

COMPAGNIE
PAR TERRE
ANNE NGUYEN

HÉRACLÈS SUR LA TÊTE

Épopée du XXIe siècle

QUESTIONNAIRE
DES DOUZE JEUX

Le **QUESTIONNAIRE DES DOUZE JEUX** accompagne le spectacle de la Compagnie par Terre / Anne Nguyen *Héraclès sur la tête* (quatuor 2022), une épopée du XXIe siècle en douze tableaux chorégraphiques interprétée par quatre danseurs, deux B-Boys et deux danseuses hip-hop, 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.

Retrouvez les paroles des musiques d'*Héraclès sur la tête* et préparez-vous à explorer l'univers de KRS-One, Public Enemy, Ice Cube ou Killer Mike, qui décrivent l'environnement qui a vu naître la culture hip-hop, dans lequel la précarité, l'insécurité, la répression par la force, les manipulations médiatiques et les instrumentalisation politiques ouvrent une fenêtre sur une vision depuis le bas de l'échelle difficilement réconciliable avec le rêve américain.

La plupart de ces raps ont été labellisés « PARENTAL ADVISORY, EXPLICIT LYRICS » par la Recording Industry Association of America, pour leur contenu violent : serez-vous assez héroïque pour vous y confronter ?

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

PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT LYRICS

JEU 1

Un héros se mesure-t-il...

Gil Scott-Heron – Work for Peace
(The Bronx – New York City, 1994)

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 ?

HISTOIRE

Dans le texte est cité le président américain qui a mis en garde les citoyens contre l’influence du “Military Industrial Complex”

(« le complexe militaro-industriel ») ?

Qui était ce président, et à quelle occasion a-t-il tenu ces propos ?

MUSIQUE

Gil Scott Heron (1949-2011) est considéré comme l’un des artistes ayant préfiguré l’art du rap.

Écoutez d’autres musiques de Gil Scott Heron :

“The Revolution Will Not Be Televised”, 1971

“Home Is Where the Hatred Is”, 1971

“Gun”, 1981

Quels aspects du rap retrouvez-vous dans son style musical et dans ses textes ?

JEU 2

Si son héritage est invisible ?

KRS-One – Hiphop Knowledge
(South Bronx – New York City, 2001)

PHILOSOPHIE

Écoutez l’introduction du rap KRS-One :

“If you don't repeat the actions of your own success you won't be successful.”

« Si tu ne répètes pas les actions qui ont mené à ton propre succès, tu n’auras pas de véritable succès. »

Comment mesureriez-vous le succès ? La notion de succès peut-elle évoluer ?

HISTOIRE

KRS-One cite la rivalité ‘East Coast-West Coast’ des années 1990 dans le rap.

Quels rappeurs connus ont été tués au point culminant de ce conflit ?

Quels étaient leurs points communs ?

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 ?

JEU 3
Diviser pour régner,
Public Enemy – MKLVFKWR
(Make Love Fuck War)
(Long Island – New York, 2004)

PHILOSOPHIE

Dans ce rap, le rappeur Chuck D parle de « Mass Debators ». D'après vous, que signifie ce terme, et pourquoi est-il utilisé ici ?

HISTOIRE

La maxime "Power to the people" entonnée dans le refrain 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 ?

MUSIQUE

Écoutez "Panther Power" du rappeur 2Pac.

Saviez-vous que la mère de 2Pac, membre du Black Panther Party, a passé la majeure partie de sa grossesse en prison, accusée de complot contre les États-Unis ?
Quels autres rappeurs ont revendiqué l'influence des Black Panthers sur leur art ?

JEU 4
Pointer le bouc émissaire :
Ice Cube –
Gangsta Rap Made Me Do It
(South Central – Los Angeles, 2008)

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 ?

HISTOIRE

Los Angeles a été le théâtre de nombreuses émeutes (en 1965 dans le Watts, en 1992 à South Central).

Quelles étaient les conditions de vie dans ces quartiers avant que ces émeutes n'éclatent ?

MUSIQUE

À 22 ans, Ice Cube a incarné le personnage de Doughboy dans le film *Boyz n the Hood* de John Singleton (1991), qui voit évoluer un groupe de jeunes dans le quartier de South Central à Los Angeles.
À quel gang Doughboy est affilié dans le film ?
Quelle est la signification du nom de ce gang ?

