

LE PRINCE DE LA TERREUR

CABARET FREAK ET ROCK

Création Am Stram Gram 2020

Texte [Fabrice Melquiot](#) écrit pour [Brico Jardin](#)

Mise en scène [Paul Desveaux](#) assisté de [Tamara Fischer](#)

Composition musicale [Simon Aeschimann](#)

Avec [Christian Scheidt](#) et [Brico Jardin/Simon Aeschimann](#), [Maël Godinat](#),
[Vincent Hänni](#), [Pascal Jean](#), [Mariama Sylla](#)

Scénographie [Émilie Faif](#) / Costumes [Anne-Laure Futin](#) assistée de [Verena Dubach](#)

Sculpture, peinture, accessoires [Judith Dubois](#) assistée d'[Anne-Laure Futin](#)

Maquillage, coiffure, perruque [Katrine Zingg](#)

Lumière [Jean-Marc Serre](#) / Vidéo [Gabriel Bonnefoy](#)

Régie lumière [Rémi Furrer](#) / Régie son [Benjamin Tixhon](#) / Régie plateau [Julien Talpain](#)

Construction du décor [Les Ateliers du Lignon – Genève](#)

Représentations scolaires

Lundi 9 novembre à 14h15 (EP)

Mardi 10 novembre à 14h15 (EP)

Jeudi 12 novembre à 14h15 (EP)

Lundi 16 novembre à 14h15 (EP)

Mardi 17 novembre à 9h45 (EP)

Mardi 17 novembre à 14h15 (CO)

Jeudi 19 novembre à 14h15 (AGEP)

Lundi 23 novembre à 14h15 (EP)

Mardi 24 novembre à 9h45 (EP)

Mardi 24 novembre à 14h15 (CO)

Jeudi 26 novembre à 9h45 (EP)

Jeudi 26 novembre à 14h15 (AGEP)

Tout public dès **8 ans**

Durée: 1 h 15

Ce dossier pédagogique s'adresse aux enseignants du primaire et du secondaire. Il offre des ressources variées pour appréhender le spectacle *Le Prince de la terreur* une création Am Stram Gram. Il est composé de 2 parties :

PARTIE 1 (p.2 à 5) Des informations sur le spectacle, la compagnie, le projet artistique.

PARTIE 2 (p.6 à 10) Des propositions d'activités pratiques à faire en classe avant et après la représentation pour susciter la curiosité des élèves, leur permettre d'aborder le spectacle avec plaisir et de favoriser les échanges.

PARTIE 1

PRÉSENTATION

Ah, la Belle époque! L'insouciance, les froufrous et les flonflons, Marie Curie et Fantômas, le Moulin Rouge et Pigalle... et le Théâtre du Grand-Guignol, lieu de toutes les explosions : faux-sang, cris, folie. Ah ça, on s'en donnait à cœur joie.

André de Lorde, auteur de théâtre, était le prince de ce royaume d'hémoglobine. Le Prince de la Terreur. Le voilà ressuscité à Am Stram Gram par une sacrée bande en délire rock and roll!

NOTE D'INTENTION

FABRICE MELQUIOT, AUTEUR

C'était la Belle Époque: avancées sociales, économiques, technologiques et politiques. Les populations européennes sont optimistes quant à l'avenir. Sur les boulevards des capitales, les cafés, les théâtres, les cabarets, les galeries d'art fleurissent. En 1896, au fond de l'Impasse Chaptal, dans le 9ème arrondissement de Paris, est inauguré le Théâtre du Grand-Guignol. Courts drames horrifiques et saynètes comiques alternent sur la scène, devant un public venu s'encanailler et trembler par plaisir.

Le Prince de la Terreur est une pièce de théâtre musical, accessible aux enfants, à qui il convient de confier assez tôt qu'il fut un temps jadis qu'on nomma la Belle Époque, temps d'insouciance et de gaieté parisiennes, de foi dans le progrès scientifique, temps où le cinéma vit le jour et où dans la capitale française on soupait tard le soir en riant fort. Il a existé, ce temps. Il y en aura d'autres, des époques assez belles pour qu'elles fassent date et résistent aux vents des crises qui en tourment les pages.

