

AM GENÈVE
STRAM
GRAM
THÉÂTRE
ENFANCE
JEUNESSE

HERCULE À LA PLAGE

Création Am Stram Gram - Genève
au Festival Off d'Avignon le 5 juillet 2019
Pièce pour 4 acteur.trice.s
Théâtre / Tout public dès 9 ans

Texte **Fabrice Melquiot**
à partir du mythe d'Hercule

Hercule à la plage, publié aux éditions La Joie de lire, coll. La Joie d'Agir, octobre 2019.

Mise en scène **Mariama Sylla**

Hercule à la plage est à la fois
une comédie dramatique,
une pièce chorale et une fresque,
la fable se déployant
sur plusieurs années.
C'est l'histoire de trois garçons
et une fille, qui se tournent autour –
et le temps tourne autour d'eux,
comme le rôdeur cherche
une fenêtre ouverte.
Comment se rencontrer ?
Et après, comment inscrire
nos liens dans la durée ?
Sinon, comment se quitter ?
Et surtout, peut-on se satisfaire
d'être des gens normaux ?

TOURNÉE

28 octobre › 17 novembre 2019
Théâtre Am Stram Gram
Genève

25 › 26 novembre 2019
Les Scènes du Jura
Scène nationale
Lons-le-Saunier

3 avril 2020
Salle des fêtes
Modane, Haute-Maurienne

24 avril › 3 mai 2020
Théâtre de la Ville – Paris

TEASER DU SPECTACLE

Réalisation **Ariane Catton Balabeau**

assistée de **Frederico Ramos Lopes**

Montage **Ariane Catton Balabeau**, Musique **Simon Aeschimann**

Théâtre Am Stram Gram, juin 2019

<https://vimeo.com/342575899>

DISTRIBUTION

Texte de **Fabrice Melquiot**
à partir du mythe d'Hercule
« Hercule à la plage » sera publié
aux éditions La Joie de lire,
coll. La Joie d'Agir, octobre 2019.

Mise en scène **Mariama Sylla**

Avec

Raphaël Archinard (Melvil)

Julien George (Charles)

Hélène Hudovernik (India et mère d'India)

Miami Themo (Angelo)

Assistanat à la mise en scène **Tamara Fischer**

Scénographie **Khaled Khouri**

Lumière **Rémi Furrer**

Costumes **Irène Schlatter**

Création univers sonore **Simon Aeschmann**

Régie plateau **Gabriel Skelnar**

en alternance avec **François-Xavier Thien / Ian Durrer**

Maquillages **Katrine Zingg**

Peinture **Valérie Margot**

Construction **Les Ateliers du Lignon – Genève**

Régie son **Benjamin Tixhon**

Régie lumière **Théo Serez**

Photos **Ariane Catton Balabeau**

Production

Théâtre Am Stram Gram - Genève

RÉSUMÉ

Mettons qu'on soit dans un labyrinthe. Mettons qu'au cœur de ce labyrinthe, il y ait trois garçons et une fille : Melvil, Angelo et Charles y cherchent India, de couloir en couloir, de souvenir en souvenir. Mettons que ce labyrinthe, ce soit leur mémoire qu'on traverse, qu'on visite, qu'on explore. Enfants, ils ont joué ensemble sous les peupliers de l'école, puis ceux du collège. C'était trois garçons moyens qui aimaient la fille dont tout le monde rêve. C'était la fille idéale entourée de trois lourdauds. Entre eux, l'amitié était feu sacré et l'amour jeu dangereux. Un jour - ils n'étaient encore que des enfants - elle leur lança un défi : si vous voulez m'aimer, soyez Hercule sinon rien. Parce que sa mère à elle, le soir, lui racontait les douze travaux : comme si c'était un exemple à suivre, Hercule. N'empêche, les garçons s'y collèrent et accomplirent des exploits d'enfant. Plus tard, le jour de leurs quinze ans, et après des années à se frotter les uns aux autres, il y eut soudain une plage. Ce fut la dernière plage et aussi la dernière image. India sur le sable, India sous le soleil. Avant qu'elle déménage. Le verbe le plus laid de la langue française : déménager. Adultes, que sont-ils devenus ? Prisonniers de quelle mémoire ? Amoureux de quelle vérité ? Victimes de quel mensonge ? L'identité se construit-elle d'abord en empruntant celle des autres ? Faut-il craindre de n'être pas normal, de n'être pas conforme ?

