

PERSEPHONE
OU LE PREMIER HIVER

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE LIVRET PÉDAGOGIQUE

De la salle de classe à la salle de spectacle

La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires et permettent aux enfants une appropriation sensible, émotionnelle et cognitive du spectacle.

Les livrets

Rédigés en collaboration avec les artistes, les livrets pédagogiques déclinent les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : rencontrer, connaître, pratiquer.

Ils sont destinés :

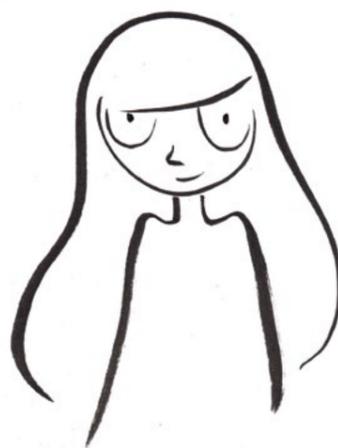
- Aux partenaires culturels et aux collectivités pour les informer des contenus du spectacle et de la préparation pédagogique des classes
- Aux pédagogues, enseignants, musiciens intervenants... pour préparer les enfants au spectacle et mener des ateliers en classe
- Aux enfants pour s'approprier l'expérience de l'écoute et du spectacle

Ils se divisent en trois cahiers :

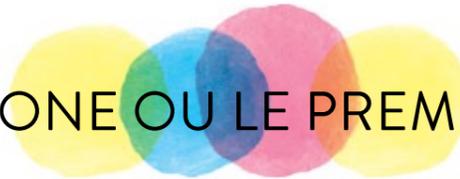
Cahier spectacle

Cahier découverte

Cahier pratique artistique

CAHIER SPECTACLE

PERSEPHONE OU LE PREMIER HIVER

Cie Girouette - Spectacle musical illustré - à partir de 7 ans - durée : 55 minutes

Vivante et pleine de curiosité pour le monde, Perséphone est au seuil de l'adolescence lorsqu'elle tombe dans le royaume souterrain des Enfers, laissant sa mère - la déesse Déméter - dans le plus grand chagrin. Elle apprend au fil d'une aventure aussi effrayante qu'excitante, à surmonter les épreuves que le destin sème sur son chemin. Perséphone grandit et découvre qu'elle peut bousculer l'ordre des choses...

Les 4 artistes mêlent avec espièglerie leurs univers sur scène pour raconter cette histoire pleine de rebondissements. L'aventure se tisse au fil des compositions musicales tantôt énergiques ou contemplatives, de textes malicieux et poétiques, et d'un écran où se succèdent avec habileté dessins et manipulations d'objets.

Après le ciné-spectacle *Le Bleu des Arbres*, le trio NOUK'S met cette fois sa musique expressive au service des illustrations de Quentin Lugnier. Par un travail riche de collaborations, c'est une Perséphone réinventée, courageuse et attachante, que nous invite à rencontrer la Cie Girouette.

Distribution

Direction artistique, composition et interprétation :

Le trio NOUK'S

Mathilde Bouillot - flûtes, percussions, voix

Pauline Koutnouyan - accordéon, clavier, voix

Hélène Manteaux - sax soprano, contrebasse, synthé, voix

Conception et réalisation en temps réel de l'image : Quentin Lugnier

Mise en scène et dramaturgie : Maud Chapoutier et Amandine Fonfrède

Textes : Maud Chapoutier

Regard extérieur : Camille Régnier Villard et Catherine Ailloud-Nicolas

Régie son et lumière : Florian Bardet

Création lumière : Julie Berthon

Scénographie : Amandine Fonfrède

Costumes : Julie Mathys

Logiciel vidéo : Benjamin Nid

Chargée de production : Audrey Vozel

Une production de la Compagnie Girouette.

Coproductions : Le Théâtre La Mouche - Le Polaris de Corbas - l'Opéra - Ville de Saint-Etienne,

Costumes et éléments de décors réalisés dans les ateliers de L'Opéra de Saint-Etienne.

Avec le soutien du Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes, de la DRAC, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

LES ARTISTES

À la musique : Le trio NOUK'S

NOUK'S naît de la rencontre musicale et humaine entre cinq musiciennes aux multiples talents, ayant en commun leur formation au CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants) de Lyon. Le groupe à géométrie variable (du duo au quintet) joue un répertoire de compositions instrumentales originales, influencées par les différents univers de ses musiciennes (jazz, trad, musiques du monde, musique classique, musiques improvisées,...).

Après un premier EP sorti en 2012 « Live à Midland », le quintet est repéré et programmé par le Festival A Vaulx Jazz. En 2014, c'est l'album « Irène » qui voit le jour, et c'est pour promouvoir ce dernier que NOUK'S crée son spectacle « Mesdames, Messieurs », revisitant la formule concert en y intégrant quelques touches théâtrales pleines d'humour.

En 2017 NOUK'S propose (en trio) sa première création jeune public *Le Bleu des Arbres*, un ciné-spectacle comprenant cinq court métrage d'animation mis en musique. Pour cette nouvelle création *Perséphone ou le premier hiver*, le trio s'associe à l'illustrateur Quentin Lugnier dans un spectacle familial mêlant dessin live, musique et théâtre.

MATHILDE BOUILLOT

Après 15 ans de formation classique jalonnée de quelques diplômes dans différents conservatoires et une licence de musicologie, elle termine son parcours d'études par le CFMI de Lyon. Elle enrichit alors son bagage par la pratique d'esthétiques musicales très variées, allant du gamelan balinais aux musiques improvisées... Enseignante pendant 18 ans, elle se consacre maintenant à la scène et la création.