La pièce est inspirée du personnage d'André de Lorde, auteur au charisme mystérieux qui fit durant plusieurs années la renommée du Théâtre du Grand-Guignol, que créa Oscar Ménétiér, ancien disciple d'André Antoine. La Belle Époque, le Grand-Guignol: les jets de sang, les trucs dégoûtants, les beurk beurk beurk, les horreurs pour de faux, le faire-semblant que ça fait mal, les petits jeux avec la douleur, la cruauté un peu gratis, les frissons nocturnes, ça les connaît, les gosses.

La peur, les peurs. Pourquoi est-ce qu'on joue à avoir peur? Film, livres, spectacles d'horreur ou d'épouvante; nous partageons nos vies avec des frissons désirés et les mystères ou les créatures qui les provoquent. Pourquoi? Ne mettons pas la main devant les yeux des tout petits. Laissons-les jouer avec nous à trembler, à zigouiller un acteur comme on décapite une Barbie, laissons-les libres d'habiter le simulacre pour mieux comprendre ce qu'est le réel. La peur nous indique le danger; elle nous permet d'examiner certaines de nos limites. Fuir, combattre: elle nous dit qu'il faut choisir.

Le Prince de la Terreur, c'est un rêve burlesque, tendre et fantaisiste, un songe de théâtre intemporel, où tout est jeu dans le jeu, hymne d'enfance débridé, chanson à crier sur les toits de Paris, face au Sacré-Cœur, avec un faux œil de requin dans le faux-formol d'un faux-bocal de faux-savant fou.

À mon arrivée à la direction d'Am Stram Gram en 2012, j'ai invité Paul Desveaux, metteur en scène avec lequel je partageais déjà une longue histoire, à créer mon adaptation théâtrale tout public du *Frankenstein* de Mary Shelley. *Le Prince de la Terreur* sera notre sixième collaboration.

C'est Simon Aeschmann, membre du groupe Brico Jardin, qui en avait composé la musique.

Mariama Sylla, comédienne, metteure en scène et chanteuse du groupe Brico Jardin, aura été ma fidèle collaboratrice durant ces 9 années passées à Am Stram Gram. Avec succès, elle a mis en scène deux de mes pièces : *Jean-Luc* et *Hercule à la plage*. En 2015, Christian Scheidt tenait le rôle de l'inconnu au bataillon, sous la direction de Joan Mompert, dans mon adaptation des *Aventures du Baron de Münchhausen*.

C'est avec ces artistes que je souhaite clore 9 années magnifiques, passées à la tête d'un des plus beaux théâtres enfance et jeunesse d'Europe.

En 2015, Christian Scheidt tenait le rôle de l'inconnu au bataillon, sous la direction de Joan Mompert, dans mon adaptation des *Aventures du Baron de Münchhausen*.

C'est avec ces artistes que je souhaite clore 9 années magnifiques, passées à la tête d'un des plus beaux théâtres enfance et jeunesse d'Europe.

SIMON AESCHIMANN, compositeur

Dans *Le Prince de la Terreur*, comme dans tous les précédents spectacles de Brico Jardin, la place de la musique est prépondérante, puisque la compagnie est originellement un groupe de rock.

Comme le texte de Fabrice Melquiot se structure en une alternance de scènes et de chansons, la musique gravite naturellement autour de ces deux axes, avec des musiques de scènes d'une part et des chansons de l'autre.

Les musiques de scène permettent de créer des décors sonores. À l'image d'une musique cinématographique, elles soulignent les atmosphères, les émotions et les différents rythmes du spectacle.

En ce sens, ces musiques convoquent des univers tantôt oniriques tantôt de « simili-épouvante » tout en accompagnant les dimensions poétiques et humoristiques du texte. Favorisant des mélodies aux tonalités graves et sombres, le choix orchestral se porte sur des instruments qui évoquent un univers à dominante fantastico-romantique (orgue, marimba basse, Mellotron, guitare électrique et Theremin).

