

en
live
en-
sem-
ble!

Dossier pédagogique

Hercule
à la plage

Théâtre

Théâtre Am Stram Gram /
Fabrice Melquiot

4 → 5 mars

odyssud.com

Hercule à la plage

Fabrice MELQUIOT / Théâtre Am Stram Gram

Théâtre

CM, Collège, Lycée / L'ARIA

(rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu)

SÉANCES SCOLAIRES

Durée : 60 mn

Judi 4 mars - 14h15

Vendredi 5 mars - 10h

Vendredi 5 mars - 14h15

CONTACTS

Service Scolaire : Christine Kubik / scolaires@odyssud.com

Projets pédagogiques : actionculturelle@odyssud.com

Tous les détails sur www.odyssud.com

CONTACT
mariama.sylla
@amstramgram.ch
022 735 79 36

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HERCULE À LA PLAGE

THÉÂTRE
DÈS 9 ANS / CRÉATION AM STRAM GRAM / DURÉE 1H
TEXTE **FABRICE MELQUIOT**
MISE EN SCÈNE **MARIAMA SYLLA**

Dossier pédagogique élaboré par Michèle Chardon

AM
STRAM
GRAM
THÉÂTRE
ENFANCE
JEUNESSE

HERCULE À LA PLAGE

THÉÂTRE

Création au Théâtre Am Stram Gram, Genève

Texte Fabrice Melquiot

Mise en scène Mariama Sylla assistée de Tamara Fischer

Avec Raphaël Archinard / Julien George / Hélène Hudovernik / Miami Themo

Scénographie Khaled Khouri

Lumière Rémi Furrer

Costumes Irène Schlatter

Création univers sonore Simon Aeschmann

Régie plateau François-Xavier Thien

Maquillages Katrine Zingg

Peinture Valérie Margot

Construction Les Ateliers du Lignon – Genève

Régie son Benjamin Tixhon / Régie lumière Rémi Furrer

Photos Ariane Catton Balabeau

Tout public dès 9 ans

Durée : 1 heure

Jeudi 24 novembre 2022

Ce dossier pédagogique s'adresse aux enseignants.

Il est composé de deux parties :

PARTIE 1. (P. 3 à 4)

Des informations sur le spectacle, la compagnie, le projet artistique.

PARTIE 2. (P.5 à 7)

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

India, la fille dont on rêve, et Melvil, Angelo, Charles trois garçons moyens. Pour elle, ils ont accompli des exploits dignes d'Hercule, qui semblaient fous. Enfants sous les peupliers, puis adolescents sur une plage inoubliable. Ensemble. Un jour, un déménagement emporte India, et avec elle l'amitié à la vie à la mort, les premiers élans amoureux. Devenus adultes, ils se sont perdus de vue. Et se rappellent... Est-ce que c'est encore de la vie, un souvenir ? Peut-on seulement le partager ? Au jeu du mentir-vrai, on se perd et se retrouve dans de fabuleuses illusions d'optique et le dédale des temps pluriels.

NOTE D'INTENTION

FABRICE MELQUIOT, AUTEUR

Je collabore avec Mariama Sylla depuis maintenant 7 ans. Comédienne, chanteuse, metteuse en scène, elle est également en charge de la médiation et de la coordination des ateliers de pratique artistique au Théâtre Am Stram Gram. Elle a souvent été mon assistante à la mise en scène de spectacles ou de performances ; et il m'est arrivé d'être son assistant. La mise en scène que Mariama Sylla a signée de Jean-Luc, la pièce que j'ai écrite autour de Jean-Luc Godard, était une grande réussite, publique et critique. Nous avons souhaité nous associer à nouveau et creuser des thèmes qui nous intéressent l'un et l'autre :

- notre normalité, en regard de la prolifération des super-héros dans les fictions
- le temps, ni linéaire, ni cyclique, mais froissé
- les identités d'emprunt, sur le terreau desquelles l'enfant et l'adolescent construisent leur individualité et développent leur sens de l'altérité
- la mémoire
- le mensonge
- la mythologie

C'est l'histoire de trois garçons et une fille, qui se tournent autour - et le temps tourne autour d'eux, comme le rôleur cherche une fenêtre ouverte. Comment se rencontre-t-on ? Et après la rencontre, comment durer ? Comment se quitter ? Et surtout, quand acceptera-t-on enfin d'être des gens normaux ?

