

18 19

Comédie musicale / Jazz

**> Dossier
pédagogique**

West Side Story

The Amazing Keystone Big Band raconte

12 octobre

ODYSSUS
Scène des possibles

BLAGNAC

Ce document a été composé pour aider enfants et adultes à profiter au maximum des spectacles de la saison Jeune Public.

Il est composé :

- de conseils pour profiter de la séance
- d'éléments d'information sur le spectacle
- de ressources annexes

ALLER AU THEATRE, POUR QUOI FAIRE ?

Offrir une ouverture culturelle aux élèves

Apprendre à être un spectateur

Éprouver le plaisir des émotions partagées

Apprendre à décrypter les signes de la représentation

Développer son esprit critique

Le spectateur est actif et construit du sens.

Voir un spectacle, c'est apprendre autrement !

PROFITER DU SPECTACLE

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacles et se poursuit après le tomber de rideau...

Chaque représentation est une expérience unique. Même si l'acteur a déjà joué la pièce une centaine de fois, il la joue aujourd'hui rien que pour les enfants et les adultes présents. Cela exige du respect de la part de l'acteur envers le spectateur.

Cela exige autant de respect de la part de chaque spectateur envers l'acteur et envers les autres spectateurs.

En tant qu'enseignants, vous jouez un rôle important lorsque vous emmenez des groupes d'enfants dans un lieu de spectacle. Cette sortie s'inscrit dans le processus d'apprentissage des jeunes, et l'enseignant a le pouvoir de lui donner un sens, en créant des liens avec le spectacle et d'autres projets, ou simplement en encourageant les réflexions des élèves et l'expression de leurs opinions en amont ou en aval du spectacle.

Quelques conseils pour bien préparer la venue au spectacle

- **Pour les tout-petits** dont c'est la première expérience, on peut leur parler de ce qui va se passer, c'est-à-dire de la salle, du noir, des éclairages, de l'écoute... dans le but premier de les rassurer !
- Ne pas hésiter à annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons au théâtre, au concert... ». Demander par exemple aux enfants de raconter leur premier souvenir de spectacle...
- Il n'est pas forcément souhaitable de lire aux élèves ou de leur faire écouter l'ensemble du spectacle qu'ils vont aller voir. Vous pouvez par contre éveiller leur intérêt par un ou deux extraits choisis ou proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été distribué, pour apprendre aux élèves à décrypter l'information.

Le jour du spectacle

- À votre arrivée dans les différents lieux :

Les membres de l'équipe d'accueil sont là pour vous aider et s'assurer de votre satisfaction. N'hésitez pas à leur poser des questions et à laisser le personnel d'accueil vous guider. Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d'intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation. Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le spectacle vous intéresse, cela les motivera à rester attentifs.

- Pendant la représentation, conseils pour les enfants :

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.

Je peux rire, pleurer, chanter, répondre, m'exciter, me laisser emporter ... puis je retrouve mon calme. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler.

Je remercie l'acteur à la fin de la pièce par mes applaudissements.

- Les photos et le téléphone portable :

Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une représentation ? Le spectacle est une forme d'art ; on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashes des appareils photo peuvent gâcher certains effets d'éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. Il convient mieux d'utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnées (brochures, sites internet des compagnies).