Elle joue aujourd'hui des flûtes traversières de toutes les tailles avec DUMKI (jazz de chambre), le VeryBig Experimental Toubifri Orchestra (big band rock). Elle est aussi compositrice, arrangeuse et interprète des spectacles de la Compagnie Girouette : *Le Bleu des Arbres* (création, ciné-spectacle jeune public) et *Perséphone ou le premier hiver* (création, conte mythologique, musical et dessiné). On peut la retrouver aussi dans BoKay (jazz antillais) aux flûtes, mélodica, steel pan, chœurs, conques et percussions caribéennes, ainsi que dans Odessey & Oracle (pop baroque et psychédélique) au synthétiseur, flûte et chœurs.

PAULINE KOUTNOUYAN

Elle se forme au CNR de Lyon où elle obtient son DEM de Formation Musicale, à l'ENM de Villeurbanne où elle étudie l'accordéon chromatique et la flûte traversière, et termine sa formation au CFMI de Lyon.

Actuellement, elle se produit avec différents projets : NOUK'S, les spectacles jeune public *Sur le banc* (théâtre musical/cirque), *Le Bleu des arbres* (ciné-spectacle), *Perséphone ou le premier hiver* (spectacle musical dessiné), le trio Tour de Bal (balen chansons) et le groupe Forro de Rebeca (bal brésilien). Elle dirige et accompagne également plusieurs groupes vocaux de la région lyonnaise.

HÉLÈNE MANTEAUX

Après un parcours classique et jazz au sein des conservatoires d'Annecy, Lyon et Paris 10ème en saxophone et contrebasse, elle obtient une licence de Musicologie à la Sorbonne. L'improvisation et les musiques traditionnelles de l'Est viennent enrichir son itinéraire musical. Enfin, la formation au CFMI de Lyon lui permet d'obtenir le DUMI et d'enseigner en marge de ses projets artistiques.

Elle se produit aujourd'hui avec le trio NOUK'S dans le spectacle *Le Bleu des arbres* (ciné-spectacle), à la basse dans le spectacle *A quoi tu joues ?* (chansons pour devenir qui on veut) et dans le groupe Autoreverse (coverband 80's).

À l'illustration : QUENTIN LUGNIER

Formé à l'École d'Architecture de Lyon puis aux Beaux Arts de Valence, Quentin Lugnier partage son temps entre les arts plastiques et la scénographie.

Il réalise des illustrations pour divers événements culturels pour le WIP Villette - Paris, La quinzaine de l'égalité femme/homme - Lyon... Il réalise de grandes fresques participatives, notamment pour la médiathèque d'Argenteuil. Parallèlement, il est peintre sur toile à l'Opéra National de Paris. Depuis 2014, il travaille en tant que scénographe et constructeur pour le spectacle vivant, notamment avec Abou Lagraa (Wahada - Ballet de Genève), Pauline Laidet (Les enfants du Levant - Opéra de Lyon), Baptiste Guiton, L'Ateuchus, Myriam Boudenia...

À la mise en scène : MAUD CHAPOUTIER

Maud Chapoutier est comédienne, danseuse, musicienne et metteuse en scène. Elle obtient son Diplôme d'Études Théâtrales du conservatoire d'art dramatique de Villeurbanne. Elle est comédienne-danseuse et assistante à la mise en scène pour les opéras de musique contemporaine et les pièces chorégraphiées de la Cie des Infortunes.

Elle a co-écrit plusieurs mises en scènes notamment pour le cirque, le théâtre, la danse et la musique.

Actuellement elle joue avec les duos «Cosmonaute» et «CHOSE». Elle est également comédienne avec la Cie Frappe-Tête (Caen) et Hej Hej Tak (Lille). Elle a intégré le groupe Stéphanois «Sortir Dehors» en tant que musicienne et elle écrit et interprète ses propres textes pour le trio Lyonnais «Les Animaux qui n'existent pas».

LA COMPAGNIE GIROUETTE

Fondée en 2012 par deux artistes lyonnais Pauline Koutnouyan (musicienne) et Martin BdM (jongleur), la Cie Girouette est reconnue pour son travail de croisement des champs artistiques. Leur première création ensemble : *Sur le banc* voit le jour au printemps 2013 et mêle habilement musique, jonglerie et théâtre sans parole. En 2015, le duo Greg & Natacha (Martin BdM et Juliette Hulot) intègre la Compagnie. Ils proposent leur spectacle *Ce ne sera pas long* : conférence jonglée, musicale et humoristique.

En 2016, c'est le trio NOUK'S (Pauline Koutnouyan, Mathilde Bouillot, Hélène Manteaux) qui rejoint Girouette. Distillant une musique très originale sur scène depuis une dizaine d'années, les trois musiciennes créent le spectacle jeune public *le Bleu des Arbres*, où le cinéma d'animation et le jeu théâtral se marient à leur univers instrumental.

En 2020, les trois musiciennes décident d'associer leurs compositions aux illustrations de Quentin Lugnier pour créer *Perséphone ou le premier hiver* un spectacle jeune public mêlant dessin live, musique et théâtre.

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Quatrième spectacle de la compagnie Girouette, spécialisée dans le croisement des arts de la scène, *Perséphone ou le premier hiver* met en scène les musiciennes du trio NOUK'S (*le Bleu des Arbres*) et un illustrateur.

Voici les idées fortes de cette création:

La mythologie dans l'imaginaire contemporain...est une matière vivante ! C'est pourquoi nous avons créé notre propre version du mythe de Perséphone. Cela s'appelle une « adaptation ».