Hercule à la plage est à la fois une comédie dramatique, une pièce chorale et une fresque, la fable se déployant sur plusieurs années. Années froissées, repliées les unes sur les autres, pour faire au temps un portrait qui s'apparente au labyrinthe du Minotaure, dont le personnage d'India serait l'Ariane, maîtresse du jeu, perdue pourtant. J'ai conçu la pièce comme une machine à jouer, à l'adresse de tous les publics, dès 9 ans.

MARIAMA SYLLA, METTEURE EN SCÈNE

« Même sans le savoir, on ne quitte jamais l'esprit d'enfance.
Parce qu'il n'a de limites ni dans le temps ni dans l'espace. »
« J'appelle esprit d'enfance un pays proche d'où tout cohabite,
d'où tout provient, où tout retourne, mais qui demeure pratiquement inaccessible. »
Roger-Pol Droit, *Esprit d'enfance*, éd. Odile Jacob

Avant de rencontrer Fabrice Melquiot, j'ai découvert ses textes. Tout de suite j'ai été touchée par la puissance poétique de son écriture, contenue dans des mots d'aujourd'hui. Sa capacité de poète à exprimer avec des mots bien plus que les mots eux-mêmes : des intuitions, des sensations qui nous ramènent au monde, à la mémoire, à l'imaginaire, à notre propre jeunesse, à nos propres espaces intérieurs. Voilà six ans maintenant que je collabore régulièrement avec Fabrice Melquiot : assistanats, collaborations artistiques sur des spectacles ou des événements, interventions communes dans des ateliers de pratique artistique. Nous partageons cette joie de travailler pour et avec la jeunesse, de donner le goût du jeu, des mots, d'aider à construire des liens entre les gens de toutes générations lorsqu'ils se côtoient le temps d'un atelier ou d'une représentation.

En 2016, Fabrice a écrit Jean-Luc dont j'ai réalisé la mise en scène. Il y a un peu plus d'une année, je lui ai fait part de mon désir de travailler à nouveau sur un de ses textes. Il rend cela possible aujourd'hui. Au départ, il y a le désir de parler de l'absence, l'absent.e. Il y a l'idée d'évoquer le manque, la faille, la douleur qui devient force, moteur d'action, source de créativité. Fabrice Melquiot pense aux super-héros. Au premier super-héros. Au héros. Hercule.

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'Artcena ainsi que le Deutschen Kindertheaterpreis pour le texte *Les Séparables*.

MARIAMA SYLLA, METTEURE EN SCÈNE

Elle a joué au théâtre (sous la direction entre autres de C. Stratz, Ch. Joris, D. Catton, M. Paschoud, G. Laubert, D. Vouillamoz, Ph. Mentha, R. Pastor, V. Rossier) au cinéma (*Bienvenue en Suisse* de L. Fazer) ainsi qu'à la télévision (série *Petits déballages entre amis*). Dernièrement, elle a joué sous la direction de Benjamin Knobil, D. N'Keberesa et Julien George. Depuis 2006, elle est la chanteuse de Brico Jardin. Elle a joué dans des spectacles musicaux avec des metteurs en scène comme P.-A. Sand, Loulou, D. Catton et Y. Pugin. Elle a mis en scène *Allons enfants voir si la rose est un cheval vu de dos* de J. Bastard au Théâtre Am Stram Gram en 2013, et *Jean et Béatrice* de Carole Fréchette au Théâtre du Crève-Coeur en 2015. Mariama Sylla a assisté à la mise en scène Julien George (*La Puce à l'Oreille* de G. Feydeau en 2012), Fabrice Melquiot (*Le Hibou le vent et nous* en 2013 et *Centaures, quand nous étions enfants* en 2017).

