines, d'improvisations rock et de fanfares tsiganes avec des touches de Strauss, des marches turques, des références à Vivaldi, Verdi et tout le reste...

FIGHE TECHNIQUE

Producteurs

Carlo Cresto-Dina, Raymond Gobel

Producteurs exécutifs

Karl Baumgartner, Christophe Friedel, Domenico Procacci & Emir Kusturica

Montage / Son

Svetolik Mica Zajc

Réalisé par

Emir Kusturica

Une production

Fandango, Pandora, Cooperativa Edison, Rasta Film avec Tele+ et La Sept / Arte

Ventes internationales

Orfeo Films International

SUPER 8 STORIES la musique unza unza

Il n'existe aucun endroit au monde qui ait connu un brassage de cultures, de civilisations, d'armées et de religions tel que les Balkans. Au cours des siècles, de nombreuses civilisations ont traversé ces terres, laissant derrière elles des traces manifestes de leur culture. Avant les diplomates, commerçants ou géomètres, il y avait la musique ; elle s'attachait aux terres balkaniques fertiles et en devenait partie intégrante, tandis que l'envahisseur précédent faisait place au suivant. On ne retrouve nulle part au monde la diversité des mélodies et comptines balkaniques. Même un ethnomusicologue à l'ouïe défaillante ne manquerait pas de remarquer les influences arabe, turque, russe, grecque, espagnole, allemande, italienne, ou encore indienne dans la musique locale serbe, roumaine, hongroise, albanaise, bosniaque et macédonienne. Au cours du temps, les sons se sont mêlés à tel point que les différentes ethnies s'attribuent chacune à leur tour les origines de leur musique.

Sur ces terres fertiles ont poussé des fleurs de toutes sortes et de toute couleur, sans être jamais contrôlées par des prêtres, généraux, rois, ministres de la culture ou autres législateurs ; les seuls gardiens furent les siècles et les émotions. Ce sont les gitans, fidèles et loyaux messagers, qui répandirent la semence d'est en ouest et du nord au sud. Avec leurs chevaux, leurs tentes et leur mode de vie authentique, ils diffusèrent la musique, avec laquelle ils naissaient, se mariaient et mouraient, et la laissaient en hérité aux habitants des terres qu'ils quittaient pour voyager vers de nouveaux horizons. Derrière eux restait un enchevêtrement de rythmes et de mélodies qui auraient aussitôt subi d'autres modifications et interventions.

La musique "Unza Unza" est née dans les laboratoires les mieux équipés et les plus sophistiqués. "Unza Unza" est essentiellement un bouquet de diverses fleurs musicales des Balkans, confectionné en un unique rythme de deux quarts, appelé de façon onomatopéique "Unza Unza".

Dr Nelle Karajlic

NO SMOKING ORCHESTRA DISCOGRAPHIE

Das ist Walter (1983/1984)

Dok èeka sabah sa ejtanom (1985)

Pozdrav iz zemlje Safari (1987)

Male prièe o velikoj ljubavi (1989)

Ja nisam odavle (1997)

Black cat / White cat (1998)

Unza Unza time (2000)

EMIR KUSTURICA FILMOGRAPHIE

Emir Kusturica est né à Sarajevo en 1954.

1981 **Te souviens-tu de Dolly Bell ?** (Lion d'Or Première œuvre à la Mostra de Venise 1981)

1985 **Papa est en voyage d'affaires** (Palme d'or à Cannes 1985)

1989 **Le temps des gitans** (Prix de la mise en scène à Cannes 1989)

1993 **Arizona Dream** (Ours d'argent à Berlin 1993)

1995 **Underground** (Palme d'Or à Cannes 1995)

1998 **Chat noir, Chat blanc** (Lion d'argent à la Mostra de Venise 1998)

2001 **Super 8 Stories** (Festival de Berlin 2001)

www.emirkusturica-nosmoking.com

Photos : Chico De Luigi / Illustration : Bogdan Pavlovic / Graphisme : Jérôme Colliard

SUPER 8 STORIES
UN FILM D'EMIR KUSTURICA