

VII. PHILOSOPHIE :

Le titre de ce rap de The Roots est "Game Theory".

Dans la Théorie des Jeux, quelle est la différence entre un jeu à somme nulle et un jeu à somme non nulle ? Dans quels cadres la danse peut-elle être considérée comme un jeu à somme nulle, ou comme un jeu à somme non nulle ?

VIII. MUSIQUE :

Le rappeur Lil'Loaded, auteur de ce rap qui prône la coexistence entre les deux principaux gangs rivaux américains, les Crips et les Bloods, est mort à l'âge de 20 ans.

Dans la vidéo de "Gang Unit", on le voit exécuter des pas de Crip-Walk.

Avant qu'elle ne soit reprise dans la culture mainstream, dans quelles circonstances exécutait-on cette danse ?

IX. PHILOSOPHIE :

Écoutez le refrain du rap des Lost Boyz :

"The lifestyles of the rich and shameless: some die with the name, some die nameless."

« Le mode de vie des riches et sans-gênes : certains meurent connus, d'autres inconnus. »

Que signifie pour vous le choix d'avoir opposé ces deux catégories ?

Quels types de personnages pourraient illustrer chacune des deux catégories ?

X. PHILOSOPHIE :

Les quatre couplets du rap de Geto Boys décrivent quatre personnages de gangsters. Quelles sont les forces et les faiblesses de chacun ? Quels sont leurs points communs ?

XI. MUSIQUE :

Écrivez un rap qui pourrait faire office d'hymne national !

XII. MUSIQUE :

Dans ce rap, Killer Mike se positionne par rapport à la responsabilité qu'ont les rappeurs envers leurs auditeurs.

"We should be indicted for bullshit we inciting

Handin' children death and pretendin' it's excitin'

We are advertisements for agony and pain

We exploit the youth; we tell them to join a gang

We tell them dope stories, introduce them to the game."

« Nous devrions être inculpés pour les imbécillités que nous encourageons

Nous tendons les récipients de la mort aux enfants en prétendant que c'est exaltant

Nous sommes des publicités vivantes pour l'agonie et la douleur

Nous exploitons les jeunes, nous les invitons à rejoindre un gang

Nous leur racontons des histoires de drogues, nous les initiions au business. »

Si vous étiez rappeur, de quoi parleriez-vous dans vos textes ? Pourquoi ?

www.compagnieparterre.fr

COMPAGNIE
PAR TERRE
ANNE NGUYEN

Découvrez notre jeu vidéo en ligne SKILLZ et jouez à reconnaître différents styles de danse hip-hop !

HÉRACLÈS SUR LA TÊTE

Épopée du XXIe siècle

PROLOGUE

LA DANSE EST L'ART DE LA RENCONTRE.

ZAPP – BE ALRIGHT (DAYTON – OHIO, 1980)

PROLOGUE

ET SI ÇA SE PASSAIT EN BAS DE CHEZ VOUS ?

LUTHER INGRAM – I'M TRYING TO SING A MESSAGE TO YOU (JACKSON – TENNESSEE, 1972)

A C T E I

I. UN HÉROS SE MESURE-T-IL...

GIL SCOTT-HERON – WORK FOR PEACE (THE BRONX – NEW YORK CITY, 1994)

II. SI SON HÉRITAGE EST INVISIBLE ?

KRS-ONE – HIPHOP KNOWLEDGE (SOUTH BRONX – NEW YORK CITY, 2001)

III. DIVISER POUR RÉGNER,

PUBLIC ENEMY – MKLVFKWR (MAKE LOVE FUCK WAR) (LONG ISLAND – NEW YORK, 2004)

IV. POINTER LE BOUC ÉMISSAIRE :

ICE CUBE – GANGSTA RAP MADE ME DO IT (SOUTH CENTRAL – LOS ANGELES, 2008)

V. À EN CROIRE LES ÉTIQUETTES,

GZA – LABELS (INTRO) (STATEN ISLAND – NEW YORK CITY, 1995)

LES JEUX SONT FAITS POUR ÊTRE DÉTOURNÉS !

HELTAH SKELTAH – EVERYTHING IS HELTAH SKELTAH (BROOKLYN – NEW YORK CITY, 2008)

A C T E II

VI. COMMENT EXERCER SON LIBRE ARBITRE

GOODIE MOB – SERENITY PRAYER (ATLANTA – GEORGIA, 1995)

AU MILIEU DE L'HYPNOSE COLLECTIVE ?