Elle offre la possibilité d'inventer notre Perséphone. C'est elle le personnage principal, elle est curieuse, intrépide et courageuse. Une héroïne !

De parler de l'étape du passage à l'âge adulte... où l'on s'éloigne de ses parents, où l'on se fait des amis et on peut dire non pour construire sa propre vie.

Et faire découvrir la naissance du cycle des saisons ! Eh oui, à l'automne et en hiver, Perséphone est sous la terre avec Hadès et ses amis et au printemps et en été, elle revient sur terre avec sa mère Déméter.

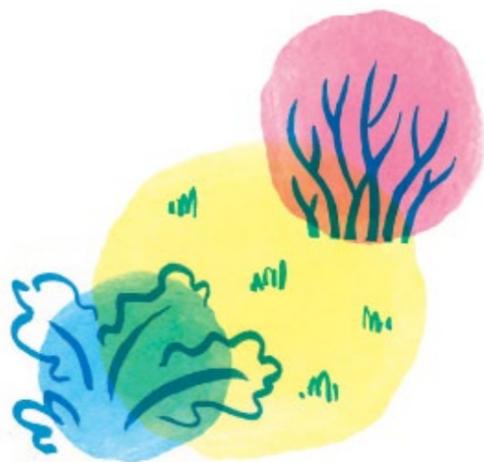
Nous souhaitons placer la performance du **dessin live** au cœur de cette nouvelle création. L'illustrateur, fort de son expérience du spectacle vivant, exploite différents médiums et techniques en les mettant au service du scénario et de la rêverie : encre, crayon, feutres, aquarelle, acrylique, papiers découpés, manipulation d'objets...

Les dessins réalisés en direct sont captés et projetés sur grand écran.

La musique, quant à elle, est composée à « trois têtes » pour les besoins de l'histoire et en étroite relation avec les illustrations et les textes. Les trois musiciennes les interprètent sur scène avec un instrumentarium très varié : contrebasse, saxophone, accordéon, flûtes, claviers, percussions, voix parlée et chantée...

La mise en scène met l'accent sur les multiples talents des artistes qui font évoluer la narration grâce aux différentes combinaisons possibles entre texte parlé, chanté, musique, dessin et manipulations. Concernant les textes, écrits par Maud Chapoutier, ils sont pris en charge par les comédiennes, qui deviennent tour à tour un «choeur antique», un personnage à 3 têtes (Cerbère), la voix de Perséphone, de Déméter et bien d'autres...

Vous allez découvrir ces aspects de la création plus en profondeur dans le cahier découverte.

CAHIER DÉCOUVERTE

Le premier contact avec le spectacle

Analyse d'affiche (Annexe 4)

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu'a voulu transmettre l'illustrateur. Elle peut être associée à un travail en **Arts visuels** et en **Enseignement moral et civique**.

La classe pourra être interrogée sur la place des personnages, mais aussi sur les couleurs, les formes et les symboles utilisés, le rapport entre le titre et le dessin. Les idées qui vont apparaître seront comme des hypothèses sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront.

Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l'objet d'un nouveau débat sur la **lecture d'image** et sur la **vision artistique**. Un **lexique** affinera et enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels.

Selon le cycle d'enseignement, vous pourrez apporter les termes : couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.

Ouverture sur le monde

Qu'est ce que c'est la mythologie ?

C'est l'ensemble des **mythes** qui appartiennent à un peuple. La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire des ensembles de récits et de figures divines, humaines ou monstrueuses brassés par les systèmes religieux des civilisations anciennes ou de sociétés traditionnelles, éloignées dans l'espace ou dans le temps.

Qu'ils vivent sur le mont Olympe, dans les Enfers ou au fond des mers, les dieux de la mythologie grecque gouvernent le monde, veillent sur les hommes et guident les héros dans leurs aventures. Mais tout n'est pas toujours facile : les divinités se disputent souvent et leurs conflits peuvent parfois être très violents...

Découvrez d'autres mythes, grâce aux références ci-joints :

Bibliographie et références

Théogonie - Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.)

Hymne homérique de Déméter - Homère (vers le VIIe siècle av. J.-C.)

Métamorphoses - Ovide (Ier siècle)

La mythologie : ses dieux, ses héros, ses légendes - Edith Hamilton (1942)

L'univers, les Dieux, les Hommes : récits grecs des origines - Jean-Pierre Vernant (1999)

La sagesse des Mythes - Luc Ferry (2010) Ed. Glenat (BD fidèle à l'iconographie antique)

La mythologie en BD - éd. Casterman

La mythologie grecque en 100 épisodes - Murielle Szac - Bayard jeunesse

ARTE - Les grands mythes - l'Iliade 10 épisodes

50 nuances de Grecs (JUL éd. Dargaud) (en épisodes sur Arte, pour les grands!)

La musique du spectacle

Les instruments

- Accordéon
 - [lien vers un morceau de Lionel Suarez](#)
 - [lien vers Motion Trio](#)
 - [lien vers une pièce plus traditionnelle, à l'accordéon diatonique](#)
- contrebasse : [lien vers L'Orchestre de Contrebasses](#)
- flûte alto, flûte en do
 - [lien vers une improvisation jazz](#)
 - [lien vers un quatuor classique](#)
- saxophone soprano courbé : [lien vers Hadouk Trio](#)
- 2 claviers
- éléments de batterie et percussions
- objets sonores : verres, boîte à tonnerre, suspension corail.

les chansons et morceaux instrumentaux

Tentative de Ralentissement du monde

C'est le morceau d'ouverture du spectacle, sorte de générique sans parole, à la flûte traversière, clavier et sax soprano. La musique est contemplative. A l'écran, on plante le décor, c'est la présentation du monde dans lequel évoluent Perséphone et Déméter. C'est l'Age d'Or, coloré, chatoyant.