Chaque morceau chanté a son caractère propre, mais les différentes chansons sont rassemblées par une couleur commune. Cette cohérence stylistique pourrait ressembler à un cabaret que Kurt Weil aurait pu composer en sirotant un grand verre de lait fraise dans un club de rock anglais au milieu des années 1960. Les univers de Frankenstein ou Dracula ne sont pas loin, tout comme ceux de Mahagony et des Doors. Comme à son habitude, Brico Jardin malaxe les genres pour en extraire un cabaret-rock toujours joyeux, même dans ses recoins les plus morbides...

Malgré leur caractère varié, les chansons sont toutes connectées par une instrumentation identique: une chanteuse, un chanteur, une guitare électrique avec fuzz, des claviers d'époque (orgue Hammond, Vox Continental et Mellotron), une basse électrique et une batterie.

Toutes les musiques du spectacle sont jouées en direct par les membres de Brico Jardin.

EMILIE FAÏF, scénographe maquette

ÉQUIPE ARTISTIQUE

FABRICE MELQUIOT, AUTEUR

Né en 1972 à Modane, Fabrice Melquiot est aujourd'hui l'un des auteurs de théâtre contemporain les plus joués et les plus traduits à l'étranger. Il est connu à la fois pour son théâtre cru et poétique, où la fiction est dense et puissante, et pour ses pièces destinées au jeune public. Il est l'auteur d'une quarantaine de pièces, mais aussi de traductions et de deux recueils de poèmes. Il a reçu en 2008 le Prix Théâtre de l'Académie Française pour l'ensemble de son œuvre. Depuis 2012, il dirige le Théâtre Am Stram Gram de Genève. En 2018, Fabrice Melquiot remporte le Grand Prix de Littérature Dramatique Jeunesse d'Arcena ainsi que le Deutschen Kindertheaterpreis pour le texte *Les Séparables*.

PAUL DESVEAUX • METTEUR EN SCÈNE

Après un parcours de comédien qui l'a mené vers des auteurs comme Philippe Minyana, Bernard Chartreux, Valère Novarina, Bernard-Marie Koltès ou Goldoni, il fonde sa compagnie, L'héliotrope. Dès sa seconde création *Elle est là* précédée de *L'usage de la parole* de Nathalie Sarraute en 1997, il souhaite confronter au théâtre la chorégraphie, la musique et l'image cinématographique pour offrir de nouvelles perspectives à l'imaginaire du spectateur. Il travaille ainsi avec le réalisateur Santiago Otheguy sur les créations de *Vraie Blonde et autres* de Jack Kerouac (2002 et 2004), et sur *La Tragédie du roi Richard II* de William Shakespeare (2003). Mais c'est avec la chorégraphe Yano Iatridès et le compositeur Vincent Artaud que s'établit une collaboration récurrente sur la majeure partie des créations, et ce depuis la mise en scène de *L'éveil du printemps* de Frank Wedekind en 2001. Si son parcours témoigne d'une volonté claire de relire les classiques européens (*Les Brigands* de F. Schiller en 2005, *L'orage* d'A. Ostrovski en 2005, *La cerisaie* d'A. Tchekhov en 2010), il souhaite aussi travailler avec des auteurs contemporains. Il propose à Arezki Mellal d'adapter son roman pour la scène, *Maintenant ils peuvent venir* (2007); et commande à Fabrice Melquiot une pièce autour du peintre Jackson Pollock et sa femme Lee Krasner, *Pollock* (2009). Soucieux de pluridisciplinarité, il tourne son premier court-métrage, *Après la représentation* (2006); collabore avec une compagnie de danse au Brésil, *Bale de Rua* (2006); met en scène l'opéra de Philip Glass, *Les Enfants Terribles* (2007), commande de Pierre-François Roussillon, directeur de la Maison de la Culture de Bourges; met en espace pour l'Ensemble Intercontemporain, *l'opéra Hypermusic Prologue* (2009) du compositeur Hector Parra et de la scientifique Lisa Randall. Après un premier projet en Argentine, *Hasta que la muerte nos separe (Jusqu'à ce que la mort nous sépare)* de Rémi De Vos, il met en scène Sallinger de Bernard-Marie Koltès au Teatro San Martin / Complejo Teatral de Buenos Aires. À la demande de Fabrice Melquiot à la direction du théâtre pour la jeunesse Am Stram Gram à Genève, il crée son premier spectacle jeune public *Frankenstein* en 2012. Il met en scène *Pearl* de Fabrice Melquiot au Volcan/Scène Nationale du Havre.