OUTKAST – B.O.B. (BOMBS OVER BAGHDAD) (ATLANTA – GEORGIA, 2000)

VII. UN HÉROS DOIT-IL S'OPPOSER

THE ROOTS – GAME THEORY (PHILADELPHIA – PENNSYLVANIA, 2006)

VIII. POUR DÉFENDRE SON ENTOURAGE,

LIL LOADED – GANG UNIT (DALLAS – TEXAS, 2019)

IX. ET LUI AMENER DES RESSOURCES

LOST BOYZ – LIFESTYLES OF THE RICH AND SHAMELESS (QUEENS – NEW YORK CITY, 1996)

X. POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE ?

GETO BOYS – DAMN IT FEELS GOOD TO BE A GANGSTA (HOUSTON – TEXAS, 1992)

A C T E III

A C T E IV

A C T E V

XI. EST-CE CE QUE L'ON FAIT MIROITER

THE PHARCYDE – IF I WERE PRESIDENT (SOUTH CENTRAL – LOS ANGELES, 1992)

XII. QU'IL EST HÉROÏQUE DE CONVOITER ?

KILLER MIKE – "REAGAN" (ATLANTA – GEORGIA, 2012)

ÉPILOGUE

SAVEZ-VOUS CE QUI EST BON POUR VOUS ?

CYPRESS HILL – ILLUSIONS (LOS ANGELES – CALIFORNIA, 1995)

ÉPILOGUE

PARLEZ-EN À VOTRE VOISIN !

MARVIN GAYE – WHAT'S GOING ON (DETROIT – MICHIGAN, 1971)

Tout comme le demi-dieu de la mythologie grecque Héraclès qui, après avoir commis l'irréparable lors d'un accès de folie inspiré par la déesse Héra, sa belle-mère jalouse, doit racheter ses fautes en accomplissant Douze Travaux, c'est en passant par Douze Jeux que notre héros moderne accomplira sa destinée.

À l'issue des Douze Travaux, Héraclès aurait fondé les Jeux Olympiques pour honorer son père Zeus et transmettre la sagesse qu'il a acquise. Quant à notre héros du XXIe siècle et à ses compagnons d'aventure, ils vous offrent un **QUESTIONNAIRE** basé sur les musiques du spectacle qui vous permettra de mieux connaître la culture hip-hop et ses aspects philosophiques, historiques et musicaux, ainsi qu'un **TEST** en Douze Jeux inspiré des Douze Travaux d'Héraclès, qui vous permettra de savoir quel type de héros vous êtes.

Voici un extrait du **QUESTIONNAIRE**,
auquel vous pourrez répondre après le spectacle.

Retrouvez le **QUESTIONNAIRE**
complet et le **TEST** sur le site
de la Compagnie par Terre !

Retrouvez la **playlist** du
spectacle sur la chaîne YouTube
de la Compagnie par Terre.

HÉRACLÈS SUR LA TÊTE met en scène deux danses : le **break** et le **hip-hop freestyle**

Le **break**, ou B-Boying, allie technicité, dépassement de soi, créativité et flow. Si le format du battle l'a popularisé auprès du grand public, c'est avant tout une danse sociale qui puise ses origines dans les block parties et les clubs, et dont la genèse est indissociable de celle de la musique hip-hop : les breakbeats – les breaks de musique soul ou funk que les DJs mettaient en boucle pour le plaisir des danseurs – sont à l'origine de l'art du sampling qui a donné naissance à la musique hip-hop. Influencé par la culture des gangs new-yorkais et la tradition des soul dances, le break est la première danse hip-hop, même si certaines danses funk (le popping et le locking) ou disco (le waacking) étaient déjà pratiquées par les communautés qui allaient l'adopter lors de sa popularisation dans l'Amérique des années 1970 à travers les émissions télé et les films.

