

DOSSIER

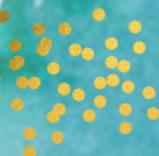
PÉDAGOGIQUE

H
E
R
C
U
L
E
L
É
R
O
S

Collectif
Les Bleues
Luisantes

Comment utiliser ce dossier ?

ToUt D'AbOrD,

Merci à vous de permettre à vos élèves de venir découvrir notre spectacle *Hercule Le Héros* !

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de construire un projet ensemble. Nous tenons en tant qu'artistes à partager et à transmettre ce mythe, dans le cadre de rencontres pédagogiques.

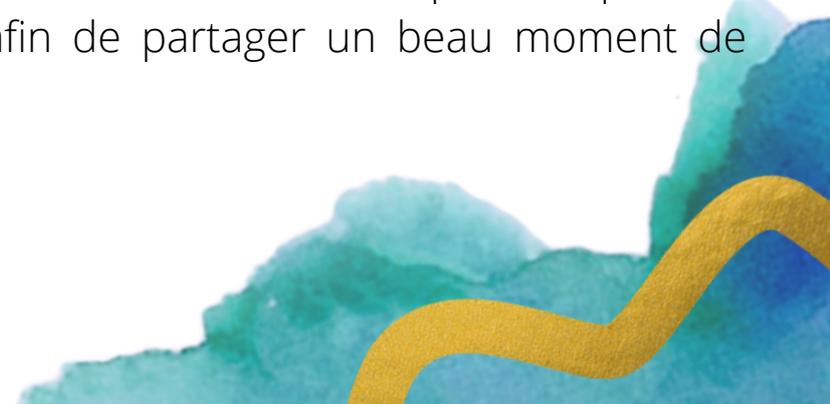
Ce dossier peut être, si vous le souhaitez, un appui afin de préparer ou de continuer l'aventure au-delà du spectacle. Nous y avons mis quelques pistes de travail possibles. Elles sont le fruit de notre recherche artistique autour du mythe d'Hercule, mais sont à utiliser de manière libre.

Si *Hercule Le Héros* se joue dans des contextes différents devant des publics plus âgés ou familiaux, notre spectacle se joue aussi sur des temps scolaires car il nous tient vraiment à cœur de l'ancrer dans une transmission ludique et accessible à toutes et tous.

Nous ne sommes pas enseignantes, mais notre vision artistique et personnelle peut ouvrir un champ de curiosité aux plus petits comme aux plus grands sur la vie du demi-Dieu.

C'est pourquoi notre démarche vise à éveiller la curiosité sur ce qu'est le mythe d'Hercule, afin de ramener la transmission à hauteur d'individus. Ces histoires nous ramènent à notre humanité : nous voulons donc proposer d'échapper un instant à leur réputation "scolaire", et de transmettre ensemble, adultes et plus jeunes, les lectures que nous nous en faisons de manière sensible.

Nous avons hâte de construire tout cela avec vous, et espérons que nos approches pourront se compléter afin de partager un beau moment de théâtre !

I . Le grand récit à la scène

1. Le MyThE aVaNt Le SpEcTaClE

Hercule chez les Romains, Héraclès chez les Grecs, est un demi Dieu connu pour sa force, son courage et ses exploits légendaires.

Il est le fils de Zeus, Dieu des Dieux ,et d'Alcmène, une humaine.

Héra, Déesse protectrice des femmes et du mariage, est l'épouse de Zeus. Elle porte une grande haine envers Hercule, car il est le fruit de l'infidélité de son mari.

Elle tente de le tuer de multiples façons au cours de son enfance. Une fois adulte, Hercule rentre dans une folie meurtrière et assassine sa femme Mégara et ses enfants.

L'Oracle de Delphé lui indique que son meurtre peut être racheté auprès des Dieux si il se met au service de son cousin Eurysthée, Roi de Mycènes en Grèce. Ce-dernier lui demande alors d'accomplir les 12 Travaux.

DeSSiNeS ToN HeRcULe ...

Avant puis après le spectacle !

À tOi de JOUeR !

Connectes les titres avec les bonnes illustrations

- Les écuries d'Augias
- Les oiseaux du lac Stymphale
- Le Taureau crétois
- La capture des juments de Diomède
- Le Lion de Némée
- Les boeufs de Géryon
- Le chien Cerbère
- Les pommes d'or du Jardin des Hespérides
- L'Hydre de Lerne
- La Biche de Cérynie
- Le sanglier d'Érymanthe
- La ceinture de la reine Hippolyte

2. nAISSAnCe Du SpEcTacLe

Le spectacle *Hercule le Héros* a été créé pour la Nocturne du Musée de Valence. Nous nous sommes inspirées d'une mosaïque dans la section archéologique du musée, qui représentait Hercule effectuant les 12 Travaux.