HÉLÈNE HUDOVERNIK, ACTRICE – RÔLES D'INDIA ET MÈRE D'INDIA

Formée à l'École Supérieure d'Art Dramatique de Genève (ESAD), elle travaille en Suisse et en France avec, entre autres, Jean-Paul Wenzel, Michel Favre, Martine Paschoud, Isabelle Matter, Denis Maillefer, Lorenzo Malaguerra, Omar Porras, François Rochaix, Mathieu Bertholet, Gilles Laubert, Miguel Fernandez, Yan Duyvendak, Roger Bernat, Pascal Gravat et Prisca Harsh, Richard Vachoux, Marc Liebens, Alexandre Doublet, Eric Massé. Au cinéma, elle a joué pour Nicolas Wadimoff, Mikaël Roost, Raymond Vouillamoz, Pierre Maillard et Robin Harsh. À la télévision, dans des téléfilms et séries réalisés par Ted Temper, Lorenzo Gabriele, Véronique Amstutz, Yves Matthey, Ersan Arsever. Elle a présenté des émissions jeunesse, de divertissement, éducatives et de cinéma et participé à la radio à des lectures (RSR – Espace 2). Régulièrement, elle prête sa voix pour des doublages de films et documentaires. Elle enseigne le théâtre à l'École Internationale de Genève ainsi qu'au Théâtre Am Stram Gram.

RAPHAËL ARCHINARD, ACTEUR – RÔLE DE MELVIL

Raphaël Archinard intègre très tôt les Ateliers Spirale à Genève. Après un bref et intense passage au Conservatoire, il commence une formation professionnelle à la Manufacture - Haute École des Arts de la Scène qui s'achève par la tournée du spectacle de sortie, *Ça ne se passe jamais comme prévu*, écrit et mis en scène par Tiago Rodrigues. Au cours de sa formation, il participe à des spectacles et projets théâtraux professionnels. Il approche également le cinéma en jouant dans un long métrage de production suisse réalisé par Yves Matthey. Il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène, notamment Joël Pommerat, Ursula Meier et Oscar Gomez Mata.

JULIEN GEORGE, ACTEUR – RÔLE DE CHARLES

Diplômé de l'École Supérieure d'Art Dramatique de Genève en 2000, il joue sous la direction de nombreux metteurs en scène locaux et étrangers. Il tourne plusieurs longs et courts métrages au cinéma, ainsi que des séries pour la télévision. Il est l'un des fondateurs en 2000 de La Cie Clair-Obscur et en signe les mises en scène, dont le spectacle *Palavie* (2015, sélectionné à la 3e Rencontre du Théâtre Suisse). En 2008, il crée l'autre Cie, avec laquelle il monte plusieurs spectacles dont *La Puce à l'oreille*, *Le Moche ou dernièrement*, *Mais qui sont ces gens ?*. Responsable pédagogique de La Manufacture (Haute École de Théâtre de Suisse Romande) entre 2009 et 2011, il dispense des cours au Conservatoire de Genève depuis 2007.

MIAMI THEMO, ACTEUR – RÔLE D'ANGELO

Diplômé en 2000 de l'ESAD (Genève), Miami Themo débute sa carrière sous la direction de Jean Liermier dans *Peter Pan* de J. M. Barrie. Admis en 2003 à l'école The Lee Strasberg Theater & Film Institute à Los Angeles, il approfondit son apprentissage sous la direction de Cathleen Lesly, Larry Gold et James Di Stefano. On a pu l'apprécier au Théâtre Populaire Romand dans *Ton Beau Capitaine* de S. Schwartz-Bart par Charles Joris, au Théâtre de Carouge dans *La Double Inconstance* de Marivaux par Jean Liermier et *On ne badine pas avec l'amour* de de Musset par Richard Vachoux, au Théâtre du Loup dans *Quai Ouest* de Koltès par Julien George. Au Théâtre Poche - Genève et à la Comédie de Clermont-Ferrand, Miami a joué dans *Waste* de Guillaume Poix, sous la direction de Johanny Bert. En 2018, il joue sous la direction d'Éric Devanthéry au Théâtre Am Stram Gram dans *Trois minutes de temps additionnel* (texte de Sylvain Levey). Il joue dans des longs et courts-métrages, notamment pour le CICR. En 2014 ; en 2016, il joue dans *Au bord du monde* de Valentine Sergo dans le cadre de l'événement *Les mémoires blessées* organisé au Théâtre St-Gervais – Genève.