Le hip-hop freestyle est l'ensemble des danses sociales rattachées à des musiques hip-hop, telles que le rock steady, le running man, le Bart Simpson, ou plus récemment le doogie ou le Bernie. Tout comme la house dance, qui rassemble les danses sociales pratiquées sur les musiques house, le hip-hop freestyle évolue dans les clubs. Le groove, le bounce, le rocking ou le jacking sont des termes utilisés par les communautés qui pratiquent ces danses pour définir leur approche rythmique et corporelle. Leurs multiples courants, liés aux identités culturelles et musicales de la jeunesse populaire urbaine, ont des origines géographiques multiples. Contrairement au break dont les mouvements rapides sont imprégnés de la rythmique des breakbeats originels des années 60-70, le hip-hop freestyle génère différents styles au fil du temps et des innovations musicales, de l'oldschool au middle-school à la newschool, et a vu émerger des musiques et des danses qui s'en sont dissociées, tels que le lifesteet ou le chicago footworks.

Il n'y a pas de « geste » hip-hop : les danses sociales urbaines sont imprégnées de leur univers musical d'origine, lui-même indissociable d'un contexte historique et culturel.

Héraclès et ses camarades vous présentent l'histoire de leur épopée sur fond de musiques **rap** qui racontent la réalité de la jeunesse afro et latino-américaine, du Bronx des années 90 jusqu'au Dallas de 2019, en passant par Los Angeles, Atlanta, Houston ou Philadelphie. La plupart de ces raps ont été labellisés « **PARENTAL ADVISORY, EXPLICIT LYRICS** » par la Recording Industry Association of America, pour leur contenu violent. KRS-One, Public Enemy, Ice Cube ou Killer Mike y décrivent un quotidien marqué par la précarité, l'insécurité, la répression par la force, les manipulations médiatiques et les instrumentalisation politiques, ouvrant une fenêtre sur une vision depuis le bas de l'échelle difficilement réconciliable avec le rêve américain.

QUESTIONNAIRE DES DOUZE JEUX

I. PHILOSOPHIE :

Dans son texte, Gil Scott-Heron cite un principe souvent évoqué dans la culture hip-hop :

"Each one reach one, each one try to teach one."

« Que chaque personne tende la main à une autre,
que chaque personne tente d'enseigner à une autre. »

Si vous deviez mettre ce principe en application, comment le feriez-vous ?

II. MUSIQUE :

À la fin du rap, KRS-One cite les 9 éléments qui composent la culture hip-hop :

"breaking, emceeing, graffiti art, deejaying, beatboxing, street fashion,
street language, street knowledge, and street entrepreneurialism - trade and business."

Lesquels sont les plus représentés dans la culture hip-hop mainstream actuelle ?

Lesquels le sont le moins ?

III. HISTOIRE :

La maxime "Power to the people" entonnée dans le refrain de Public Enemy a été utilisée dans de nombreux contextes, notamment par les Black Panthers et dans le mouvement contre la guerre du Vietnam.

Connaissez-vous le programme en 10 points écrit par le parti des Black Panthers en 1966 ?

Lesquels vous semblent utiles à l'établissement d'une société plus juste ?

Certains vous semblent-ils contre-productifs ?

IV. PHILOSOPHIE :

Écoutez la déclaration qui introduit le rap d'Ice Cube :

"Prior to gangsta rap music, the world was a peaceful place. And then all of that changed:
violence, rape, murder, arson, theft, war. These are all things that came about as a result
of gangsta rap music."

« Avant le gangsta rap, le monde était un havre de paix. Puis tout a changé : violence, viols,
meurtres, incendies, vols, guerres. Tout cela a été provoqué par l'arrivée du gangsta rap. »

Quelles conditions devraient être réunies pour que cette déclaration soit vraie ?

Comment les vérifier ?

V. MUSIQUE :

À la fin du rap d'Heltah Skeltah, on entend :

"Rappers embarrassed to say they rappers, proud to say they sell crack, though."

« Les rappers ont honte de se dire rappers, mais sont fiers de dire qu'ils vendent du crack. »

Pouvez-vous citer des rappers dont la crédibilité s'est fondée sur l'image du dealer ?

Et d'autres qui rejettent cette image ?

Quelle catégorie est la plus présente dans votre environnement musical ?

VI. PHILOSOPHIE :

La musique B.O.B. (Bombs Over Baghdad) d'Outkast, sortie en 2000, qui se voulait une critique de la politique américaine au Moyen-Orient et faisait référence à la Guerre du Golfe des années 90, fut adoptée comme hymne de guerre par les troupes américaines dans le cadre de la Guerre d'Irak en 2003.

D'après vous, quelle est la responsabilité de l'auteur face à l'utilisation de son œuvre ?