

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
MILENA CSERGO & ESTELLE MEYER textes et jeu

FANNY MÉNÉGOZ flûte

JULIEN SORO / FABIEN DEBELLEFONTAINE
saxophone alto, clarinette

GUILLAUME CHRISTOPHEL saxophone 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 façade

GUILLAUME JAY son retours

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 amoraux 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

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

Expériences immersives

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Déclinaison en actions culturelles

Modalités

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

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

Expériences immersives

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Déclinaison en actions culturelles

Nô future ? L'imagination au pouvoir !

Révéléz 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 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, de les illustrer par un dessin, et de le présenter en le commentant aux autres participants.

Modalités

En famille

1 séance d'1h30

Les experts en Transylvanie

Rédigez la feuille de salle du spectacle

Descriptif

Après une recherche historique et artistique sur le mythe de Dracula, suite à l'intervention de Frédéric Maurin en classe ou après avoir vu le spectacle, nous proposerons aux élèves de rédiger la feuille de salle du spectacle. Cette dernière accompagnera le public dans son appropriation de *Dracula* et révélera peut-être des points de vues inattendus sur l'œuvre.

Modalités

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

3 séances de 2h, dont 1 avec Frédéric Maurin

Expériences immersives

DRACULA - Orchestre National de Jazz

Déclinaison en actions culturelles

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

À quoi sert la musique ?

Les fonctions de la musique décortiquées

Descriptif

Musique sacrée, musique de fête, musique concertante ; à chaque époque correspondent des styles et un rôle donné pour la création musicale.

Vénérer les divinités, fédérer autour de grands événements, faire danser les foules, intellectualiser du fond de son canapé ; comme en peinture, tous ces usages ont un sens et ils s'expliquent. Sous la forme d'une mini conférence interactive, Frédéric Maurin reviendra sur le rôle social des différents usages confiés à la musique.

Modalités

Public adulte

Mini conférence d'1h30