Epopée du souvenir, *Hercule à la plage* passe de la narration aux dialogues ; on raconte, on (se) parle. Structure éclatée dans l'espace et le temps, les héros de la mythologie y apparaissent, réveillant les super-héros d'aujourd'hui. Qui prendra soin de nous ? Qui nous dira comment faire ? Qui nous tiendra debout ? Et si j'étais seul.e dans le grand labyrinthe ?

Si le théâtre célèbre toujours les singularités en confrontant les points de vue, s'il emmêle sans cesse le vrai et le faux, s'il vénère les contradictions, il est aussi espace de consolation et d'objection. Ici, une femme lève la voix en baissant les yeux, elle prêche le vrai pour dire le faux, elle s'acharne à entrer en elle pour écouter le monde l'envahir.

Depuis maintenant sept ans, Fabrice Melquiot (auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre Am Stram Gram–Genève) et Mariama Sylla (comédienne, metteuse en scène, chanteuse et médiatrice) ont partagé de nombreux projets : mises en scène, collaborations artistiques diverses, interventions communes dans des ateliers.

En 2016, le duo signe avec succès le spectacle *Jean-Luc*.

En 2017, Mariama Sylla assiste Fabrice Melquiot à la mise en scène de *Centaures, quand nous étions enfants*, spectacle actuellement en tournée.

En juillet 2019, ils s'associent de nouveau pour créer *Hercule à la plage*, pièce pour 4 acteur.trice.s, tout public accessible à partir de 9 ans.

LA PRESSE EN PARLE...

Mariama Sylla s'empare avec la poigne qui convient d'*Hercule à la plage*, cette randonnée sur la grève de nos enfances. Elle a su guider dans les taillis de la mémoire quatre comédiens accordés comme en songe. Au cœur de ce quatuor règne Hélène Hudovernik, magnétique entre deux rivages.

Fabrice Melquiot conquiert Avignon, Alexandre Demidoff, **Le Temps**, 9 juillet 2019

•

Le texte de Fabrice Melquiot imbrique habilement cette histoire d'amitié, de souvenirs puissants en désordre et de joutes amoureuses en utilisant comme ciment les épreuves du demi-dieu pour interroger l'air de rien l'équilibre de la normalité et de l'extraordinaire à hauteur d'enfant. Mariama Sylla réussit avec nuances à rendre présente sur scène l'épaisseur d'une mémoire partagée, et les quatre acteurs, tous justes et généreux, ont à cœur de préserver les creux et les reliefs de leurs personnages.

Le parfum des amours adolescentes, Marie Sorbier, **I/O Gazette**, 5 juillet 2019

•

La mise en scène de Mariama Sylla du beau texte de Fabrice Melquiot utilise parfaitement la profondeur du plateau pour donner l'illusion de plonger dans les méandres de la mémoire, de notre propre mémoire. On se perd dans un labyrinthe d'émotions où la mythologie est croquée avec tendresse. Une pièce qui déclenche des bouffées d'imaginaire et touche aussi bien les enfants que les adultes.

Hercule à la plage : la plus jolie des mythos, Oliver Ubertalli, **Le Point Culture**, 11 juillet 2019.

•

Belle mise en scène de Mariama Sylla, jeunes acteurs talentueux et enthousiastes, (prime spéciale à celle qui incarne India et sa mère), un spectacle magistral de beauté et d'intelligence.

Hercule à la plage (on adore), Jean-Rémi Barland, **LaProvence.com**, 12 juillet 2019.

NOTE D'INTENTION D'ÉCRITURE

Fabrice Melquiot

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 à 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.

MELVIL

J'aimerais vous voir. Vous revoir.

ANGELO

Il fait trop sombre.

INDIA

Ça vous fait quel âge maintenant ?

MELVIL

Ça dépend.

CHARLES

Quinze ans. On a toujours quinze ans.

ANGELO

Au moins quarante, non ?

MELVIL

Tout à l'heure, dans un couloir, j'avais dix ans et je jouais sur ma Nintendo. Je me voyais, assis sur la table basse et Super Mario sautait sur des champignons. Je me suis levé sans finir la partie, j'ai pris un nouveau couloir, j'ai tourné à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche.

CHARLES

India ? Indiiiiiaa !

MELVIL

Je me suis vu sur l'Olympe et nous étions quatre dieux.

INDIA

Je suis là, au centre.

MELVIL

Et puis Michael Jackson s'est mis à danser au bord d'une rivière.

ANGELO

Mais au centre de quoi ?

MELVIL

Je crois que c'est la rivière où j'allais pêcher avec mon père.