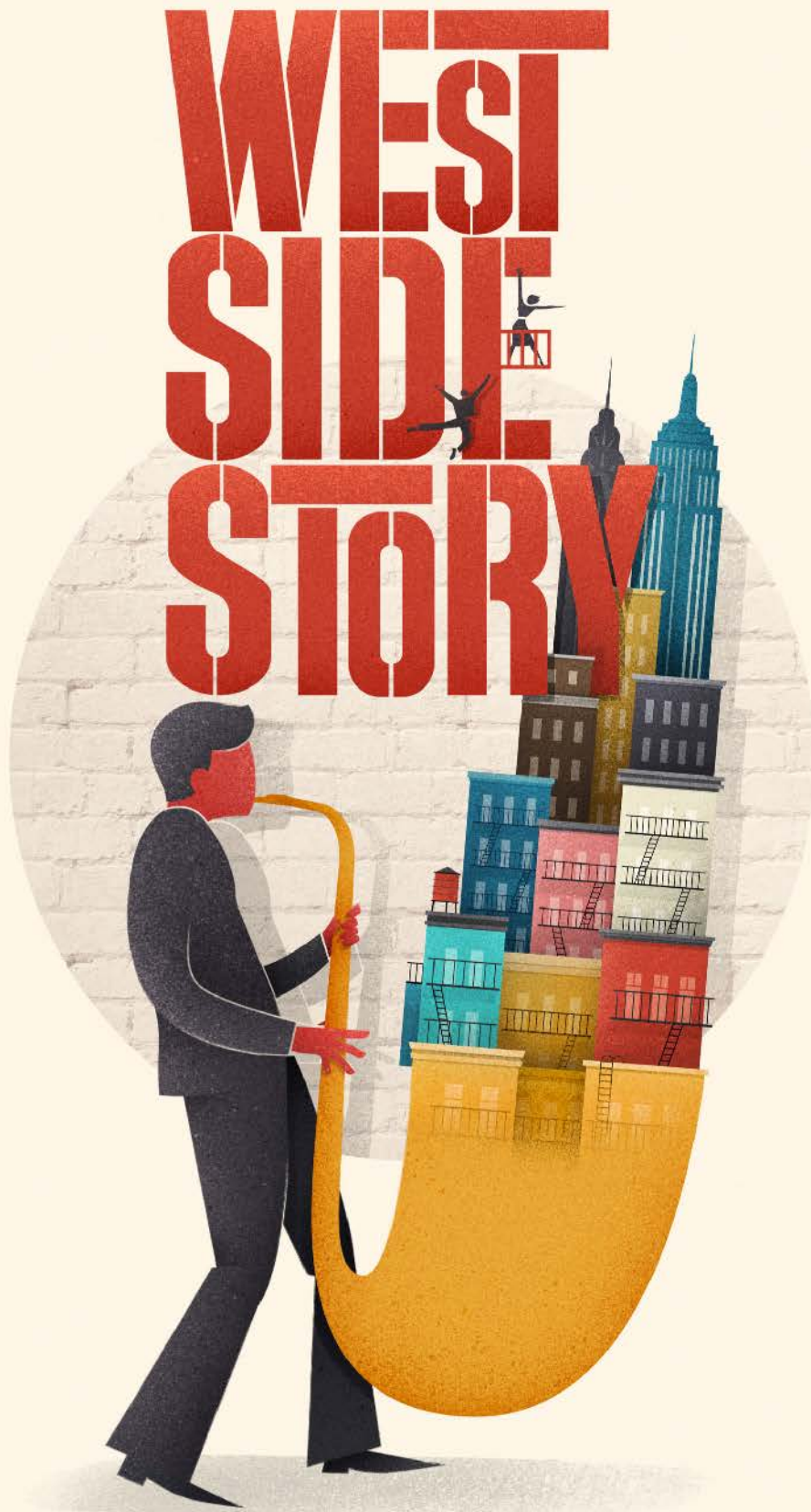
Nous vous rappelons également que les téléphones portables doivent être éteints durant la représentation.

- Boire et manger :

Expliquez aux enfants pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de spectacle. On pense à tort que c'est une évidence. Le cinéma nous donne d'autres repères que les enfants connaissent bien. Demandez-leur pourquoi c'est interdit au théâtre par exemple ? Vous pouvez aborder la question de la propreté, de la distraction possible pour les autres spectateurs.

