

DRACULA - Orchestre National de Jazz
Dossier pédagogique

L'Œuvre

DRACULA - Orchestre National de Jazz

« Ne pensez-vous pas qu'il y a des choses qui, même si vous ne les comprenez pas, existent cependant ? »
(Dracula - Bram Stoker)

FRÉDÉRIC MAURIN direction artistique, composition
GRÉGOIRE LETOUVET conception, composition
JULIE BERTIN conception, mise en scène
YAN TASSIN collaboration artistique
MILENA CSERGO & ESTELLE MEYER textes

Comédiennes

ESTELLE MEYER / MANIKA AUXIRE / VICTORIA QUESNEL Dracula
MILENA CSERGO / CAMILLE CONSTANTIN / PAULINE DESHONS Mina

Musiciens / Valets-Animaux de Dracula

FANNY MÉNÉGOZ flûte
JULIEN SORO / FABIEN DEBELLEFONTAINE sax alto, clarinette
GUILLAUME CHRISTOPHEL sax ténor, clarinette basse
QUENTIN GHOMARI trompette, bugle
MATHILDE FÈVRE cor
CHRISTIANE BOPP trombone
CHRISTELLE SÉRY guitare électrique
RAPHAËL SCHWAB contrebasse
RAFAËL KOERNER percussions

LOUISE DOUET-SINENBERG scénographie, costumes
GWLADYS DUTHIL assistante costumière
ERWAN BOULAY son
LESLIE DESVIGNES lumières

L'Orchestre National de Jazz sous la direction artistique de Frédéric Maurin présente Dracula, le premier spectacle jeune public de l'histoire de l'ONJ.

Ce **conte musical** s'inspire de tous les **mythes du vampire** omniprésents dans la plupart des civilisations. La légende de Dracula, connue du monde entier, effraie autant qu'elle fascine, tant la trajectoire et les désirs amoureux de ce symbole, mi-homme mi-dieu, questionnent frontalement la sexualité, l'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal. La richesse de cette mythologie constitue un formidable matériau pour conduire les enfants dans un monde fantasmagorique dans lequel les questions de **l'amour**, de **la mort**, de **la vie éternelle** et de **l'ambivalence du désir** s'entremêlent. Un monde mystérieux où l'on n'a pas peur des cauchemars et de la magie, ni des esprits qui habitent la chambre. Dracula c'est le désir qui se matérialise en musique.

La mise en scène de ce spectacle est conçue par Julie Bertin (Le Birgit Ensemble), les textes sont écrits par Milena Csergo (L'Éventuel Hérisson Bleu, Miroirs Étendus) et Estelle Meyer (Le Birgit Ensemble), et la musique est composée à quatre mains par Frédéric Maurin et Grégoire Letouvet (Les Rugissants).

Durée : 45 minutes

Spectacle créé en résidence à L'Astrada-Marcillac.

Le contexte artistique

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Le mythe du vampire

Depuis le XVIIIe siècle, traversant les époques, les continents et les folklores, la figure du vampire n'a cessé de fasciner l'imaginaire collectif. Cette créature avide de jeunesse éternelle, décrite dans de nombreuses mythologies et matérialisée par le personnage de Dracula, renvoie au lien qu'entretient notre société avec le monde des vivants et des morts. Il révèle notre rapport existentiel à l'au-delà, à l'amour, à la chair et au sang.

L'universalité de ce personnage en a fait naître de très nombreuses interprétations, et une multitude d'oeuvres s'en sont inspirées. Nous nous proposons de lister ici celles qui ont particulièrement influencé l'écriture de « notre » *Dracula*.

Références

Littérature, poésie

Dracula (1897) – Bram Stoker

Les Fleurs du Mal, Spleen et Idéal (1857) *Le Revenant, Le Vampire, Les Métamorphoses du Vampire* – Charles Beaudelaire

Le Condamné à mort (1942) – Jean Genet

Films

Nosferatu le vampire (1922) – Friedrich Wilhelm Murnau

Dracula (1931) – Tod Browning

Vampyr, ou l'étrange aventure d'Allan Gray (1932) – Carl Theodor Dreyer

Le Cauchemar de Dracula (1958) – Terence Fisher

Dracula (1992) – Francis Ford Coppola

L'Étrange Noël de monsieur Jack (1993 - titre original : *The Nightmare Before Christmas*) - Henry Selick

Dracula mort et heureux de l'être (1995) – Mel Brooks (comédie)