NOTE DE LA METTEURE EN SCÈNE

Mariama Sylla

I. GENÈSE DU PROJET

« 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 lui : 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.

2. LE SPECTACLE

« Un labyrinthe, en ruines.
C'est la mémoire. Ou un théâtre.

Ils sont quatre, perdus dans les couloirs obscurs. »

India, Angelo, Charles et Melvil se connaissent depuis l'enfance. Ils se retrouvent ici, dans l'espace des souvenirs qu'ils vont partager avec nous au fil de la représentation.

Dans le texte, les temporalités s'enchevêtrent. Le présent des personnages se mêle à leur passé, la narration s'interrompt pour faire place au dialogue, la mythologie grecque côtoie celle des héros de Marvel. Comme dans un rêve éveillé.

Est-ce que tout cela est vrai ?

On le sait, les souvenirs se déforment avec le temps. Ils se nourrissent de nouvelles expériences, se colorent de tous nos autres souvenirs. Parfois, on confond, on se perd.

India dit : « Quand on raconte un souvenir, des fois on l'invente. »

C'est ainsi que sous nos yeux, les acteurs donnent à voir l'histoire des quatre protagonistes. Comme des souvenirs qui jaillissent au moment de la représentation et dont ils s'emparent pour inventer au présent, des actions théâtrales.

Pour donner à voir les enchevêtrements des temporalités, pour faire croire qu'on peut être ici et ailleurs en même temps, nous employons des moyens « mécaniques », artisanaux. Pas de vidéo.

La scénographie est composée d'éléments mobiles, suggérant à la fois des arbres et des colonnes grecques. Elle est un terrain de jeu pour les acteurs qui organisent à vue les différents espaces.

La lumière et l'environnement sonore, partenaires de jeu indispensables, guident le public dans l'intrigue en évoquant les lieux qui resurgissent à la mémoire des personnages : l'école, la plage, la forêt. La musique accompagne le spectateur dans les méandres de ses propres souvenirs. Et puis il y a de la magie, des arbres qui tombent, des mamans qui brillent dans la nuit de la forêt, de la fumée qui dévoile une falaise, des cartables qui surgissent du noir.

Le souvenir, le rêve, l'imaginaire deviennent sources d'invention de jeu pour les acteurs. Ils pourraient devenir pour chacun, comme pour India, un moteur qui permettrait de construire sa vie.

BIOGRAPHIES

FABRICE MELQUIOT

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*.

MARIAMA SYLLA

Mariama Sylla 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'Kebereza 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 Fabrice Melquiot (*Centaures, quand nous étions enfants* en 2017, actuellement en tournée) .

JULIEN GEORGE (CHARLES)

Diplômé de l'École Supérieure d'Art Dramatique de Genève en 2000, il travaille en tant qu'acteur sous la direction de nombreux metteurs en scène locaux et étrangers. Il tourne également 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 *PA-LAVIE* (2015, sélectionné à la 3ème Rencontre du Théâtre Suisse). En 2008, il crée L'AUTRE CIE avec laquelle il met en scène plusieurs spectacles dont *La Puce à l'oreille*, *Le Moche ou dernièrement*, *Mais qui sont ces gens ?*. Il a été responsable pédagogique de La Manufacture (Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande) entre 2009 et 2011, et dispense des cours au Conservatoire de Genève depuis 2007.

HÉLÈNE HUDOVERNIK (*INDIA ET MÈRE D'INDIA*)

Formée à l'Ecole 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. A la télévision, elle a joué dans des téléfilms et séries réalisés par Ted Temper, Lorenzo Gabriele, Véronique Amstutz, Yves Matthey, Ersan Arsever et a présenté des émissions jeunesse, divertissements, éducatives et de cinémas. À la radio, elle a participé à des lectures (RSR – Espace 2) et très régulièrement, elle prête sa voix pour différents doublages de films et documentaires. Elle enseigne le théâtre à l'Ecole Internationale de Genève et au Théâtre Am Stram Gram.

RAPHAËL ARCHINARD (*MELVIL*)

Raphaël Archinard commence très tôt le théâtre en intégrant les Ateliers Spirale à Genève. Après un bref et intense passage au Conservatoire de Genève, il débute une formation professionnelle à la Manufacture - Haute Ecole des Arts de la Scène. Durant son cursus, il travaillera avec de nombreux metteurs en scène, notamment Joël Pommerat, Ursula Meier et Oscar Gomez Mata. La formation s'achève par la tournée de leur spectacle de sortie, *Ça ne se passe jamais comme prévu*, écrit et mis en scène par Tiago Rodrigues. Au cours de sa formation, Raphaël Archinard 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.