PARTIE 2

PISTES PÉDAGOGIQUES

POUR SE PRÉPARER AU SPECTACLE

ACTIVITÉ 1 - DE LA MÉMOIRE : MYTHOLOGIE ET SCIENCES

La connaissance de la mémoire humaine s'est forgée depuis l'Antiquité, des origines mythiques aux zones et aux neurones du cerveau aujourd'hui.

A – Connais-tu Mnémosyne aux beaux cheveux, déesse de la mémoire ?

Selon Hésiode, poète grec du VIIIe siècle a. J.C, cette fille d'Uranus, sœur de Cronos et d'Océanos, contait à Zeus les victoires des Olympiens contre les Titans, se souvenant des poèmes demandés. Elle avait un tel charme que Zeus, père des hommes et des dieux, s'unit à elle durant neuf nuits : « *C'est d'elle que naquirent les neuf Muses au bandeau d'or* » dont elle conduisait le chœur, insufflant l'enthousiasme créateur aux poètes.

Les épopées antiques – Iliade, Odyssée, Enéide - commencent toujours par l'invocation :
Ô Muse, conte-moi...

Vocabulaire : de Mnémosyne dérivent 2 racines : mém- ; mném-

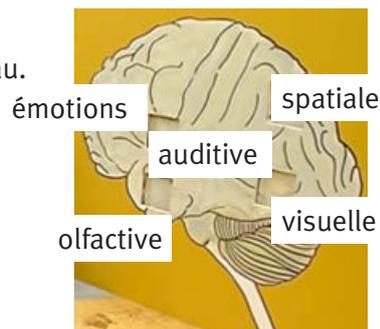
1. Comment appelle-t-on : la perte de la mémoire ?
2. Pour retenir un texte, on utilise des procédés
3. Écris d'autres mots de la même famille

B – Dans le labyrinthe de la mémoire

Pour les Grecs, et ce jusqu'à la Renaissance, la Mémoire est synonyme de connaissance, de « ce qui a été, est, sera ». Grâce aux techniques d'imagerie médicale, on peut aujourd'hui suivre ses chemine-ments complexes dans le dédale de notre cerveau.

Cf. émissions « C'est pas sorcier » <https://www.youtube.com/watch?v=WzolzKSRtME>

1. Évoquez un souvenir particulièrement fort.
2. Voyez ci-contre quelles zones sont activées dans votre cerveau.
3. Notez :
 - le lieu
 - l'image
 - le son
 - l'odeur
 - l'émotion ressentie

ACTIVITÉ 2 - LES JOUETS DE NOTRE MÉMOIRE

India - *Quand on raconte un souvenir, des fois on l'invente.*

A – Jeu du sac à souvenirs

1. De votre sac/cartable, sortez tour à tour 3 objets familiers.
Racontez l'histoire que vous avez avec chacun d'eux.
2. Cette fois, quelqu'un place à votre insu 3 objets dans votre sac.
Inventer l'histoire que vous avez avec eux.

Faux souvenirs https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_souvenirs

B – Mémoire de soi / mémoire des autres. Qui suis-je ?

Mémoire collective : souvenirs conscients ou non d'une expérience vécue ou mythifiée par une collectivité vivante. Pierre Nora

En groupe :

1. Mettre les mémoires en mots :

- Choisir ensemble un moment récemment partagé.
- Écrire séparément son récit de ce moment en 8 à 10 lignes.
- Se réunir. Dire son texte à tour de rôle. Faire l'inventaire des différences et les commenter.
- Composer en lecture aléatoire un texte puzzle des différents récits.

Cf. technique du short cut.

2. Transformer ces matériaux sonores en matière théâtrale

- Délimiter un espace de jeu, de prise de parole.
- Choisir un objet quelconque à intégrer dans son récit pour créer une distance par rapport au réel.

Transformer ces matériaux sonores en matière théâtrale

Délimiter un espace de jeu, de prise de parole.

Choisir un objet quelconque à intégrer dans son récit pour créer une distance par rapport au réel.