Chanson de Perséphone 1

Introduction vocale a cappella et en accumulation, une fois à la fois. Puis les trois voix s'entremêlent et se complètent. Elles sont rejointes par la contrebasse en pizz (cordes pincées, sans archet donc) et le clavier, sur fond de « métronome » (baguettes de batteries frappées l'une contre l'autre, le tic-tac de l'horloge, le temps qui passe, Perséphone qui grandit...). A l'écran, les pérégrinations de Perséphone qui court après son « fil de vie ».

Mélancolie de Perséphone

Notre héroïne se questionne sur la vie, sa place dans le monde, le monde... Musique mélancolique au clavier, contrebasse en pizz et flûte alto. Les musiciennes ont choisi cette flûte pour sa sonorité légèrement plus grave que celle de la flûte traversière, mais surtout plus ronde, chaleureuse, feutrée, adaptée à la douceur triste de cette scène.

les chansons et morceaux instrumentaux (suite)

La chute

Glissades de clavier et de contrebasse à l'archet, grincements de cymbales, et « effets spéciaux » : la pédale de delay à la contrebasse qui démultiplie les sons, comme l'écho d'une grotte, le bruit blanc diffusé, son comprenant toutes les fréquences de la bande passante, créant un bourdonnement inquiétant.

Arrivée aux Enfers

Un texte énigmatique, dit par une créature mystérieuse, des grincements, des couinements, les effets d'échos pour figurer la caverne. On parle ici de paysage sonore. Les musiciennes ne jouent pas de mélodies mais cherchent, en improvisation, à créer une ambiance inquiétante et mystérieuse.

Visite guidée des Enfers

Cerbère nous décrit le paysage fantastique dans lequel vient « d'atterrir » Perséphone. Pas d'illustration à l'écran, pour garder tout le pouvoir imaginaire du spectateur. La musique est charmeuse, grâce à la flûte alto envoûtante, les claviers gothico-kitch et les percussions chaloupées. La scène se termine par un jingle à 3 voix a cappella, sorte de réclame publicitaire pour la grenade (spécialité locale des Enfers) de style close harmony, léger et pétillant.

La fête

Ambiance boum à facettes ! Pour cette pièce, les musiciennes ont fait appel à une arrangeuse, pour une version « dance floor » de leur composition. Cette scène a donc une couleur particulière dans le spectacle, avec des sons électroniques, et c'est le seul moment de musique enregistrée et diffusée.

Après la fête

Perséphone fredonne sa chanson, sur un lit de saxophone langoureux, la tête encore dans les nuages de la fête... On remarque que la musique est identique à la 1 ère chanson, mais les paroles ont évolué, comme notre héroïne.

La déprime de Déméter

Des larmes coulent sur l'écran, d'abord en silence, puis on entend s'élever un chant à 2 voix a cappella, comme une plainte, la plainte d'une mère qui pleure sa fille. Cette pièce s'inspire du Stabat Mater Dolorosa de Pergolese, et rappelle le procédé de composition des voix entremêlées.

Premier hiver

Une autre référence à la musique baroque, ici la mort de Didon, de Henry Purcell. C'est la contrebasse à l'archet qui énonce, d'abord seule, une descente douloureuse et lente, un ostinato sur lequel l'accordéon et la flûte alto entrelacent un canon sinueux. A l'écran, c'est la désolation de la Déesse des moissons, c'est la fin de l'Age d'Or, c'est le premier hiver.

La colère

L'accordéon tient un bourdon entêtant, qui s'épaissit et se déforme en accords dissonants. La contrebasse grogne en surenchère, et la flûte crie l'injustice. On pourra reconnaître les harmonies de La Mélancolie de Perséphone, mais la douceur triste de la 1 ère interprétation est remplacée par une force rageuse et emportée. A l'écran, un tourbillon rouge vient petit à petit grignoter Perséphone et tous les personnages jusqu'à les recouvrir complètement.

Hope

C'est l'épilogue épique du spectacle. L'accordéon déroule une rythmique immuable et entraînante, le sax et la flûte conversent en envolées lumineuses. C'est l'apaisement du chaos du monde, c'est le temps qui défile, c'est le cycle des saisons. On y découvre le dernier couplet de la Chanson de Perséphone.

Les dessins du spectacle

Un dessin animé «artisanal»

Le dispositif

Une table à dessins, surmontée d'une caméra, reliée à un vidéoprojecteur qui retransmet en direct sur un écran de quatre mètres par trois en fond de scène ce qui se passe sur la table.

Support de l'histoire au côté de la musique, des chansons et du jeu théâtral, le dessin donne corps aux personnages et définit les paysages dans lesquels se déroulent l'histoire.

Plusieurs techniques sont utilisées pour apporter du mouvement, du dynamisme à l'image, pour en faire un dessin animé artisanal, dans les conditions du direct, au fil du spectacle :

le dessin en direct

Le plus souvent à l'encre de chine, il reprend les traits et les codes de la «ligne claire» de la bande dessinée franco-belge : des personnages aux formes simples et rapidement reconnaissables créant des situations, des paysages en quelques secondes, suivant le rythme de l'histoire.

