

Compagnie Lyrique les Monts du Reuil

— LES TRAVAUX —
D'HERCVLE

—
Ciné-Opéra

AVEC LES TRAVAUX D'HERCULE, PENSER DANS UN MÊME GESTE
LA CRÉATION LYRIQUE ET LA CULTURE DE L'OLYMPISME

TERRE DE JEUX 2024

Plus vite, plus haut, plus fort

OLYMPIADE CULTURELLE 2024

Plus créatif, plus drôle, plus expressif

PRÉSENTATION

Pour les Jeux Olympiques, la Compagnie les Monts du Reuil propose de créer un opéra comique dans la plus pure tradition de ce genre phare du XVIIIe siècle : pour conter les 12 travaux d'Hercule, nous parodions des airs très connus de la musique classique et baroque ! Ces 12 travaux d'Hercule seront réalisés dans une mise en scène et vidéo en interaction avec les comédiens/chanteurs. Junon, lasse des infidélités de son mari, exige que son dernier rejeton, le bien nommé Hercule, exécute 12 travaux. C'est la seule condition pour qu'elle daigne l'adopter. Péripiéties, déguisements, retournements de situation, quiproquos, plongez en musique dans ce mythe intemporel !

Petite forme — 2 chanteurs - 1 musicienne - 1 technicienne

Grande forme — 4 chanteurs - 12 musiciens - 3 techniciens

Maîtres d'œuvres

Texte - *Pierre Senges*

Musique - *Mozart, Bach, Purcell, Rossini, Rameau*

Direction musicale - *Hélène Clerc-Murgier & Pauline Warnier*

Mise en scène - *Hélène Clerc-Murgier & Louison Costes*

Assistant mise en scène - *Joseph Adam Beyer*

Création vidéo & scénographie - *Louison Costes*

Création lumières - *Carlos Perez*

Costumes - *Albane Noel*

Régie technique - *Simon Sanabujas*

Distribution

Mégara - *Amaya Garcia* ou *Antonine Bacquet*

Junon - *Jeanne Zaepffel*

Mercure - *Jean-Pierre Garcia*

Hercule - *Pierre-Michel Dudan*

Jupiter - *Thomas Morris* ou *Hugo Tranchant*

Satyre, Zénon, Léocrite - *Thomas Morris* ou *Hugo Tranchant*

Reine des Amazones - *Jeanne Zaepffel*

Doris - *Pauline Warnier*

Domestique - *Patricia Bonnefoy* ou *Florian Abdesselam*

Airs

Air du catalogue – Don Giovanni - Wolfgang Amadeus Mozart

Lasset uns den nicht zerteilen – Jean-Sebastien Bach

Hush, No More, Be Silent All – Henry Purcell

Entrée des sauvages – Jean-Philippe Rameau

Duo de Papageno Papagena – Wolfgang Amadeus Mozart

Cold Song – Henry Purcell

Largo al factotum – Gioachino Rossini

Ouverture de Guillaume Tell – Gioachino Rossini

J'ai perdu mon Eurydice – Christoph Willibald Gluck

Je crains de lui parler la nuit – André Grétry

Lascia ch'io pianga – Georges-Friedrich Haendel

Les plaisirs ont choisi – Jean-Baptiste Lully

La ci darem – Wolfgang Amadeus Mozart

Marche pour la cérémonie des Turcs – Jean-Baptiste Lully

LIVRET

VERSION COMIQUE ET RÉACTUALISÉE DES DOUZE TRAVAUX D'HERCULE

Prologue

Jupiter et Junon se livrent à l'une de leur foudroyante scène de ménage, telle qu'on les connaît sur le mont Olympe. Junon reproche à Jupiter ses incessantes infidélités, ainsi que ses nombreux enfants illégitimes. L'occasion d'entendre l'air du catalogue de Leporello – devenu le catalogue des maîtresses et des diverses métamorphoses de Jupiter séducteur.

Jupiter implore Junon d'accueillir Hercule, l'un de ses enfants naturels. Junon accepte à la condition de soumettre Hercule à un certain nombre d'épreuves.

Premier acte

Première série de travaux :

1. Lion de Némée
2. Oiseaux du lac Stymphale
3. Hydre de Lerne
4. Écuries d'Augias

Interlude

Alors qu'il est sur le point d'achever triomphalement son épreuve, Hercule tombe nez à nez avec Jupiter, occupé à courir le jupon. Comme à son habitude dans de telles circonstances, Jupiter a pris une apparence nouvelle. Son déguisement engendre un quiproquo de vaudeville.