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

RACONTE

1 – PRÉSENTATION

West Side Story est une œuvre incontournable du répertoire lyrique américain. Né de la collaboration de Leonard Bernstein (musique), de Stephen Sondheim (paroles) et d'Arthur Laurents (livret), et créée le 26 septembre 1957 au Winter Garden Theatre de Broadway, ce « musical » transpose le drame de Roméo et Juliette depuis Vérone vers les deux rives de l'île de Manhattan. Maria et Tony y vivent une histoire d'amour impossible sur fond de bandes rivales.

Avec l'adaptation cinématographique réalisée en 1961 par Robert Wise, les airs de *West Side Story* ont résonné dans le monde entier, et ont marqué, marquent -et marqueront encore- plusieurs générations.

À l'occasion du centenaire de Leonard Bernstein, The Amazing Keystone Big Band propose une nouvelle adaptation de *West Side Story*, avec la présence d'un comédien et de quatre chanteurs et chanteuses exceptionnels.

The Amazing Keystone Big Band est un grand ensemble de jazz de 17 musiciens aventureux dirigés par Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco. Fidèles à leurs habitudes - que l'on a connues dans leurs adaptations jazz de « Pierre et le Loup » et du « Carnaval des Animaux » - les musiciens ont conçu "leur" *West Side Story* comme un spectacle familial qui fait fi des générations. Sur scène, l'orchestre fait swinguer la géniale partition de Bernstein, à travers des versions explosives et cuivrées des splendides airs d' « America », « Maria », « I Feel Pretty », « Tonight », etc. Les 4 jeunes chanteurs et chanteuses donnent vie aux personnages. L'improvisation n'est jamais loin, et met en valeur les solistes de l'orchestre, l'une des « meilleures nouvelles du jazz français » dicit Le Monde.

L'histoire originale est racontée avec humour par un comédien qui tiendra en haleine les spectateurs : Maria et Tony connaîtront-ils le même sort tragique que Roméo et Juliette ?

Équipe artistique :

- The Amazing Keystone Big Band (17 musiciens)
Direction artistique : Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco
- Hetty Kate / Maria
- Célia Kameni / Anita
- Pablo Campos / Tony
- Alan Grall / Riff
- Sébastien Denigues, narrateur

Durée du spectacle : 75 minutes (jeune public) / 120 minutes (tout public)

Personnel en tournée : 24 personnes (22 artistes, 2 techniciens)

Montage : le jour du spectacle (pas de décors)

Production : Association Moose

Avec le soutien de l'Adami, de la Spedidam, du FCM, de la SACEM et du CNV.

+ logos : Moose, Adami, Spedidam, FCM, SACEM, CNV, Copie Privée

Site web : www.keystonebigband.com

2 – THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

Direction artistique : Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Frédéric Nardin et David Enhco

Créé en 2010, et le bouillonnant *Amazing Keystone Big Band* exprime à la fois l'esprit, l'âme des grandes formations de l'ère du swing-roi, et l'inventivité, l'ouverture, l'insolente virtuosité du jazz d'aujourd'hui.

Complices depuis le Conservatoire, le pianiste Fred Nardin, le saxophoniste Jon Boutellier, le tromboniste Bastien Ballaz et le trompettiste David Enhco assurent la direction et les arrangements de l'orchestre.

Les 17 cadors qui piaffent derrière les pupitres de cette turbulente machine à jazz ne se contentent pas de faire allégeance, avec classe, à Count Basie, Duke Ellington ou Thad Jones. Ils considèrent surtout que cet orchestre d'amis triés sur le volet leur permet d'expérimenter des idées neuves, tout en revisitant les perles d'un répertoire insubmersible.

The Amazing Keystone Big Band perpétue cette musique ondulatoire tout en donnant libre cours à la créativité de ses musiciens, de leurs arrangements, compositions, et soli.

Ces jeunes gens ne sont pas des inconnus :

- Aux trompettes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco.
- Aux trombones : Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas et Bastien Ballaz
- Aux saxophones : Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon Boutellier et Ghyslain Regard.
- Côté rythmique : Thibaut François (guitare), Fred Nardin (piano), Patrick Maradan (contrebasse), et Romain Sarron (batterie).
- Comédien : Sébastien Denigues.