Très tôt nous avons eu envie de créer autour d'un personnage masqué et de rendre cette histoire ludique et décalée. Alors nous nous sommes inspirées des récits épiques pour plonger dans une réécriture dévoilant tous les "à-côtés" du grand mythe. Ce qui nous a intéressées, ce sont donc les choses que l'on ne sait pas, ou que l'on a pas retenues, comme par exemple des travaux "ratés".

Un premier épisode d'une quinzaine de minutes est né à cette occasion. Puis, on a repris nos casseroles, nos opercules et le masque d'Hercule pour imaginer la suite. Nous avons créé une scénographie lumière. Le spectacle a grandi, s'est allongé, et raconte à présent la genèse du Héros ainsi que les 12 Travaux d'Hercule.

3. ÉCriTuRe De PLaTeAu

C'est quoi l'écriture plateau ? C'est le fait d'écrire un spectacle à partir d'improvisations. Nous avons improvisé à partir de thèmes et de situations, puis écrit, puis ré-improvisé puis ré-écrit. L'écriture de plateau c'est l'aller-retour entre ce que proposent les comédiennes sur la scène et ce qu'elles écrivent. Notre envie de base était de mettre en jeu un Hercule en personnage masqué, et donc muet. L'histoire nous est contée par une narratrice/bruiteuse.

Nous nous sommes penchées sur les différentes versions de la vie d'Hercule, et l'idée de décaler le regard sur ses exploits nous a plu. À partir de travail d'improvisations, nous avons questionné la représentation du Héros. Il nous est apparu davantage ballotté de toute part que grand, valeureux et aventurier. Nous avons voulu créer, à partir de peu, tout un monde où il traverserait mille aventures. C'est avec un masque, un micro, une boîte à café, une râpe à fromage, une cuillère à soupe et quelques objets du quotidien que nous embarquons le public dans un imaginaire fou, pétillant, plein d'émotions et de rebondissements.

4.CoNNeXiONs aVeC Le PrOgRaMMe PoSSiBLes

Des ateliers théâtre en lien avec le spectacle peuvent permettre de consolider ou d'acquérir, de façon ludique, plusieurs compétences en construction au cours du troisième cycle - notamment l'expression orale.

Le spectacle *Hercule le Héros* peut se connecter avec trois des grands axes abordés en cycle 3 :

1. Le monstre, aux limites de l'humain
2. Vivre des aventures et récits d'aventures.
3. Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques.
4. Héros, Héroïnes et personnages

En Latin et en Histoire Géographie, une partie du programme est également tournée vers l'empire romain et la mythologie. Des ponts avec ces enseignements sont donc également possibles.

II. Le SpEcTaCLe HeRcuLe Le HéRoS

1. RéSuMé Du SpEcTacLe

Sur scène, les instruments de bruitage : casserole, cuillère, etc. Une scénographie lumière très simple et épurée. Un micro. Les deux comédiennes ne sont pas prêtes, mais le spectacle a déjà commencé. On brise le "quatrième mur" pour conter une histoire. Lorsqu'elles sont prêtes, une narratrice nous présente Hercule, il nous apparaît comme une figure énigmatique et burlesque puisque la comédienne porte un masque de théâtre. Hercule vit sa vie mais on ne sait plus qui est maître de l'avancée de l'histoire : Hercule, la narratrice, ou les comédiennes ?

On y retrouve tous les éléments du mythe remaniés par les deux interprètes : Héra, Zeus, Athéna, L'oracle, son cousin le Roi Eurysthée... on dirait bien que sans les autres personnages le demi-Dieu aurait du mal à avancer.

Jusqu'au jour où Hercule assassine Mégara et ses enfants...

Il doit se racheter. Il effectue donc sans réfléchir le premier travail comme convenu avec son cousin : c'est à dire, obtenir la peau du Lion de Némée. Il revient victorieux, il goûte à la gloire et à l'héroïsme. Il rentre chez lui dans sa maison mais les fantômes de sa famille font naître en lui une bête hideuse à plusieurs têtes : l'Hydre de Lerne. Il va devoir se battre contre ce monstre sorti de son coeur. Athéna et Iolaos ne cessent de l'aider, mais parviendra-t-il à se sauver de lui-même ? C'est l'histoire de notre spectacle, contée avec humour et poésie, jusqu'à la fin des 12 Travaux.

2. La RéÉcRiTuRe ApRèS Le SpEcTaClE

Pour nous, réécrire, c'est s'approprier et dire ce qui nous parle dans les histoires universelles. Il peut être intéressant de définir avec les élèves ce qu'est une réécriture pour elles.eux.