Les Noces Funèbres (2005 - titre original : *Corpse Bride*) - Tim Burton et Mike Johnson

La Belle et la Bête (1946) – Jean Cocteau

The Rocky Horror Picture Show (1975) – Jim Sharman

Le contexte artistique

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Le mythe du vampire

Références

Musique

Pop, rock, variété

We Suck Young Blood (2003, *Hail to the Thief*) – Radiohead

Cristal Automatique (2015) – BabX (poésie mise en musique)

Jazz et musique contemporaine

Wig Wise (1963, *Money Jungle*) – Duke Ellington

The Barbara Song (1964, *The Individualism Of Gil Evans*) – Gil Evans

I Loves You, Porgy (1959, *Porgy and Bess*,) – Miles Davis & Gil Evans

Nefertiti (1968, *Nefertiti*) – Miles Davis

Where the flamingos fly (1960, *Out of the cool*) - The Gil Evans

Orchestra

Stille Rock (2013, *Outstairs*) – Christian Wallumrød Ensemble

Opéra

Le Grand Macabre (1974-1977) – György Ligeti

BD

Petit Vampire (1999 - 2005) – Joann Sfar

Manga

Don Dracula (2006) - Osamu Tezuka

© Sylvain Gripoix

Grands thèmes

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Un terrain pour des échanges

Au cours de l'écriture du spectacle, plusieurs grandes thématiques se sont imposées et ont alimenté la réflexion artistique.

Nous vous proposons de vous en livrer quelques-unes ici. Elles pourront constituer des pistes d'échanges avec le public, et participer à la réception de *Dracula*, en amont ou en aval de la représentation.

Ces thèmes pourront être mis en perspective avec de nouvelles références artistiques.

rédemption

parcours initiatique

désir de possession

orgueil

désir

conte

deuil

peur

monstre

consentement

immortalité

marginalité

Expériences immersives

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Déclinaison en actions culturelles

Pour proposer au public de s'emparer au mieux du spectacle, nous avons imaginé une palette d'actions culturelles.

Prenant diverses formes d'implication et de durée, elles sont à adapter en fonction de l'âge des participants et de leurs profils. Elles ont été pensées pour être complétées par de nouvelles propositions émanant des enseignants ou des lieux de diffusion partenaires.

La relève des conteurs

Mettez en scène votre conte musical

Descriptif

Quelle musique pour transcrire quelle émotion ? Quelles relations crée-t-on entre la musique et ses sensations ? Comment traduire une idée dans différents langages artistiques ?

À partir d'une sélection d'extraits musicaux piochés dans le répertoire jazz, les élèves sont invités à imaginer leur propre version d'un conte musical et à le mettre en scène.

En intégrant plusieurs morceaux à la dramaturgie, ils devront structurer et rédiger leur conte, définir des rôles pour chacun des personnages de leur histoire, les mettre en scène et les interpréter. L'objectif est d'aboutir à une petite forme théâtrale de 15 minutes environ. Ils pourront également dessiner et concevoir des costumes et une scénographie en vue d'une éventuelle restitution.

L'objectif de cet atelier, en partant des émotions musicales ressenties par les élèves lors de séances d'écoute, est de les amener à les transposer vers d'autres médiums artistiques : l'écriture et la mise en scène.

Il s'agira de les guider vers leurs capacités d'abstraction, et de leur révéler l'étendue des imaginaires rendus possibles par le sens de l'écoute.

Objectifs de transmission

- Donner une vue d'ensemble sur les différents acteurs qui composent un spectacle musical
- Initier à l'abstraction musicale et à la découverte du répertoire jazz
- Apprendre à structurer ses idées, les maîtriser dans l'écriture et diverses formes d'expression artistiques
- Développer son imaginaire et l'exprimer « au plateau »
- Travailler en groupe

Modalités

Public scolaire - entre 8 ans et 13 ans (du CM1 à la 5ème)

Expériences immersives

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Déclinaison en actions culturelles

Environ 10 séances de 2h, dont 3 avec des intervenants de l'ONJ :

- repères artistiques et historiques liés à la forme du conte et se rapportant au mythe de Dracula / avec le/la professeur.e
- séance d'écoute des extraits musicaux avec contextualisation et présentation des compositeur.trice.s / avec Frédéric Maurin ou Grégoire Letouvet
- à partir des musiques précédemment écoutées, définition d'une thématique et d'une trame littéraire pour le conte musical / avec le/la professeur.e
- écriture en petits groupes
- synopsis et intentions de mise en scène / avec Julie Bertin
- dramaturgie, dialogues, mise en scène / avec Milena Csergo ou Estelle Meyer
- conception des costumes et des éléments de décor
- restitution

Les voix de Dracula...