BRICO JARDIN

Né le 27 octobre 1992, le groupe occupe une place à part sur la scène suisse. Les albums de Brico jardin développent un univers musical onirique et délirant sur des paroles mêlant élucubrations poétiques et short stories fantastiques. Sur scène, c'est Elvis qui sirote un grand verre de lait fraise; c'est Hendrix qui troque sa guitare contre une vignette Panini manquante. Grands enfants du rock, les membres de Brico Jardin montent sur scène comme on monte un mauvais coup et brûlent les planches comme on allume la mèche d'un pétard chinois. Leurs spectacles proposent un cabaret explosif et virtuose, bourré de trouvailles extravagantes, de bricobjets improbables et de bricofilms d'animation surréalistes et burlesques. Depuis 2010, Brico Jardin a proposé trois spectacles tout public co-produits avec le Théâtre Am Stram Gram à Genève. *Petit Robert et le mystère du Frigidaire*, joué plus de 100 fois, a été l'objet d'un livre-disque illustré par Fabian Negrin, édité chez Notari à Genève, puis réédité par Naïve à Paris. Sélectionné en catégorie « Coup de Cœur » du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (2010), il a reçu les prix Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2011, et de la FNAC 2011. *Lola Folding* a été joué 70 fois en Suisse et en France. Un livre - disque illustré par Mara Cerri a été édité chez Notari. Leur dernier spectacle : *Sweet Dreamz* mis en scène par Robert Sandoz et Thierry Romanens. www.bricojardin.ch

CHRISTIAN SCHEIDT • COMÉDIEN

Diplômé de l'École supérieure d'art dramatique de Genève en 1992 il travaille six ans avec Anne Bisang dans la Compagnie du Revoir et collaboré avec divers metteurs en scène dont Stéphane Guex-Pierre, Didier Carrier, Dominique Catton, Andrea Novicov, Roberto Salomon, Nicolas Rossier, Geneviève Pasquier, Eric Jeanmonod, Freddy Porras et Xavier Fernandez- Cavada. Il contribue à trois créations du Théâtre des Marionnettes de Genève et appris la manipulation de la marionnette à fil. Il met en scène *Squeak*, avec la Cie Le Coût du Lapin. Passionné de vidéo et d'écriture théâtrale, fonde la Compagnie Un air de rien avec Hélène Cattin, Sandra Gaudin et Ben Merlin pour explorer un langage théâtral contemporain et populaire, joue dans *Je vais te manger le cœur avec mes petites dents*, *Mademoiselle Niaka m.s.* Guy Jutard au Théâtre de Marionnettes de Genève, *Le château de F. Kafka m.s.* Nicolas Rossier et Geneviève Pasquier, *Europeana* de Patrik Ourednik m.s. et chorégraphie d'Evelyne Castellino, *Le bar sous la mer* de Stefano Benni m.s. Jeanmonod (jeu et assistanat) et *Henri IV* de William Shakespeare m.s. Frédéric Polier. Durant la saison 2016/17, il joue dans la création Am Stram Gram *Ça dada* dans mise en scène par Alice Laloy.

PARTIE 2

PISTES PÉDAGOGIQUES

POUR SE PRÉPARER AU SPECTACLE TOUT UN JEU DE MISES EN ABÎME!

ACTIVITÉ 1 – À PROPOS DE GUIGNOLS PETITS ET GRANDS

A – Guignol et son petit théâtre ambulant : le castelet **Guignol** est une marionnette à gaine inspirée du *burattino* italien, créée à Lyon vers 1808 par Laurent Mourguet, un dentiste qui voulait amuser ses patients ! Ses aventures suivent un canevas improvisé suivant les nouvelles du jour, avec une gestuelle spécifique et des accessoires disproportionnés, d'où un comique de situation proche de la *commedia dell'arte*. Par métonymie, c'est le théâtre dont il est le héros.