Depuis sa création, l'Orchestre a eu l'occasion de collaborer et d'écrire de la musique pour des artistes de renommée internationale tel que : Quincy Jones, James Carter, Didier Lockwood, Rhoda Scott, Stochelo Rosenberg, Liz McComb, Michel Hausser, Bill Mobley, Cécile McLorin Salvant, ZAZ, etc.

L'actualité de l'Orchestre s'articule autour de plusieurs projets :

- *Pierre et le Loup... et le Jazz !* (spectacle familial)
- *Le Carnaval Jazz des Animaux* (spectacle familial)
- *Monsieur Django & Lady Swing* (spectacle familial)
- *Django EXTENDED*, un hommage à Django Reinhardt en grand orchestre
- Un programme Hommage à Quincy Jones
- Un programme « Jazz et Cinéma »
- *West Side Story*, une adaptation jazz pour big band, quatre chanteurs et un comédien du chef d'œuvre de Leonard Bernstein

L'orchestre joue également un très large répertoire de standards jazz et de compositions originales.

Toutes les informations sont sur le site de l'orchestre : www.keystonebigband.com

Histoire du jazz

Le jazz désigne aujourd'hui un ensemble de genres musicaux d'origines afro-américaines. Ses caractéristiques essentielles sont la mise en valeur de rythmes spécifiques, la prépondérance de l'improvisation et le traitement particulier des sonorités instrumentales ou vocales, dérivé à l'origine de l'imitation des voix humaines.

Le jazz trouve ses origines dans un mélange culturel, résultat de l'intégration de traditions emmenées d'Afrique du seizième au dix-neuvième siècle par les esclaves, à des méthodes instrumentales harmoniques et mélodiques inventées en Europe. Ce métissage musical qui eu lieu aux États-Unis est à l'origine d'un grand nombre de styles musicaux apparus depuis le 19ème siècle et tout au long du 20ème siècle jusqu'à nos jours.

L'origine du terme jazz n'est pas définie avec certitude et il pourrait y en avoir plusieurs. Ce mot proviendrait, entre autres possibilités, de l'argot américain gism ou gasm synonyme d'énergie sexuelle. Dizzy Gillespie affirmait que jasi exprime l'idée d'un rythme de vie trépidant et sous pression dans une langue africaine. A ses débuts, le terme jazz définissant une musique jouée dans des lieux où la prostitution était pratiquée, a été associé à quelque chose de sexuel, d'énergique et par analogie au mouvement et à la danse.

A la fin du 19e et au début du 20esiècle, au sud des États-Unis, les ancêtres du Jazz que sont les work songs chantés dans les plantations de coton par les esclaves, ainsi que le Blues, sont considérées comme rustiques, prolétaires et d'assez mauvais renom. Le ragtime dont Scott Joplin est le plus célèbre représentant, est joué au piano dans les maisons closes et les saloons. Le blues est chanté dans les plantations. Seul les negro spirituals et les gospel songs qui sont pratiqués à l'église, bénéficient d'un lieu de diffusion "respectable".

C'est la rencontre de ces différents styles musicaux se mélangeant eux-mêmes aux musiques de marches militaires entendues dans la rue lors de défilés qui fabrique au début du 20eme siècle le socle d'une musique bientôt nommée jazz.

PISTES PEDAGOGIQUES

Suggestions d'activités autour du spectacle

- Vous pouvez proposer aux enfants d'écrire un carnet de bord personnel ou collectif :

Cet outil est un lieu de mémoire et, s'il est partagé, un espace d'échanges. La tenue du carnet de bord permettra à l'enfant (et pourquoi pas à l'adulte) de noter ses impressions. À tout moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu'il aura vus au cours de la saison. Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé... selon l'imaginaire de chacun.