...sont bien pénétrables. Chantez maintenant !

Descriptif

Deux chansons extraites de la pièce : *La Complainte de Mina* et *Me pendre à ton cou*, ainsi que l'ensemble d'un répertoire inspiré de personnages fantastiques et de contes horribles seront simplifiés et adaptés dans l'objectif de les travailler avec des chanteurs amateurs. Des partitions seront envoyées en amont pour amorcer un travail sur les rythmes et les mélodies, et Grégoire Letouvet, compositeur associé à *Dracula*, viendra animer des ateliers au piano pour guider les participants dans leur interprétation. Une façon concrète d'entrer dans le cœur du spectacle, et pourquoi pas d'aborder l'utilisation des chansons dans les pièces théâtrales.

Une restitution en première partie du *Dracula* de l'ONJ pourra être envisagée.

Objectifs de transmission

- Travailler le chant et le rythme
- Comprendre l'articulation entre un texte et de la musique
- Découvrir le contexte historique de l'utilisation de chansons dans des pièces de théâtre

Modalités

Tous publics - à partir de 10 ans

2 à 4 séances de 2h avec un.e professeur.e de musique + 1 à 2 séances de 2h avec Grégoire Letouvet

Disposer d'un piano

© Sylvain Gripoix

Expériences immersives

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Déclinaison en actions culturelles

© Sylvain Gripoix

Nô future ? L'imagination au pouvoir !

Révélez le pouvoir de la représentation

Descriptif

Quel espace de liberté offrent l'abstraction musicale et le plateau ? Comment retranscrire une idée par la musique, par le jeu ?

L'idée de cette action culturelle part d'une scène clé du spectacle. Depuis l'intérieur du sac de voyage de Mina, Dracula orchestre un monde imaginaire dans lequel s'animent tantôt « 1000 chevaux multicolores au galop ! », « une ribambelle de crabes qui dansent la java au fond de la mer du Nord. » ou encore « un bateau de pirates qui fend la mer des Caraïbes à toute vitesse ! ». Il alpague ensuite le public, lui demandant ce qu'il souhaiterait, lui, y voir figurer. L'orchestre et les comédiennes interprètent alors ces propositions par des improvisations.

À la suite d'une discussion autour du pouvoir de la représentation artistique qui met au défi le réel et le quotidien, il s'agira de faire expérimenter aux participants l'espace d'expression qu'offrent l'abstraction musicale et le jeu au plateau. À partir des thèmes clés de la pièce, les participants imagineront à leur tour des situations à mettre en musique à l'aide de leurs voix et de petites percussions (et d'autres instruments si il y en a à disposition). Ils seront épaulés par des musicien.ne.s de l'ONJ qui renforceront leurs propositions avec leurs instruments et les guideront dans leur interprétation. Les participants seront ensuite invités par les comédiennes à interpréter physiquement ces idées, à travers des gestes et des postures inspirées du théâtre Nô.

Les compositions seront enregistrées au cours des ateliers, montées, et restituées aux participants sur support CD.

Objectifs de transmission

- Comprendre les enjeux de l'expression artistique
- Amener à une expression personnelle
- Découvrir les étapes de la création artistique : de la recherche, l'improvisation, à la mise en forme des idées

Modalités

Tous publics à partir de 8 ans

1 ou 2 séances de 2h avec 2 musicien.ne.s de l'ONJ et 2 comédiennes

Instruments de musique bienvenus

Expériences immersives

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Déclinaison en actions culturelles

Conte tes peurs

Atelier philo - parents/enfants

Descriptif

En écho avec la bande dessinée « Peur bleues et humour noir » de Fran Krause.

Que l'on soit petit ou grand, on connaît bien des peurs qui hantent notre petit monde intérieur. Du monstre caché sous le lit aux petites souris, du grand méchant loup à l'inspecteur des impôts ; parfois aussi absurdes que fondamentales, elles ont une place clé dans la définition de notre personnalité.

Dans une atmosphère propice et sur une bande son préparée pour l'occasion, il s'agira d'échanger en famille autour des peurs cultivées dans notre jardin secret, pourquoi pas de les illustrer par un dessin, et de le présenter en le commentant aux autres participants.