Le pédalier à effets

En passant par un logiciel de captation vidéo, le dessinateur, grâce à un pédalier à ses pieds, envoie des effets cinéma à l'écran : fondus, fondus au noir, zooms, arrêts sur image, pour fluidifier les transitions entre les scènes, donner du poids à certaines images.

Les effets manuels.

Pour conserver l'aspect artisanal, «à vue» du travail d'animation, le dessinateur réalise différents effets manuellement : un travelling en faisant défiler un paysage dessiné, une ellipse en tournant une page...

Le théâtre d'ombre et la marionnette

S'inspirant des techniques du théâtre d'ombre, le dessinateur anime des formes, des silhouettes en papier découpées, rétro-éclairées grâce à la tablette lumineuse. Certaines scènes, comme celle de la fête, sont jouées par de petites marionnettes de papier animées par le dessinateur et les musiciennes.

Les dessins du spectacle

Les paysages

La plupart des paysages sont réalisés en amont du spectacle. Les deux mondes dans lesquels évolue l'héroïne sont caractérisés par des couleurs et des ambiances différentes.

Le monde d'en haut, familier de Perséphone, est coloré. Les paysages sont peints, puis assemblés par ordinateur, par découpages, collages, superpositions... Ce sont des formes aux couleurs vives sur fond blanc, qui expriment la luxuriance du «monde d'en haut».

Le monde d'en bas, les enfers, est le royaume des ombres. On utilise donc la technique de théâtre d'ombre, sur un fond rétro-éclairé de magma rouge. Plus généralement, seules trois couleurs sont utilisées aux enfers : le rouge, le blanc et le noir.

Quelques références :

- les gouaches découpées d'Henri Matisse, mêlant, superposant les couleurs, formes abstraites et figuratives.
- Michel Gondry, réalisateur travaillant la question de l'artisanal dans le cinéma et l'animation. (exemple : vidéoclip *Les feuilles mortes*)
- *La Jeune Fille Sans Mains*, film de Sébastien Laudenbach, pour le traitement des paysages.
- Illustrateur.ice.s : Jeremie Fischer, Carole Barraud, Julia Woignier, Véronique Joffre

Les textes du spectacle

Extraits

Chanson de Perséphone 1er thème

Je cherche le fil
De mon chemin.
Je suis une île
Seule dans mon coin.

J'imagine mon fil
J'ai dans mes mains ma vie

Je vois le fil
De mon destin.
Je perds le fil,
Il est trop loin.

2ème thème (après la fête)

Je tiens le fil
De mon chemin
Je me faufile
Je ne crains rien.

Je m'accroche à mon fil
J'ai dans mes mains ma vie
Je serre le fil

Qui me soutient.
Je trouve le fil
Qui m'appartient.

3ème thème (évoqué dans le dernier morceau)

Je tisse le fil
de mon chemin.
Soyez tranquilles,
je le fais bien.

Je déroule le fil.
J'ai dans mes mains ma vie.

J'étire le fil
de mon destin.
Je suis agile,
soyez serein.

Questions de Perséphone 1 : Perséphone et Déméter

Maman, tu préfères quoi entre ce qui bouge tout le temps et ce qui bouge jamais ?
Et c'est quoi nos points communs avec les montagnes ? Et avec les ruisseaux ? Et entre toi et moi maman c'est quoi nos points communs ?

Perséphone, pas maintenant j'ai autre chose à faire.

Attends maman, juste pour savoir, si tu devais habiter dans une pliure, tu choisirais la pliure de tes bras ou la pliure des vagues ?

Et aussi maman, tu crois que ça existe un espace vide complètement plein ?

Je n'sais pas Perséphone, et tu vois : je suis occupée.

Mais maman c'est juste pour comprendre ! Par exemple, qu'est-ce qui fait le plus plaisir ? Tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on entend pas ?

Écoute Perséphone, là je travaille alors soit tu viens m'aider soit tu restes sage et silencieuse à côté de moi.

Mais maaaaaaan... J'm'ennuie toute seule...

Tu n'es pas toute seule je suis là.

Pffff... Mais c'est pas ça que j'veux dire...!

Perséphone, tu comprendras tout ça quand tu seras grande, pour l'instant reste tranquille et fais attention où tu mets les pieds.

Mais maman, avant que je reste tranquille tu peux me dire si tes souvenirs ils sont plutôt dans ton cœur ou plutôt dans ton ventre ?

Et tu t'es déjà cognée à toi même ?

Et qui décide du sens du vent ? Et du parfum des fleurs ? Et du son de ma voix ? C'est toi maman ? C'est toi ?

C'est qui ? C'est toi qui décide ? C'est qui ? Et dans la vie, il y a plus de choses qui arrivent ou plus de choses qui n'arrivent pas ?

Ça veut dire quoi exactement : Être dans son monde ? C'est quoi un monde ? Et t'es déjà allée ailleurs ? C'est par où ? C'est comment ?

Et pourquoi un nuage de pluie ça disparaît pas quand il pleut ? Et tu préfères être une forêt ou être un seul arbre ?

STOP ! Perséphone STOP ! Tu files de là et tu vas poser tes questions plus loin. Ça fait trois fois que je te dis d'arrêter !

Mais maman, mais j'veux juste apprendre ! J'veux qu'on m'explique, j'veux des réponses !