- Expression libre :

Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou en classe. Juste un autre mot que « c'est bien, c'est nul, c'est beau, j'ai pas aimé... ».

- Foire aux questions :

Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot, une boîte. Le pot passe ensuite d'élève en élève. L'élève qui a le pot prend une question et pose celle-ci à haute voix à l'ensemble de la classe.

- Création d'affiches :

Par groupe, à l'aide de dessins, collages..., réaliser une autre affiche du spectacle et venir la présenter devant la classe pour justifier ses choix.

- Travail autour des cinq sens

Autour d'un visage dessiné distribué aux élèves, à l'endroit de la bouche, des yeux, du nez, de la peau, des oreilles, remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu'il a ressenti pendant le spectacle.

ANALYSER UN SPECTACLE

Quelques suggestions de questions pour vous aider à aborder et analyser le spectacle avec les enfants :

Le récit, qu'est-ce que ça raconte ?

Quelle était la part du texte (son importance) ?

Qui est l'auteur de la pièce ou du texte ? Est-ce un auteur contemporain ?

Le spectacle était-il fondé sur une histoire que je connaissais ? Laquelle ?

Était-il utile pour comprendre le spectacle de connaître l'histoire au préalable ? Ou bien l'histoire pouvait-elle se comprendre facilement pendant le spectacle ?

Narration, Organisation

Ai-je remarqué comment l'espace était « découpé », organisé ? Y'avait-il plusieurs parties dans cette histoire ? Lesquelles ?

Y'avait-il des systèmes de découpage en différentes parties (des noirs, des rideaux, des sons, des sorties de personnages...) ?

Ce découpage m'a-t-il ennuyé, troublé ou au contraire l'ai-je trouvé intéressant, original ?

Sur quelle durée l'histoire était-elle censée se dérouler ? Quels moyens étaient employés pour le suggérer ?

L'image

Qu'est ce qui composait les images les plus fortes :

- le décor ?
- les costumes ?
- la lumière ?
- les accessoires ?
- le travail sur les couleurs ?
- l'association de plusieurs de ces éléments ?

Qu'est ce qui m'a le plus frappé ?

Les thèmes importants

J'essaie de dresser une liste des « sujets » dont il est question à mon avis dans ce spectacle.

Certains thèmes étaient-ils surprenants, dérangeants, amusants ? (Lesquels ?)

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? (Lesquels ?)

L'espace, la scénographie

Y'avait-il un décor ? Puis-je le décrire ou le dessiner ?

S'agissait-il d'un lieu unique ou plusieurs lieux étaient-ils évoqués ?

Comment l'espace était-il organisé ?

Les formes et les couleurs avaient-elles de l'importance dans ce spectacle ?

Musique, Son

Y'avait-il des sons ? Était-ce :

- une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène ?

Si oui, à quoi servait-elle ?

- créer une atmosphère particulière ?
- évoquer un lieu ?
- marquer un changement dans l'histoire ?
- commenter l'histoire ?
- autre chose ?