Modalités

En famille

1 séance d'1h30, animée par un.e médiateur.trice formé.e à la philosophie

Dracula sur le sofa

Le vampire en toute intimité

Descriptif

Au cours d'un temps d'échange informel, en bord plateau à l'issue du spectacle ou dans tout autre contexte « décontracté », l'équipe artistique viendra à la rencontre du public afin d'échanger sur ses partis pris pour aborder les sujets sensibles que renferment le mythe. Le désir, la mort, la peur, le consentement sont autant de thématiques qui peuvent paraître difficiles à aborder dans le cadre d'un spectacle jeune public ; et pourtant...

Modalités

Tout public

À l'issue du spectacle, séance d'1h

© Sylvain Gripoix

Sur mesure

DRACULA - Orchestre National de Jazz

En cours ou à venir, des exemples d'ateliers réalisés

En détention

Dresscode : valets-animaux

Atelier parents/enfant

Descriptif

Ateliers en cours avec les personnes détenues de la Maison d'Arrêt de Bois D'Arcy

Une représentation de "Dracula" est programmée en détention à l'occasion d'un temps de rencontre entre les pères et leurs enfants (autour des fêtes de fin d'année).

En amont de cette diffusion, nous proposons une série d'ateliers dans le but de préparer la famille à la réception du spectacle et à en faire un moment de complicité et d'intimité.

© Sylvain Gripoix

Modalités

- ♦ 1 séance menée par une universitaire autour du mythe de Dracula et des vampires
Estelle Valls de Gomis *Le Vampire au fil des siècles, enquête autour d'un mythe*, thèse soutenue en 2003
 - ♦ 1 séance avec les compositeurs et la metteuse en scène pour transmettre notre interprétation du mythe et les clés du spectacle — comment se sont ils emparés du sujet, présentation des personnages - photos, vidéos, extraits de la pièce etc.
 - ♦ une série d'ateliers de création de costumes et de maquillage
Chaque détenu choisit un des valets animaux dans le but de préparer un costume et un maquillage inspiré de ce personnage pour son enfant.
 - 4 séances avec la scénographe et l'assistante costumière
 - 1 sur le choix du personnage - dessin costume, choix des tissus, accessoires / maquillage
 - 3 sur l'élaboration / couture, entraînement maquillage
- Au moment du spectacle, le papa confiera à son enfant ces accessoires, le maquillera et ils se rendront ensemble au spectacle.

Objectifs de transmission

- Réappropriation de la parentalité et du processus de transmission de parent à enfant
- Favoriser la mise en place d'un moment intime qui laisse place à l'échange et à la complicité

Des exemples d'ateliers déjà réalisés

DRACULA - Orchestre National de Jazz

En cours ou à venir, pour des publics « sur mesure »

Passeurs d'histoire(s)

Du contexte historique à la création plastique

Descriptif

Ateliers en cours avec les personnes détenues de la Maison d'Arrêt des Hauts-de-Seine

Après avoir pris connaissance du contexte historique et sociologique de la naissance du mythe de Dracula, les participants à l'atelier seront invités à livrer leur propre version du conte à travers l'écriture d'un livre pour enfant. Dans sa réalisation, ils seront accompagnés par les comédiennes qui ont écrit les textes du spectacle et un.e illustrateur.trice qui les guidera dans l'élaboration des dessins. Des musicien·ne·s de l'orchestre seront invités à venir improviser autour de ces matériaux artistiques à l'occasion de quelques séances et de deux lectures publiques organisées pour les enfants en bibliothèque et animées par les personnes détenues.

© Sylvain Gripoix

Modalités

- ♦ 1 séance menée par une universitaire autour du mythe de Dracula et des vampires
Estelle Valls de Gomis *Le Vampire au fil des siècles, enquête autour d'un mythe*, thèse soutenue en 2003
- ♦ 1 séance avec les compositeurs et la metteuse en scène pour transmettre notre interprétation du mythe et les clés du spectacle — comment se sont ils emparés du sujet, présentation des personnages - photos, vidéos, extraits de la pièce etc.
- ♦ une série d'ateliers autour de l'élaboration du texte, des dessins et de l'illustration musicale
- 4 séances d'écriture avec les comédiennes
- 6 séances d'élaboration de l'illustration
- 2 séances avec les musicien·ne·s improvisateurs·trices
- 2 restitutions publiques en bibliothèque

Objectifs de transmission

- Acquisition de connaissances, sensibilisation à une pratique artistique
- Rencontre avec l'œuvre
- Mise en confiance, estime de soi, assoir un rôle de transmetteur