Postérité de Guignol

- Donne le titre d'une émission de télévision visant à faire rire en critiquant l'actualité?

.....

- De nos jours, que signifie faire le guignol?

.....

B – Le Grand Guignol en 1897

Extrait du Prince de la Terreur

« Il y avait dans Paris un lieu épouvantable
Où l'horreur se jouait toutes cartes sur table, (...)
Sur des planches où le crime était de bon aloi.
On y jouait des pièces qui hérissaient le poil,
Faisaient claquer tes dents et se glacer la moelle (...) »

- Sur l'affiche d'époque ci-contre, relève les signes montrant que c'était un théâtre
- Quelle est son adresse à Paris :
.....
- Entoure les signes qui annoncent qu'on va avoir peur
- Entoure les signes qui annoncent qu'on va rire

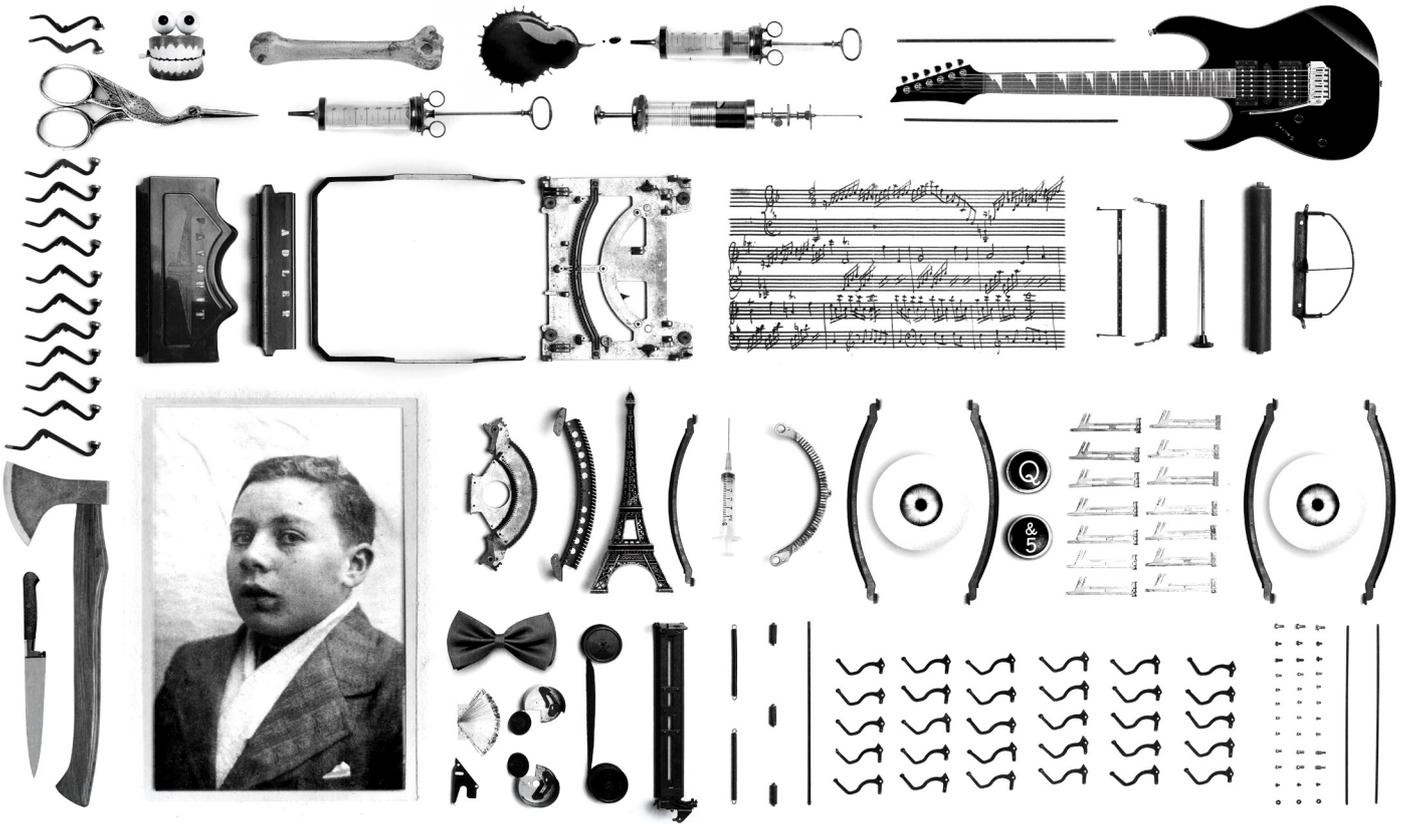

NOTE : Crimes, vengeances, savants fous à gogo ! Mais gare à la censure !