Deuxième acte

Hercule fait le résumé des travaux 5 à 9, certains d'entre eux plus ou moins inspirés des épreuves olympiques - marathon, curling, base ball, l'épreuve du saut en largeur, hockey sur glace.

10. Pommes d'or du jardin des Hespérides

11. Chien Cerbère, gardien des Enfers

12. Ceinture de la reine des Amazones

Épilogue

Hercule et Léocrite s'affrontent dans une joute verbale absurde et comique afin de séduire la Reine des Amazones et ainsi remporter sa ceinture.

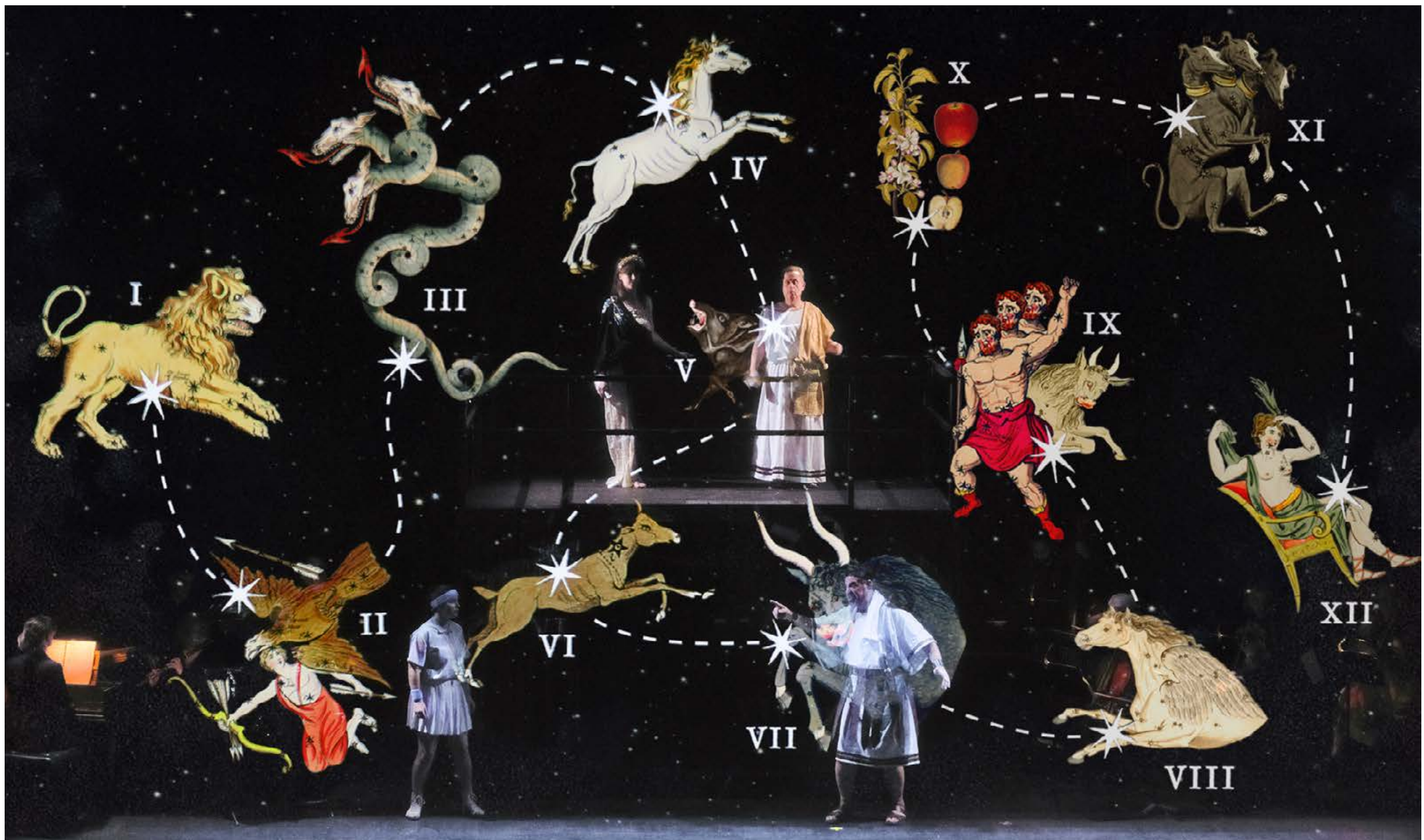
Celle-ci fini par dévoiler sa vraie identité : il s'agit de Junon, qui veut à la fois mettre Hercule au défi pour cette dernière épreuve, et se faire séduire par Jupiter déguisé en Léocrite.

Hercule remporte la ceinture, et réussit ses 12 travaux.