Questions de Perséphone 2 : Perséphone

Mais moi, si je grandis, je change ou je reste la même ?
Et est-ce qu'il y a un lien entre ce que font mes pieds et ce que pense ma tête ?
Et pourquoi moi j'ai pas de racines comme les plantes ?
Est-ce que je suis un paysage ?
Et quand est-ce que je sais que quelque chose commence ?
Et quand est-ce que je sais que quelque chose termine ?
Et est-ce que moi aussi j'ai le pouvoir de faire quelque chose ?
Mais faire quoi ?
Est-ce que je peux être plusieurs Perséphone en même temps ?
C'est quoi les limites du ciel ?
Et c'est quoi les limites de l'est et de l'ouest ?
Et c'est quoi mes limites ?
Et après cette forêt, il y a quoi ?
Et derrière ce rocher, il y a quoi ?
Et sous cette fleur.... Wouah... ! trop bizarre cette fleur... ! trop belle !

Visite guidée : Cerbère (à 3 têtes)

Installe-toi confortablement dans ton ombre.
Ici nous sommes dans une épaisseur.
Le soleil ne se lève jamais et l'air est vivifiant.

Merci de déposer tes légumes dans les gouffres et les grottes et de garder la bouche bien entrouverte pendant toute la durée du bouillonnement.

Commençons par la caverne des rêves qui montent.

Tu peux admirer à ta droite le palais du sommeil et des songes, entouré de fleurs étranges.
A ta gauche, une idée fâcheuse se réveille.
Dans ton dos une destination apparaît. Rassure-toi, elle n'est ni bonne ni mauvaise.
Sous tes pieds tu peux apprécier une allée de cauchemars.
Et au-dessus de ta tête un nuage de vents contraires et de buissons rieurs t'invite à te changer les idées.

Poursuivons désormais par le sentier qui mène à l'endroit des bruits.

Endroit chaud et charmant, lève bien les pieds il y traîne plein de murmures.
A ta gauche de nombreuses portes s'ouvrent et se ferment afin d'accompagner les tristesses et les larmes dans le labyrinthe des regrets.
A ta droite tu peux entendre le grognement d'un lieu secret. et rien que pour toi, aujourd'hui et pour toujours, sur ce rocher immortel, un papillon imite le bruit du tonnerre.

Et maintenant un point de rencontre !
Nous sommes ici et nous sommes non loin de là.
Nous te laissons le temps d'y jeter un œil à perte de vue.

Après cette légère pause réduite en cendres dirigeons nous à présent vers :le ballet / palais / valet / palais / paquet / palais / chalet / palais Oui ! le palais de Hadès ! Hadès ! Hadès ! Wouf!
Malheureusement les flammes du trouble sont en travaux, impossible de passer par le champ de la vérité.
Nous passerons donc par le chemin de l'errance.
Prends garde aux formules magiques, elles se cachent dans tous les recoins du sentier.
Et prends garde au sentier, ces derniers temps il est un peu flou. Flou ? Oui, le chemin, on le voit plus, flou. Aaah ! Flou !

Avant que cette visite ne s'achève, nous te proposons un arrêt détente devant l'impossibilité de trouver quoique ce soit.

Nous te remercions pour la légèreté de ton ombre.
Nous t'invitons maintenant à flâner dans les allées du jardin des Hespérides, où tu pourras déguster notre fruit local !

Les thèmes que nous abordons :

- enfance : se poser des questions sur la vie
- affronter la peur, partir à l'inconnu, découvrir des créatures (Cerbère, ombres...)
- se faire des amis
- rencontrer l'amour
- s'éloigner de ses parents
- faire ses propres choix
- GRANDIR, découvrir son pouvoir
- changer le monde !!! pour Perséphone = ses choix vont déclencher le cycle des saisons

Chacun de ces thèmes peut donner lieu à des discussions et des travaux d'écritures, selon le niveau d'enseignement.

partitions & lien d'écoute

Toutes les musiques du spectacle sont des compositions originales du trio Nouk's

En écoute :
[lien vers les morceaux](#)

- HOPE (extrait)
- Chanson de Persephone
- Premier hiver
- visite guidée

CAHIER PRATIQUE ARTISTIQUE

Score

Chanson de Perséphone

Pauline Koutnouyan

Pauline Je tisse le fil de mon che - min.

Hélène Je dé - rou - le le fil. - - - -

Mathilde Je tiens le fil de mon des - tin.

Contrebasse

3 So - yez tran - quilles, je le fais bien.

3 - - J'ai dans mes mains ma vie. - - -

3 Je suis a - gile, so - yez se - reins.

3

Reconnaître les instruments. [Lien vers une grille d'écoute](#)

Textes

Tous les textes du spectacle sont écrits par Maud Chapoutier

- Chanson de Perséphone 1, 2 et 3

observer l'évolution du texte, qu'est ce qui change pour Perséphone ?

- Questions de Perséphone 1 et 2

observer ce qui vous entoure et inventer vos questions sur la vie ?

- Visite guidée

dessiner la carte de ce lieu, écrire une description d'un lieu imaginaire inspiré de ce texte ?

JEUX VOCAUX en lien (ou pas) avec le dessin

« Quel son fait mon pinceau » ?

Un enfant dessine dans l'espace et les enfants vocalisent le geste.-même chose mais en dessinant sur le tableau, ou sur un mur pour aboutir à une fresque. On obtient un paysage qui peut être celui d'une nouvelle histoire.

inventer un langage

Un dessin correspond à un geste musical (ex. un point = un clap dans les mains, des rayures = peaux frottées etc.), puis on peut organiser un orchestre de dessinateurs avec un orchestre de musiciens qui jouent les codes que les enfants dessinent.