Censure : Contrôle par une autorité des productions artistiques avant d'en permettre ou non toute publication, représentation, exposition publique.

Censeur : magistrat chargé chez les Romains du recensement et de la surveillance des mœurs. Aujourd'hui, dire : *c'est du grand guignol*, signifie qu'on abuse d'effets spectaculaires ou invraisemblables.

ACTIVITÉ 2 – DES ARTISTES PEUVENT EN CACHER D’AUTRES

1. Observe

À ton avis, de quels métiers parle-t-on beaucoup dans la pièce?

.....

En quoi la composition évoque un grain de folie?

.....

2. Dans la distribution indiquée plus haut trouve un autre Paul que celui évoqué par F. Melquiott dans l'extrait suivant:

« C'est Paul qui prépare les hectolitres de faux sang qu'on déverse tous les soirs sur le premier rang. On ne vous avait pas prévenus ? »

Quel est son rôle dans la création du spectacle?

3. Le mélange des genres: et la musique mène la danse!

Écoute une chanson rock, et mime-la en imaginant que tu joues l'instrument de ton choix.

4. La parodie

Du grec *parodia*: imitation bouffonne d'un modèle sérieux connu.

Derrière un titre, un texte, une chanson, tu peux retrouver l'original

• Barry Trotter est une série de trois romans écrite par Michael Gerber. De quel titre est-il la parodie?

.....

• Chante ta chanson préférée en imitant son interprète que tu admires, mais jusqu'à le rendre ridicule!

NOTE: En France, toute exploitation d'œuvres sans l'autorisation de son auteur constitue un acte illégal de contrefaçon. Seules exceptions au droit d'auteur: la parodie, le pastiche et la caricature.
article L 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle

ACTIVITÉ 3 – JOUER EN DÉPIT DU BON SENS

A – Avec les mots : sens figuré ou sens propre?

Pour chaque expression indiquée à gauche, trouve à droite le sens correspondant:

Couper les cheveux en quatre	•	•	Savoir évaluer au premier coup d’œil
Avoir la tête creuse	•	•	Parler beaucoup
Avoir un compas dans l’œil	•	•	En vouloir à quelqu’un
Sortir par les trous de nez	•	•	Faire preuve de mauvaise volonté
Avoir une dent contre quelqu’un	•	•	Dégouter
Se faire tirer l’oreille	•	•	Être très minutieux
Avoir la langue bien pendue	•	•	Manquer d’idées

B – Joue les mots avec ton corps

Réalise avec un.e camarade, une petite chorégraphie chantée sur l’extrait ci-dessous, en t’inspirant du sens propre des mots en noir dans l’extrait suivant :

« Quelque chose en toi, André
Ne tourne pas rond,
Quelque chose en toi, André
Quelque chose en toi, André
Ne tourne pas rond
Moi je mets les voiles, André
Avant que tu m’mettes la tête au carré, André »

C – Jouer « burlesque »

NOTE : Burlesque : de l’italien *burla*: farce, comique physique extravagant, qui emploie le coup, la chute, la tache, la glissade, la collision, etc. Hérité de la commedia dell’arte. Utilisé par Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Keaton et les acteurs du cinéma muet.