JEU 5

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)

PHILOSOPHIE

L'introduction de GZA incite l'auditeur à bien lire les étiquettes :
"All these labels be tryin' to lure us in like spiders into the web."
« Toutes ces étiquettes sont là pour nous attirer dans une toile
comme des araignées. »
D'après vous, comment la compréhension du sens des étiquettes
peut-elle influencer nos choix ?

HISTOIRE

Le début du rap d'Heltah Skeltah fait référence aux vols qui ont conduit
Malcolm X en prison à l'âge de 21 ans.
En prison, Malcolm X rejoignit la Nation of Islam, une organisation politique et
religieuse visant à l'émancipation de la communauté afro-américaine dont il
devint l'un des leaders avant de la quitter en 1964, un an avant son assassinat.
Que signifie le « X » dans le nom de « Malcolm X » ?

MUSIQUE

À la fin du rap, 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 ?

JEU 6

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)

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 ?

HISTOIRE

La "Serenity Prayer" qui ouvre la scène est attribuée au théologien américain
Niebuhr, qui s'opposa à la montée du Klu-Klux Klan dans les années 1920 et
que Martin Luther King citait comme l'une de ses principales influences.
"God, grant me the serenity to accept the things I cannot change
Courage to change the things I can
And wisdom to know the difference."
« Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter
les choses que je ne peux pas changer
Le courage de changer les choses que je peux changer
Et la sagesse de distinguer entre les deux. »
En 1967, Neigburg a soutenu Martin Luther King
dans une prise de position politique majeure. Laquelle ?

MUSIQUE

La musique d'Outkast se ferme sur le chant d'une chorale de gospel.
Écoutez "Go Down Moses (Let My People Go)" de Louis Armstrong (1956).
Ce chant classique de Negro Spiritual (un style qui évolua vers le Gospel après
l'abolition de l'esclavage) incarne l'histoire d'un peuple opprimé ayant trouvé
un exutoire dans la musique.
Chez quels autres rappers retrouve-t-on des influences
musicales issues du Negro Spiritual ?

JEU 7

Un héros doit-il s'opposer

The Roots – Game Theory
(Philadelphia – Pennsylvania, 2006)

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 ?

HISTOIRE

Le rap de The Roots cite le film de 1973 "Shaft in Africa" réalisé par John
Guillermin, un classique de blaxploitation, un genre cinématographique qui a
fortement influencé la culture hip-hop.
Quels types de personnages principaux et d'intrigues y trouve-t-on ?

MUSIQUE

Écoutez "Life Of Fortune and Fame" de Sly & The Family Stone (1967), samplé
par The Roots dans ce rap qui décrit le personnage emblématique du "hustler"
– celui qui travaille dur pour gagner de l'argent à tout prix.
En quoi les émotions décrites dans les paroles de Sly Stone
ont-elles un lien avec ce personnage ?

JEU 8

Pour défendre son entourage,

Lil Loaded – Gang Unit
(Dallas – Texas, 2019)

PHILOSOPHIE

Connaissez-vous Young Thug et son label YSL ("Young Slime Life") ?
En 2022, ce rappeur et 27 membres de son collectif ont été inculpés pour actes
criminels par un Grand Jury en Georgie.
Des paroles de leurs raps, où ils se vantent de leurs crimes,
ont été retenues contre eux parmi les preuves.
Selon vous, est-il éthique d'utiliser des paroles de raps
comme preuves d'actes illégaux ?

HISTOIRE

La Zulu Nation, que l'on cite souvent comme étant à l'origine du regroupement
de la danse, du rap, du DJing, du beat-boxing et du graffiti sous forme de
mouvement culturel hip-hop, est née de l'unification de gangs New-Yorkais par
le leader des Black Spades qui, après avoir perdu un proche dans une guerre
de gangs, ramena d'un voyage au Royaume Zulu d'Afrique du Sud l'idée
d'unifier les gangs par la culture comme l'avaient fait les Zulus au XIXe siècle.
Quels sont les quatre idéaux prônés par la Zulu Nation ?

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 ?