A partir des textes du spectacle

« vous vous en posez, vous, des questions sur la vie ? » ou « Ça vous dit d'inventer une nouvelle visite guidée d'un lieu imaginaire? »

Voici des jeux musicaux qui peuvent en découler

- remplacer des mots par des sons.
 - vocaliser une phrase et en dégager une mélodie (l'enregistrer peut être utile).
 - rythmer une phrase (dans le style du slam ou spoken word).
 - couper sa phrase par des silences (si quelqu'un dessine en parallèle, il peut suivre les silences en interrompant sa ligne).
 - différencier chuchoter/parler/crier et assigner une couleur à chaque façon de dire sa phrase. (ex chuchoter = trait bleu).
 - jouer sur la vitesse pour dire les mots, regarder l'effet produit sur le dessin.
 - dire une phrase et rester bloqué sur le son d'un mot, à une hauteur donnée.
- Peut se faire en groupe d'élèves pour un effet d'accumulation, de glissandos et de clusters.
- siffler/jouer sa phrase au lieu de la dire (ou en gromelot).

Pistes de jeux à développer

En cours de français

Lectures dans la thématique de la mythologie. Sélection d'un mythe et travail à son adaptation pour les besoins d'un spectacle, d'une pièce de théâtre ou d'un livre illustré.

Bibliographie et références

Théogonie - Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.)

Hymne homérique de Déméter - Homère (vers le VIIe siècle av. J.-C.)

Métamorphoses - Ovide (Ier siècle)

La mythologie : ses dieux, ses héros, ses légendes - Edith Hamilton (1942)

L'univers, les Dieux, les Hommes : récits grecs des origines - Jean-Pierre Vernant (1999)

La sagesse des Mythes - Luc Ferry (2010) Ed. Glenat (BD fidèle à l'iconographie antique)

La mythologie en BD - éd. Casterman

La mythologie grecque en 100 épisodes - Murielle Szac - Bayard jeunesse

ARTE - *Les grands mythes* - l'Iliade 10 épisodes

50 *nuances de Grecs* (JUL éd. Dargaud) (en épisodes sur Arte, pour les grands!)

En cours de musique

- Découverte des instruments présents dans le spectacle : accordéon, flûtes traversières, saxophone, contrebasse, clavier, batterie

- Travail sur la matière sonore : tout objet peut être musical, cf. oeuvres de John Cage ou Pascal Ayerbe

- Recherche sonore sur des objets de récupération pour illustrer des sons naturels

- Bruitage d'un court métrage ou d'un extrait vidéo avec des objets sonores

- Conception d'un paysage sonore inspiré d'un dessin réalisé en classe

- Collectage de sons dans l'environnement qui nous entoure, enregistrement et traitement en MAO

- Initiation à l'utilisation de pédales d'effets

- Création de chanson sur le thème choisi, expérimentation de la polyphonie vocale

- Création de polyrythmies à base de sons, de phrases chantées ou de percussions corporelles

En cours d'arts plastiques

- L'illustration : apprendre à dessiner Perséphone (cf. annexe 1 & 2)

- La représentation de paysages autour de Perséphone : s'imaginer quel est le paysage de « l'âge d'or », où toutes les plantes poussent en même temps dans un joyeux désordre, sans souci de latitudes ni de saisons. (cf. annexe 3)

- Les différentes techniques : l'encre, Les aplats, Le papier découpé, La gouache, L'aquarelle,...

- Travail sur l'affiche

- Dessins d'animaux imaginaires (Cerbère, Pégase, créations des enfants...)