- De quel acteur comique moderne dirais-tu qu’il a un jeu burlesque?
.....
- Fais prendre des postures caricaturales à un.e partenaire, pour représenter :
Don Quichotte / Jack l’Eventreur / le Capitaine Haddock / Jeanne d’Arc / ...
Arme-les d’un objet étonnant pour les symboliser.
- Choisis une action en 3 temps. Exécute chacun des gestes en les amplifiant de plus en plus :
au ralenti / avec un corps très lourd / très léger

ACTIVITÉ 4 – LE THÉÂTRE, C’EST POUR DE FAUX! DES ARTIFICES POUR DÉJOUER LA VIOLENCE

A – Maquillage et métamorphoses

En quoi le maquillage des visages dans l’image (affiche pour la pièce *Les Pantins du vice* 1929, drame en deux actes de Charles Méré Gallica-BnF), déclenche-t-il le rire bien que la scène s’annonce terrible?

.....
.....
.....

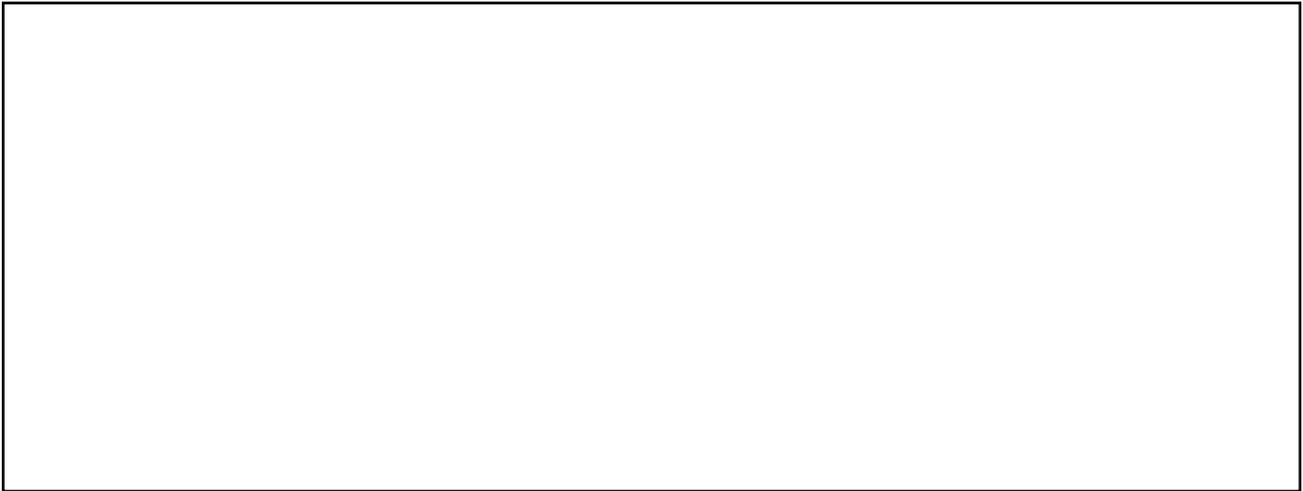

B – Quels signes permettent de reconnaître :

- Le bourreau?
- La victime?

C – Une scénographie qui parle à l’imaginaire

Dessine la partie du corps qui te fait le plus peur.

Comment l’utiliserais-tu sur la scène comme élément de décor ?

.....
.....
.....

D – Le temps dans l’espace

• **Délimite** au sol 3 espaces qui correspondent chacun à un âge. Joue 3 âges de la vie en passant de l’un à l’autre (enfance, âge adulte, vieillesse). (CF. 9 cercles de l’Enfer de Dante)

• **Par quels moyens ferais-tu comprendre** sur la scène que le personnage André de Lorde est successivement l’enfant, le jeune homme, l’adulte de l’histoire ?

.....
.....
.....

E – La mémoire en morceaux

• **Dessine ta machine à explorer le temps. Places-y 3 souvenirs que tu voudrais y garder.**

• **Extrait: «Volé pour toujours, me souviens plus / Volé pour toujours, pas pris, pas revu»**