3. Chacun raconte en scène le souvenir écrit à la première personne.

Ses partenaires l'interrompent en dialoguant sur un aspect différent de leur version.

ACTIVITÉ 3 – MÉTAPHORES SCÉNIQUES DE LA MÉMOIRE

A – Écrire dans l'espace

1. Découpez de grandes lanières de papier.

2. Rappelez-vous chacun(e) un lieu de votre enfance qui vous tient à cœur.

3. Écrivez sur une lanière, avec un code couleur et graphique particulier, une phrase que ce souvenir vous inspire.

4. Composez ensemble au sol un parcours de phrases qui se côtoient, s'entrecoupent...

5. Inventez un cheminement parmi ces phrases en disant la vôtre.

Seul(e) ou en chœur cf. fin de *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury.

Donnez un gage poétique à qui écrase un mot !

(exemple : Inventer un court poème incluant 2 mots imposés)

B – Imaginer une scénographie

1. Dessinez comment représenter au plateau le voyage des 4 personnages dans leurs mémoires respectives ?

2. Choisissez 2 matériaux pour évoquer :

- la plage de leur enfance
- le mythe d'Hercule

ACTIVITÉ 4 – ET SI ON ÉTAIT PLUSIEURS AU MÊME MOMENT ?

India - On est combien de vous et moi dans cet endroit ?

Angelo - Est-ce qu'on rêve ?

A – Les 3 âges de la vie

1. Installer 3 chaises correspondant à enfance, âge adulte, vieillesse.
2. Devant elles, un panier contenant des objets. En choisir un. L'utiliser de 3 manières différentes en passant d'une chaise à l'autre. Adapter postures, mouvements, rythmes, à chaque étape.

B – Autoportrait à partir de 2 images de soi à 2 âges différents.

Colle un portrait de toi aujourd'hui sur un fond évoquant une expérience marquante de ton passé.

C – Héros/héroïne et leur double

1. Double mortel d'Apollon, Hercule, héros solaire, détruit les forces obscures.
Si le jardin des Hespérides est le domaine du soir, les pommes d'or la métaphore du soleil, quel objectif doit en fait atteindre Hercule en les rapportant ?
2. Donner un exemple de personnage héroïque et de son double maléfique.
3. Pour jouer India et sa mère morte, une seule actrice. Imaginer par quels moyens mettre en scène le dialogue entre vivante et morte.

D – Être soi, entre ombre et lumière

Écrire 2 paragraphes, l'un sur les obstacles à surmonter, l'autre sur ses espoirs de devenir le héros, l'héroïne dont on rêve.

APRÈS LE SPECTACLE

A – Quels objets voit-on sur scène, qui expriment l'univers mythique d'Hercule et le monde contemporain ?

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

B – Hercule, ou la gloire d'Héra

Observe l'organisation des plans, les jeux de lumières, les postures des comédiens
Dans cette image du spectacle, qui, d'après toi, mène l'action?

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

C – Résume en un prénom la révélation surgie à la fin de la pièce :

.....

D – Explique ce qui a permis à la jeune fille de surmonter le décès de sa mère ?

.....

Lexique théâtral :

Coup de théâtre : événement imprévu survenant dans l’action dramatique suscitant une grande émotion chez le spectateur et parfois certains personnages.

Deus ex machina (dieu sortant de la machine) : mécanisme théâtral faisant entrer en scène par une grue, trappe une divinité qui résout la crise.