Voici quelques pistes de réflexions sur notre réécriture à explorer après avoir vu le spectacle :

Le MaSqUe

Qu'est que t'évoque le masque ? Qu'as-tu ressenti en le voyant ?

À ton avis , qu'apporte-il à la figure d'Hercule ?

Pour toi, quel est son lien avec la narratrice ?

Le BrUiTaGe

Selon toi, qu'est ce que le bruitage apporte à l'histoire ?

Pourquoi utiliser ce type d'objets ?

Pourquoi, à ton avis, avons-nous choisi de tout suggérer par le bruit ?

Selon toi, pourquoi Hercule est-il une figure muette ?

Les LuMièReS

Qu'as-tu ressenti en voyant les lumières ?

À ton avis, pourquoi sont elles visibles ?

Pourrais-tu dessiner un schéma de la scénographie lumière ?

Le 4 ème MuR et L'HuMoUr

Avec tes mots, qu'est ce que c'est le 4 ème mur au théâtre ?

À t-on avis pourquoi nous avons eu envie de briser le 4 ème mur?

As-tu ri pendant le spectacle ? Si oui à quels moments ? Selon toi,

l'Humour rend-il le demi-Dieu plus humain ?

Le MytHe d'HeRcuLe

Est ce que tu t'attendais à voir une réécriture comme la notre ? Est ce que cela t'as plu ? Ou au contraire est ce que cela t'as décontenancé ?

Que penses-tu d'Hercule après avoir vu le spectacle ? À ton avis, pourquoi est-il aussi décalé de la représentation traditionnelle ?

À ton avis quels sont ses défauts dans le spectacle ?

III. Pour aller plus loin

Voici quelques thématiques qui peuvent être abordées après le spectacle.

Divinité et Humanité

- On dit qu'Hercule a toutes les qualités des Dieux Grecs : selon toi, quelles sont-elles ? Mais aussi tous les vices des humains : selon toi, quels sont-ils ? Quels passages du spectacle illustrent bien l'une d'elles ou l'un d'eux ?
- Par quelle Déesse Hercule est-il détesté ? Par quelle Déesse est-il aidé ?
- Que penses-tu de Zeus ? Quelle est sa relation avec son fils ?

L'Histoire et l'histoire

- Qui est Mégara ? Avas-tu déjà entendu parler d'elle ?
- Dans le spectacle combien d'enfants ont Hercule et Mégara ?
- Savais-tu qu'Hercule assassine toute sa famille ? Qu'en penses tu ? D'après toi, Hercule est-il toujours un héros ?
- Savais tu qu'Hercule effectue les 12 travaux à cause de ses crimes : féminicide et infanticide ?

Hasard ou Destin

- Qu'est ce que le destin d'un personnage selon toi ?
- Dans certaines versions, Héra ensorçèle Hercule, dans d'autres il est le seul responsable de sa violence : selon toi qu'est ce que cela change ?
- Qu'est ce qu'un oracle ? Quel est son lien avec le destin ? Et avec les divinités ?

Monstruosité et Barbarie

- Qu'est ce qu'un monstre selon toi ?
- Dans notre version, d'où vient l'Hydre de Lerne ? Pourquoi ?
- Peux tu citer plusieurs créatures des 12 Travaux ?
- Qui est l'enfant dans le village selon toi ? Est-il dans le mythe original ? Qu'est ce que ce personnage apporte au récit ?
- Trouve une définition de barbarie : selon toi où, se place Hercule dedans ?

Le conte et la narration

- Qu'est ce qu'une narratrice ? La narratrice ne fait-elle que narrer l'histoire ?
- Certaines personnes définissent notre spectacle comme un conte bruité : qu'en penses tu ?

IV. Idées de projets autour du spectacle

(à discuter)

- Bord Plateau : Temps d'échange juste après le spectacle entre les artistes et le public autour de ce qu'ils.elles viennent de voir
- Idée Activité Cf page 1 : Dessiner Hercule avant le spectacle puis après.
- Ateliers menés par les deux comédiennes du spectacle avec les jeunes : Créer ensemble leur propre version d'un des 12 Travaux. Nous proposons de travailler l'expression orale et théâtrale en se ré-appropriant le mythe avec imagination et spontanéité. Nous proposons également une initiation au bruitage. Le nombre de séances est à définir ensemble.

V. Contacts

Si tu as envie de nous envoyer tes dessins d'Hercule ou de nous écrire un mot, on sera ravies de les recevoir :

21 rue Boucher de Perthes 38000 Grenoble

Collectif Les Bleues Luisantes

lesbleuesluisantes@gmail.com

07 50 24 85 75

06 77 03 75 87