Le jeu des comédiens

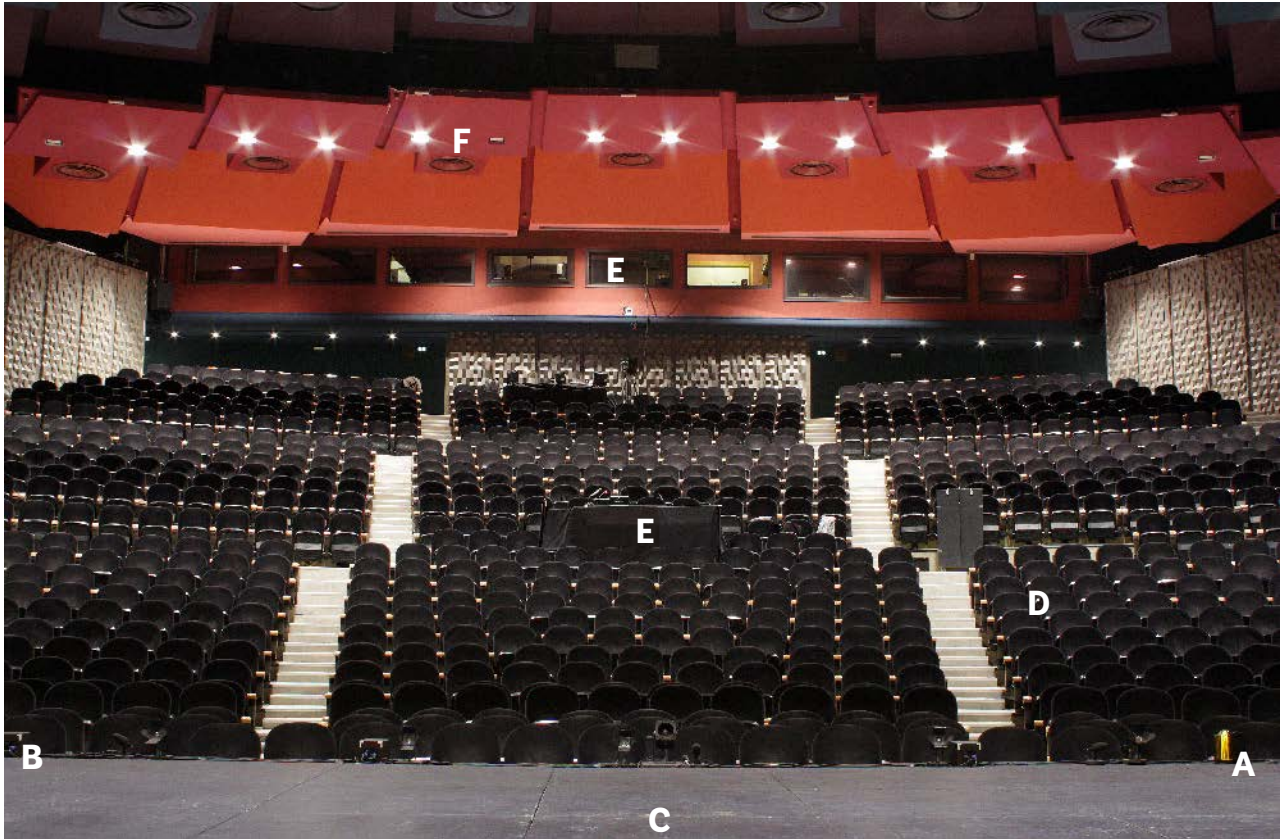
De toutes ces formules, lesquelles me semblent convenir :

- j'ai cru à l'existence de leurs personnages
- j'ai ressenti leurs émotions
- ils tenaient compte de notre présence, en s'adressant à nous
- ils faisaient comme si nous n'étions pas là

Quels sont les personnages que tu as aimés ?

Quels sont ceux que tu n'as pas aimés ?

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LE THEATRE ?

Odyssud, équipement municipal de la ville de Blagnac, possède une grande salle d'une capacité d'accueil de 1034 places. Voici quelques repères concernant les différents espaces d'une salle de théâtre :

Le côté cour : A

Le côté jardin : B

Le plateau : C

Les gradins : D

La régie : E (qui peut parfois être en salle)

Les projecteurs : F

ANECDOTES ET SUPERSTITIONS AU THEATRE

MERDE !

Cela porte malheur de souhaiter bonne chance à un acteur ou un membre de la production. Au lieu de cela, pour éviter le désastre, l'expression la plus utilisée est simplement « merde » ! Cette expression daterait de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant l'entrée, halte au cours de laquelle les chevaux ne manquaient pas de garnir de leur crottin le parvis du théâtre. Cette « garniture » étant directement proportionnelle au nombre de spectateurs, c'était faire preuve de bienveillance que souhaiter « beaucoup de merdes » aux artistes.