LES 12 TRAVAUX D'HERCULE

[Lien vers la bande-annonce](#)

CINÉ-OPÉRA

UN DISPOSITIF IMMERSIF

Pour ce ciné-opéra, nous avons décidé de combiner différents effets que nous avons développés sur nos deux derniers spectacles – *Le Fabulatographe* et *La Mille & Deuxième Nuit* – et les pousser plus loin encore.

Nous avons développé une expertise dans la création vidéo immersive, soit un système de projections vidéos projeté sur tulle, en interaction avec les comédiens sur scène pour les intégrer aux vidéos. Cela permet à la fois des effets oniriques surprenants, et une économie de moyen sur les décors. En effet, un comédien peut passer d'un lieu aquatique où il nage avec des créatures marines, et l'instant d'après voler entre les constellations.

Pour cela, nous avons travaillé sur différents systèmes inspirés du pré-cinéma, comme la lanterne magique, la projection de zootropes, les ombres chinoises... Ces différentes techniques se rejoignent pour créer des ambiances féériques et permettent à l'image d'être intégrée à la scénographie et au jeu des comédiens.

Les Travaux d'Hercule est travaillé sous forme de ciné-opéra interactif, avec des vidéos sur le thème de la Grèce antique, du sport et des créatures oniriques afin de nous plonger au coeur de ces épreuves.

La scénographie intègre pour ce faire un système de double projection : sur tulle gobelin monté sur patience à l'avant-scène pour intégrer les comédiens dans différents décors, et un module rotatif avec rideaux blancs pour projeter différents effets et éléments de décors. Ce module permet de jouer sur les différents tableaux et d'ajouter de la profondeur.

L'esthétique est double, tant au niveau des costumes que des visuels, avec un mélange entre la mythologie grecque et le style de la fin du XIXe siècle, hommage aux JO créés en 1896 à Athènes.

COMPAGNIE LYRIQUE LES MONTS DU REUIL

Hélène Clerc-Murgier & Pauline Warnier
Directrices artistique

La Compagnie les Monts du Reuil tisse son histoire autour de cet équilibre parfait entre projets multiculturels, créations contemporaines et engagement pédagogique. soutenu par la DRAC, la région Grand-Est, la ville de Reims, le CNM, le conseil départemental de la Marne et bénéficiant du mécénat de la caisse des dépôts

Ancrée dans une démarche artistique et philosophique forte, la Compagnie les Monts du Reuil se situe aujourd'hui au carrefour de l'art musical, lyrique et théâtral. La souplesse et l'agilité sont au cœur d'une programmation sans cesse renouvelée.

Fondée en 2007 sous l'impulsion de Hélène Clerc-Murgier et Pauline Warnier, la compagnie s'inscrit immédiatement dans une dynamique propice à la redécouverte de trésors oubliés. C'est avec le répertoire méconnu des talentueux librettistes et compositeurs de la fin du XVIIIe siècle qu'elle se dessine une identité unique, adaptant et proposant chaque année une nouvelle vision artistique d'opéras inédits. Abordant des thèmes universellement connus – *Cendrillon*, *Richard Cœur de Lion*, *Raoul Barbe bleue*, *Guillaume Tell* – la qualité des textes et la générosité des mélodies offrent à un public large l'opportunité de plonger dans un univers drôle et inventif. La Compagnie invente un théâtre musical résolument moderne au service de la musique de répertoire, donnant à voir et à entendre des moments émouvants de partage et de complicité.

Depuis 2012, elle collabore régulièrement avec le dramaturge Pierre Daubigny, le compositeur Emmanuel Clerc, les metteuses en scène Louison Costes et Constance Larrieu, le chorégraphe et danseur Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola ou les metteurs en scène Vincent Tavernier et Stephan Grögler.

Contactez-nous

Direction Artistique

Pauline Warnier
+33 6 14 39 48 35

Hélène Clerc-Murgier
+33 6 75 74 69 61
montsdureuil@gmail.com

Contact

Haily Grenet, administratrice
+33 6 88 96 38 31
haily.grenet@gmail.com

www.lesmontsdureuil.fr

Les musiciens des Monts du Reuil

Association loi 1901

8 rue de Macon, 51100 Reims (siège social)

Siret : 478 873 128 00027 - APE : 9001Z

Licence spectacle n° 2-1035961 (préfecture de Champagne Ardenne)

Numéro récépissé préfecture : W931002168

La Compagnie les Monts du Reuil bénéficie du mécénat de la caisse des dépôts
Les partitions de la Compagnie les Monts du Reuil sont éditées aux Éditions Buissonnières.

Facebook : lesmontsdureuil

Twitter : @MontsduReuil

Instagram : montsdureuil

LinkedIn : company/les-monts-du-reuil