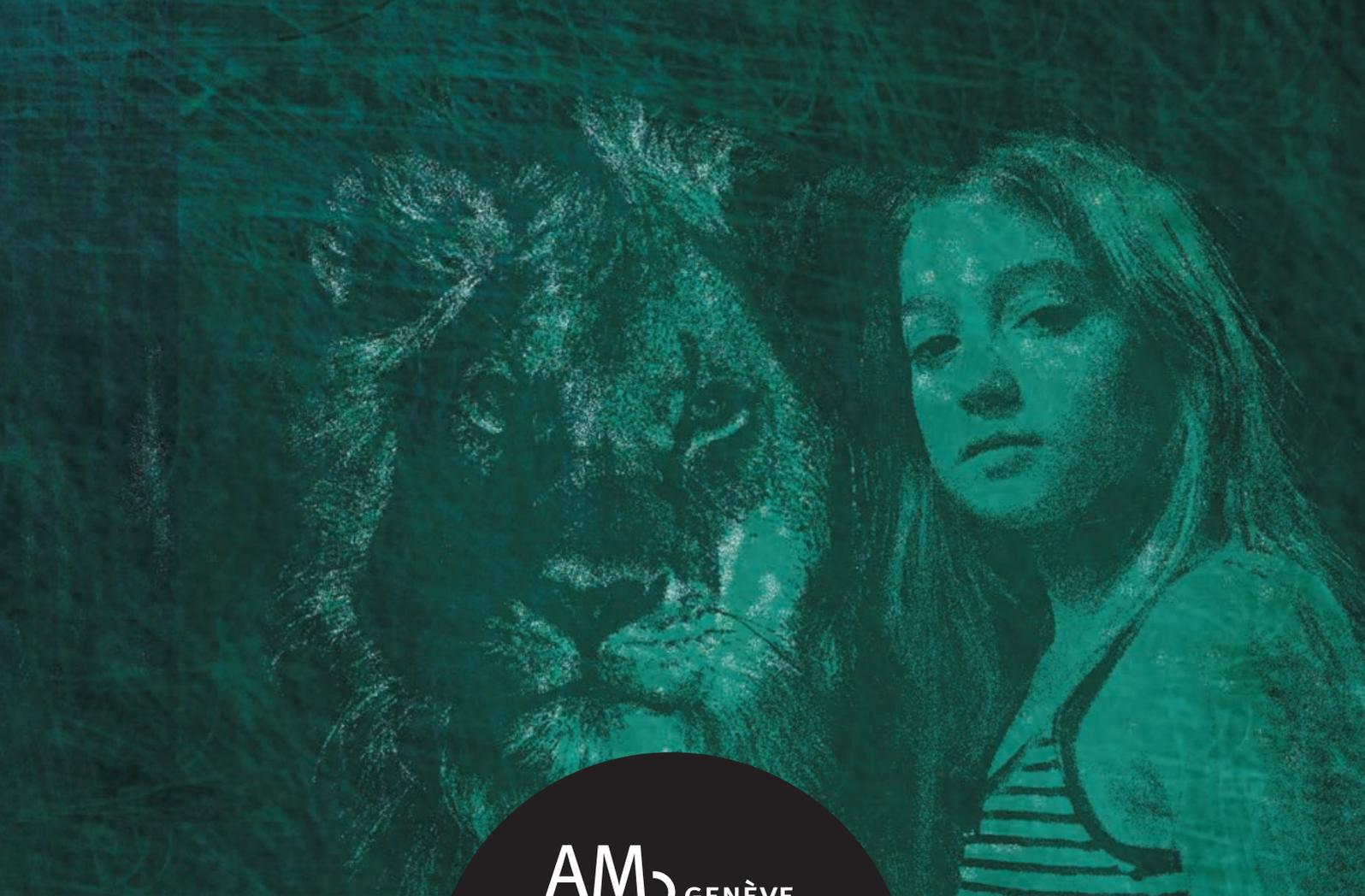
Mise en abîme : insertion d’un récit dans un autre récit, d’une scène de théâtre dans une autre scène de théâtre, d’un tableau dans un tableau...etc.

E – Comment l’auteur a-t-il imaginé une mise en abîme de 3 histoires (mythologie, fable d’India, réalité du personnage)?

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

F – Quel moyen a utilisé la metteure en scène pour exprimer cette mise en abîme ?

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

AM GENÈVE
STRAM
GRAM

THÉÂTRE
ENFANCE
JEUNESSE

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

en live
ensemble !

ODYSSUD
Scène des possibles

BLAGNAC

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée d'intérêt national
« Art, Enfance, Jeunesse » par l'État,
la Région et le Département.

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

T Tramway Ligne T1
Arrêts **Odyssud** ou **Place du Relais**

Parkings gratuits

odyssud.com

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