CORDE

Cette vieille superstition remonte à l'époque où beaucoup d'anciens marins devenaient machinistes ou monteurs de décors. Le mot corde était totalement proscrit sur les bateaux, considéré comme « fatal » et portant la mort, et s'est de fait retrouvé interdit également au théâtre. La seule corde présente dans ce dernier s'appelle la corde à piano. Nullement musicale, elle est faite d'acier de forte résistance pour servir de guide à un rideau.

COULEUR

La couleur verte est aussi considérée comme maléfique, dans le monde du spectacle (exception faite des clowns). Il existe plusieurs raisons à cette croyance :

- cette superstition pourrait avoir pour origine les dispositifs d'éclairage de scène du XIXe siècle, qui ne mettaient pas en valeur les tons verts ;
- on dit aussi que des comédiens ayant porté à même la peau un costume de couleur verte auraient trouvé la mort, ce qui peut s'expliquer par les effets nocifs de l'oxyde de cuivre utilisé pour l'élaboration de la teinture verte au début du siècle ;
- on dit enfin que Molière serait mort dans un costume vert...

Si la couleur verte est réputée maléfique en France, c'est le violet en Italie, le vert et le bleu au Royaume-Uni, et le jaune en Espagne.

SIFFLET

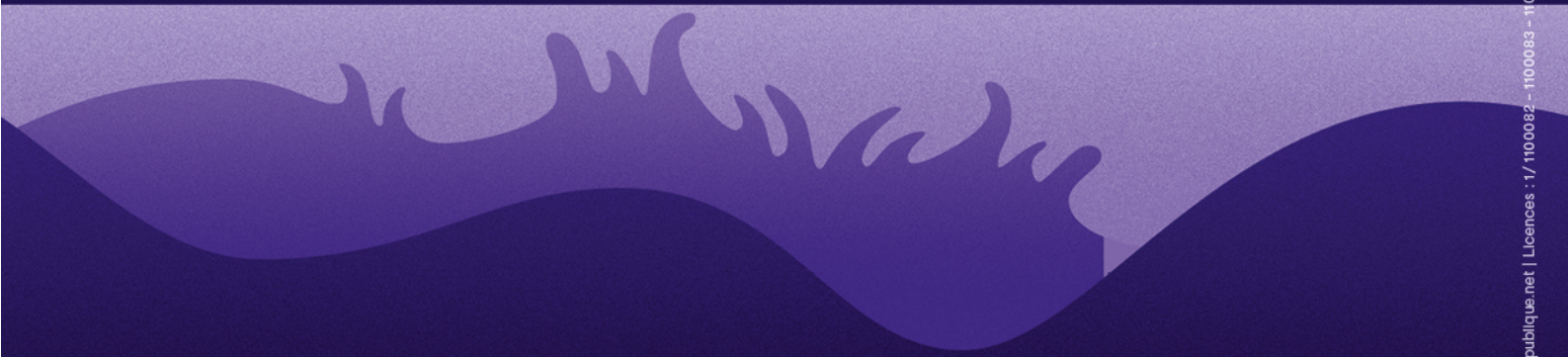
Ne jamais siffler sur scène ou en coulisses. On prétend que cela attire les sifflets du public. En fait, cette superstition vient de ce que les régisseurs utilisaient autrefois des sifflements codés pour communiquer entre eux les changements de décors. Un acteur sifflant pouvait alors semer la confusion dans le bon déroulement technique du spectacle.

ODYSSUD
Scène des possibles

BLAGNAC

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée
d'intérêt national par l'État,
la Région et le Département.

Nous contacter
Service Jeune Public
05 61 71 75 53
jeunepublic@odyssud.com

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

T Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud ou Place du Relais

odyssud.com

**ODYSSUD
& COMPAGNIE**
CLUB DES MÉCÈNES &
PARTENAIRES D'ODYSSUD

LA DÉPÊCHE