MIAMI THEMO (*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. En 2003, il est admis à l'école The Lee Strasberg Theater & Film Institute à Los Angeles, où il approfondit son apprentissage sous la direction de Cathleen Lesly, Larry Gold et James DiStefano. 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. Parallèlement au théâtre, il joue dans diverses productions cinématographiques pour des longs et courts-métrages, notamment pour le CICR, et prête sa voix aux « Portes Ouvertes Suisse au service des chrétiens persécutés ». En 2014, puis 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. Dernièrement, au Théâtre Poche et à la Comédie de Clermont-Ferrand, Miami a joué dans *Waste* de Guillaume Poix, sous la direction de Johnny Bert. En 2018, il joue sous la direction d'Eric Devanthéry au Théâtre Am Stram Gram dans *Trois minutes de temps additionnel*.

THÉÂTRE AM STRAM GRAM, UN THÉÂTRE DE CRÉATION POUR TOUS

Centre international de création et de ressources pour l'Enfance et la Jeunesse, le Théâtre Am Stram Gram s'adresse à tous les publics, dès le plus jeune âge. L'Enfance y est à libérer du sentimentalisme, de représentations fossilisées, de stéréotypes qui la plombent. Pour l'équipe qui l'anime et pour les artistes qui s'y produisent, l'enfance est un espace-temps à explorer pour le traduire en formes, une source de mémoire et d'imaginaire, un enjeu artistique, culturel et politique majeur.

Le Théâtre Am Stram Gram est dirigé depuis 2012 par **Fabrice Melquiot**, auteur et metteur en scène, qui a succédé à Dominique Catton, metteur en scène et fondateur d'Am Stram Gram. Depuis 2018, la programmation de la saison s'écrit à vingt mains par un **collectif intergénérationnel et mixte composé de cinq enfants âgés de 11 à 18 ans et de cinq membres de l'équipe permanente**.

Parce qu'un théâtre Enfance & Jeunesse est aussi un **théâtre de transmission**, rencontre avec les artistes, visites du théâtre, événements hors les murs, expositions, ateliers de pratique artistique pour enfants, adolescent.e.s et adultes, résidences et ateliers d'écriture pour jeunes auteur.trice.s, éditions et actions de diffusion de la littérature dramatique Enfance et Jeunesse sont proposés tout au long de la saison.

Par ailleurs, des **dispositifs hors les murs** sont proposés comme Le théâtre, c'est (dans ta) classe (avec plus de 70 représentations chaque saison dans les cycles et collèges du canton de Genève, du Jura français ainsi qu'à St Etienne en 2018/19) ou encore L'Art est à la jeunesse, parcours théâtral complet tout au long de la saison pour une dizaine de classes (atelier jeu, atelier vidéo, rencontre avec les équipes artistiques, répétition des spectacles, participation à la vie du Théâtre, etc.).

Le Théâtre Am Stram Gram met également en place des **ateliers de pratiques artistiques pour tous les âges**, des workshops destinés tant à des amateur.trice.s qu'à des professionnel.le.s animés par une équipe de pédagogues et professionnels de la scène (comédiens, auteurs, metteurs en scène).

Notre théâtre **soutient la création** et s'engage auprès des artistes, commande régulièrement des textes à des auteurs contemporains, accompagne les projets des compagnies et des théâtres romands et francophones. Ces créations sont diffusées auprès d'un large public; plusieurs de nos productions ou coproductions sont ainsi en tournée dans l'espace francophone durant la saison. Chaque saison, le Théâtre Am Stram Gram diffuse **environ 8 créations maison et 7 dispositifs théâtraux ce qui représente environ 200 dates de tournées**.

Le Théâtre Am Stram Gram s'emploie à **imaginer des regards inédits sur le spectacle vivant**. Aussi, depuis 2017, le Théâtre et la maison d'édition genevoise La Joie de lire se sont associés pour créer deux projets inédits mêlant édition et spectacle vivant : **La Galerie La Joie de voir**, au sein même du Théâtre, propose 3 expositions par an proposant un dialogue entre illustrations jeunesse, texte théâtral et programmation de la saison.

La collection **La Joie d'agir** publie 2 à 3 ouvrages par saison et rend compte d'expériences théâtrales singulières, pluridisciplinaires et intergénérationnelles s'appuyant sur nos créations maison.

CONTACT

THÉÂTRE AM STRAM GRAM / GENÈVE

Route de Frontenex 56
1207, Genève
www.amstramgram.ch