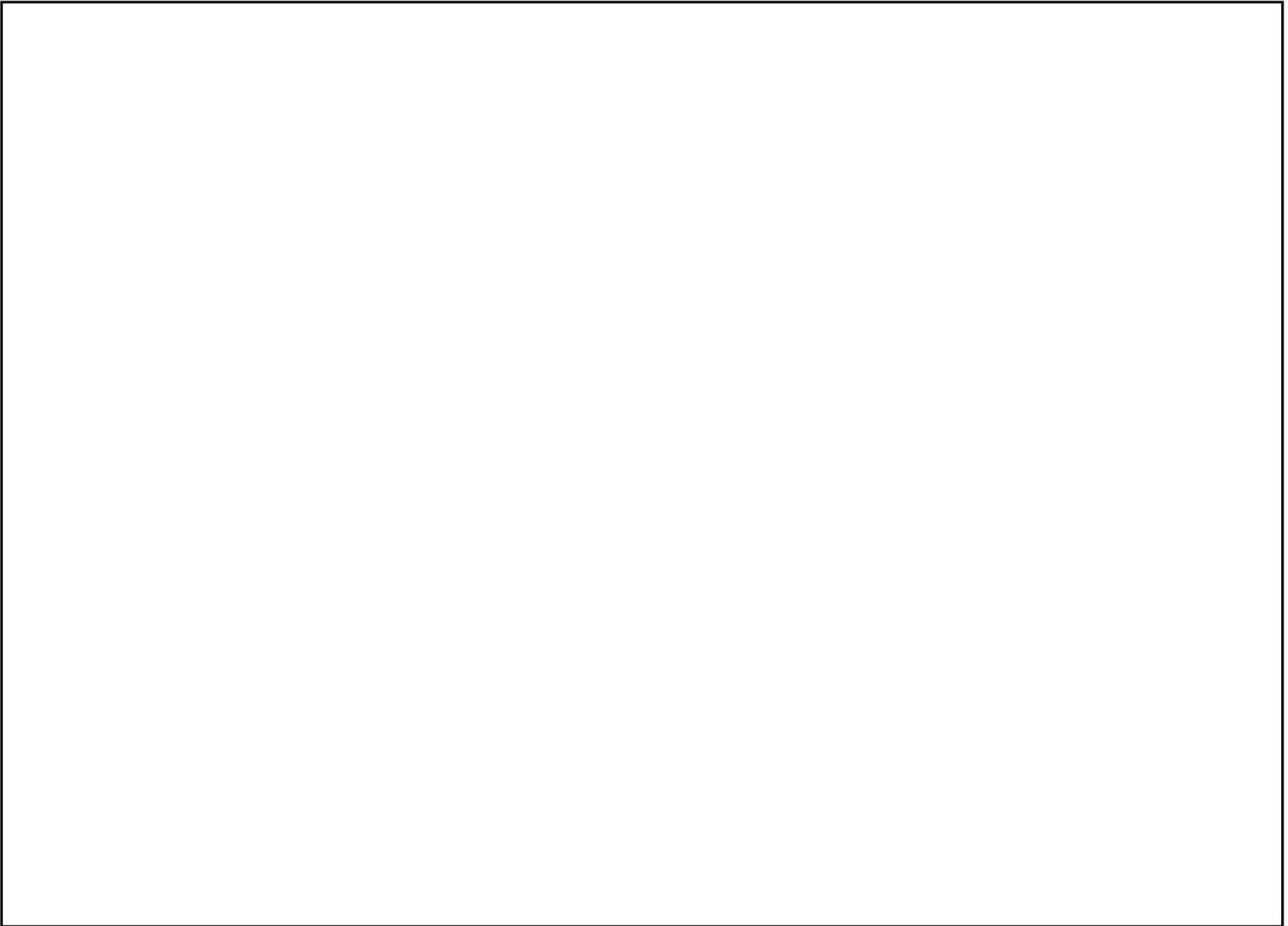
Imagine et raconte un moment de ta vie que tu ne connais plus mais dont tu aimerais te souvenir.

.....
.....
.....
.....
.....

APRÈS LE SPECTACLE

ACTIVITÉ 1

Dessine en couleur l'objet géant représenté sur la scène en n'oubliant aucun détail!

ACTIVITÉ 2

Quelle place et quel rôle aurais-tu souhaité tenir sur la scène? Explique pourquoi.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

direction
Fabrice Melquiot

+41 (0) 22 735 79 24
Route de Frontenex 56
1207, Genève
+41 (0) 22 735 79 24
info@amstramgram.ch
www.amstramgram.ch