JEU 9

Et lui amener des ressources

Lost Boyz –
Lifestyles Of The Rich And Shameless
(Queens – New York City, 1996)

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 gêne : certains meurent connus,
d'autres inconnus. »

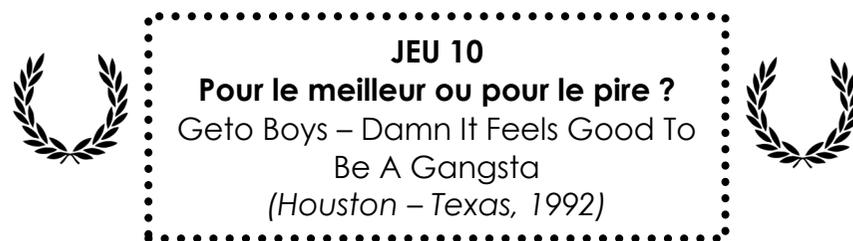
Que signifie pour vous le choix d'avoir opposé ces deux catégories ?
Quels types de personnages pourraient illustrer chacune de ces catégories ?

HISTOIRE

Après l'épidémie d'héroïne des années 70 est survenue une épidémie de crack/cocaïne dans les années 80 et 90 aux États-Unis.
Quel effet ces épidémies ont-elles eu sur le nombre de jeunes entrant dans des gangs, et sur le nombre de meurtres au sein des gangs ?

MUSIQUE

Dans le clip des Lost Boyz, le rappeur Mr Cheeks porte un masque de ski.
Savez-vous pourquoi ?
À l'origine, porter un masque de ski servait à montrer que l'on était contre
la consommation de drogues dures.
Quels autres rappeurs portent des masques de ski dans leurs clips ?

JEU 10

Pour le meilleur ou pour le pire ?

Geto Boys – Damn It Feels Good To
Be A Gangsta
(Houston – Texas, 1992)

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 ?

HISTOIRE

Le dernier couplet du rap de Geto Boys fait référence
au président George H. W. Bush.

De quelle agence du gouvernement américain celui-ci a-t-il été directeur
avant de se présenter aux élections présidentielles ?

MUSIQUE

Le rappeur qui rappe le premier et le dernier couplet de
“Damn It Feels Good To Be A Gangsta” a pour nom de scène Scarface, du nom
d'un film culte dans la culture rap dont le personnage principal,
Tony Montana, est un trafiquant de drogue.
Quel personnage réel a le premier porté ce surnom ?

JEU 11

Est-ce ce que l'on fait miroiter

The Pharcyde – If I Were President
(South Central – Los Angeles, 1992)

PHILOSOPHIE

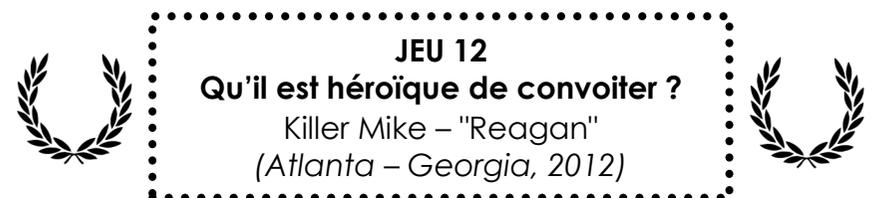
“If I Were President” : et vous, si vous étiez président, que feriez-vous ?
Proposez trois objectifs, trois réformes juridiques, et trois domaines
dans lesquels vous investiriez l'argent des contribuables.

HISTOIRE

Quelles sont les différences majeures entre
les élections présidentielles en France et aux États-Unis ?

MUSIQUE

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

JEU 12

Qu'il est héroïque de convoiter ?

Killer Mike – "Reagan"
(Atlanta – Georgia, 2012)

PHILOSOPHIE

Analysez cet extrait du rap de Killer Mike :
“We brag on having bread, but none of us are bakers
We all talk having greens, but none of us own acres
If none of us own acres, and none of us grow wheat
Then who will feed our people when our people need to eat?”
« Nous nous vantons d'avoir de l'argent, mais aucun de nous ne fait de pain
Nous nous vantons d'avoir des dollars,
mais aucun de nous ne possède de terres
Si aucun de nous ne possède de terres, et qu'aucun ne fait pousser de blé
Alors qui nourrira les nôtres quand les nôtres auront besoin de manger ? »

HISTOIRE

Dans ce rap, Killer Mike fait référence au XIIIe amendement
de la Constitution des États-Unis.
En quoi consiste-t-il ? Pourquoi est-il ici mis en lien avec le thème de la prison ?

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 imbécilités que nous encourageons
Tendre 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 ?