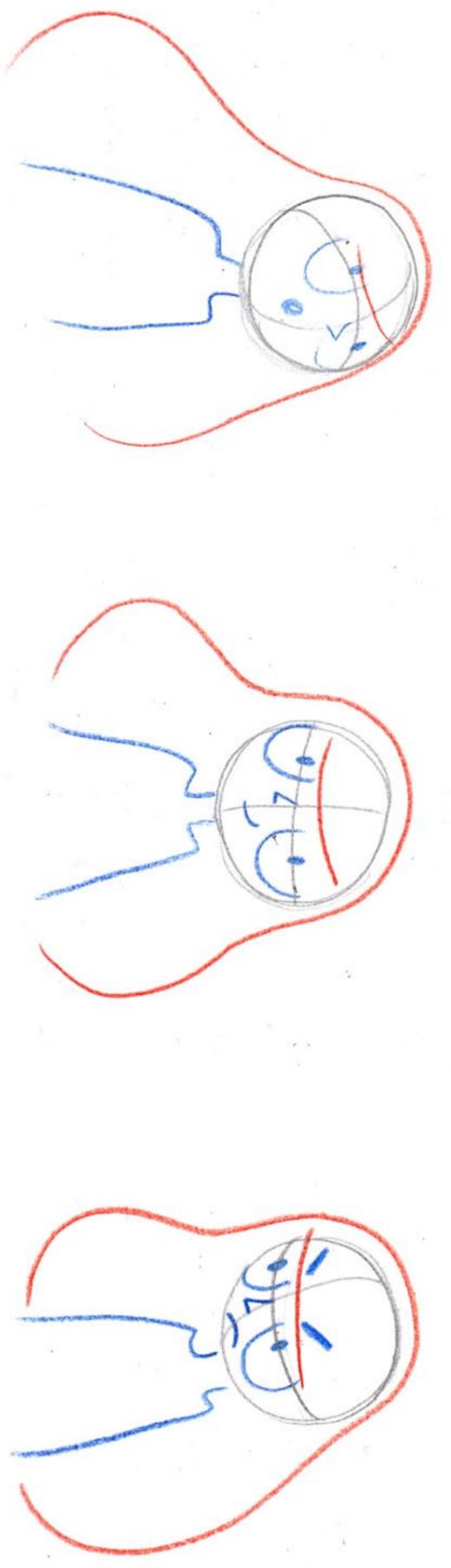
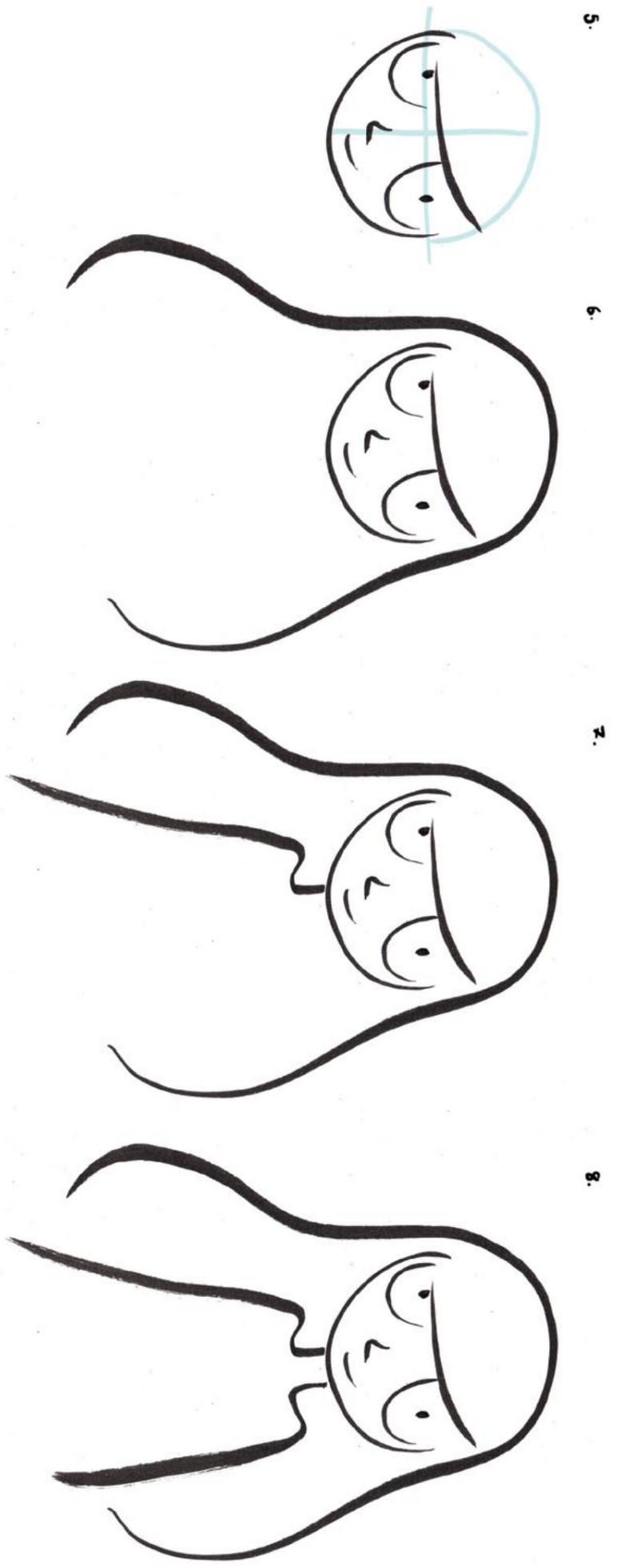
- Raconter une histoire en dessin

PAGES SUIVANTES : Annexes

- 1 & 2 : Dessine moi Perséphone

- 3 : A4 à imprimer pour l'atelier dessin de paysage autour de Perséphone

- 4 : Dessin préparatoire de l'affiche du spectacle

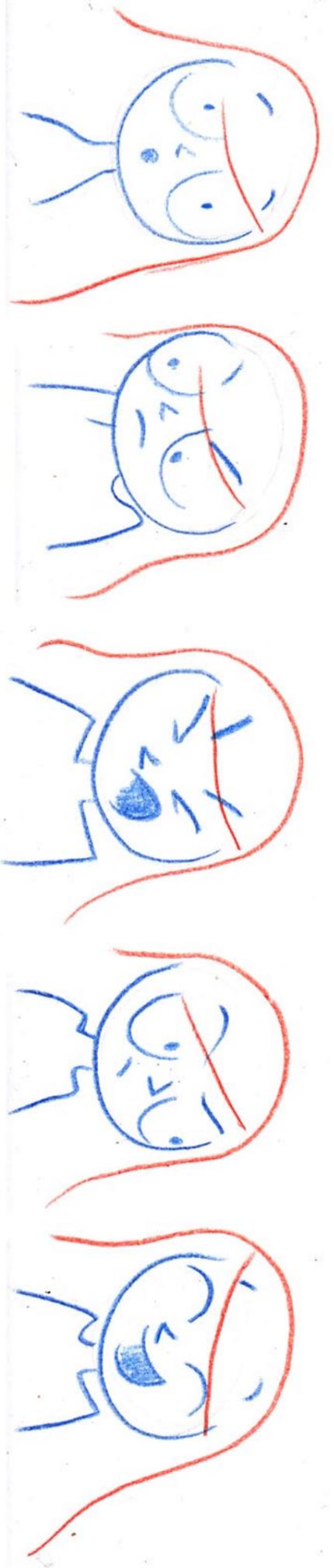

REGARD
EN HAUT
À DROITE

← LIGNE
DES YEUX

← LIGNE DU
MILIEU DU VISAGE

REGARD
EN BAS
À GAUCHE

PERSÉPHONE

ou le premier hiver

