

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Perséphone ou le premier hiver

COMPAGNIE
GIROUETTE

Table des matières

L'histoire
Le théâtre musical dessiné
Les personnages
L'adaptation d'un mythe
La musique
L'univers visuel
Les textes

Avant et après le spectacle
Contact

Perséphone ou le premier hiver

GENRE : spectacle musical illustré

THEMATIQUES : mythologie, passage à l'âge adulte, cycle des saisons

DISCIPLINES : théâtre, musique, dessin

PUBLIC : à partir de 7 ans, du CE1 à la 5ème.

DUREE : 50 minutes

DIRECTION ARTISTIQUE, COMPOSITION ET INTERPRETATION :

Le trio NOUK'S : Mathilde Bouillot - flûtes, percussions, voix

Pauline Koutnouyan - accordéon, clavier, voix

Hélène Manteaux - sax soprano, contrebasse, synthé, voix

CONCEPTION ET REALISATION EN TEMPS REEL DE L'IMAGE : Quentin Lugnier

MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE : Maud Chapoutier et Amandine Fonfrède

TEXTES : Maud Chapoutier

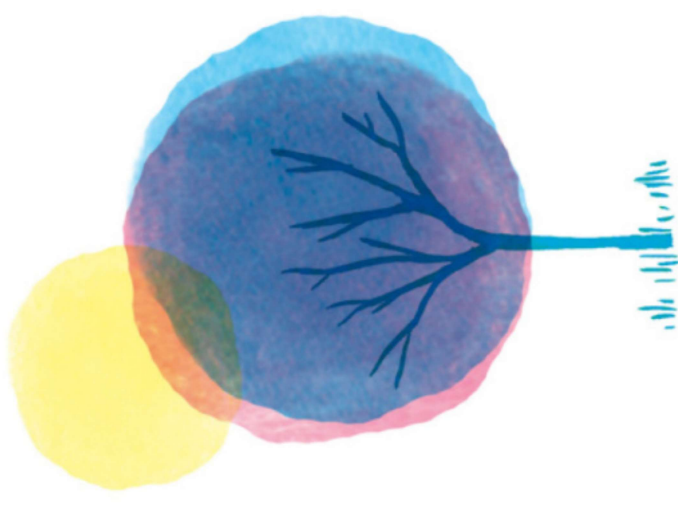
REGARD EXTERIEUR : Camille Régnier Villard et Catherine Ailloud-Nicolas

REGIE SON ET LUMIERE : Florian Bardet

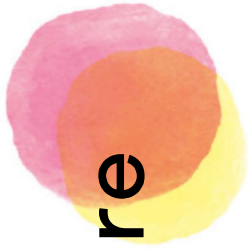
CREATION LUMIERE : Julie Berthon

SCENOGRAPHIE : Amandine Fonfrède

COSTUMES : Julie Mathys

L'histoire

Notre histoire commence dans un âge d'or rempli de hasard, où la Nature luxuriante pousse sans répondre à aucune logique. Seule Déméter, la déesse des moissons sait l'apprivoiser.

Perséphone, sa fille, est au seuil de l'adolescence et bouillonne de curiosité pour le monde. Elle assomme sa mère de tant d'interrogations, que celle-ci l'envoie poser ses questions ailleurs pour pouvoir travailler en paix.

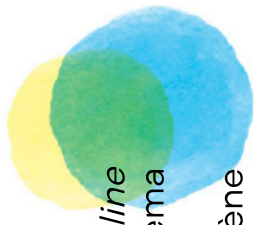
Curieuse de trouver des réponses, Perséphone s'éloigne et rencontre bientôt une fleur étrange et magnifique. C'est là que l'aventure de Perséphone commence, car en s'approchant le sol se dérobe sous ses pieds et notre héroïne tombe dans le royaume des Enfers.

En avançant dans ce monde souterrain, sombre et merveilleux à la fois, elle va cheminer avec courage vers l'inconnu, rencontrer Cerbère, Hadès et les ombres.

Perséphone va apprendre à surmonter les épreuves que le destin sème sur son chemin, engager son chemin vers l'âge adulte et découvrir qu'elle peut changer l'Ordre des choses...

Le théâtre musical dessiné

Pour leur précédente création *Le Bleu des Arbres*, la démarche artistique de *Mathilde Bouillot*, *Pauline Koutnouyan* et *Hélène Manteaux*, s'inscrivait dans la rencontre de la musique et de l'image du cinéma d'animation, sous la forme d'un ciné-concert.

Pour *Perséphone* et *le premier hiver*, le dispositif est plus conséquent puisqu'il s'agit d'être quatre en scène avec le dessinateur *Quentin Lugnier* et d'inventer cette fois une forme mêlant **théâtre, dessin** et **musique**.

Cette forme a nécessité de nombreux allers-retours entre l'écriture des textes, l'élaboration des images, l'écriture dramaturgique, le jeu scénique et l'adaptation de la musique. Au fil des répétitions, une synergie s'est installée entre l'écriture textuelle et la mise en scène menées par *Maud Chapoutier* d'une part, et l'écriture visuelle et scénographique prise en charge par *Amandine Fonfrède* d'autre part.

Sur scène, les quatre artistes ont trouvé chacun leur **espace de jeu** de part et d'autre de **l'écran**, pour que l'espace visuel du plateau permette au spectateur de plonger dans l'image projetée, tout en profitant de chaque moment où les interprètes jouent.

Pour projeter **l'image dessinée** ou manipulée en direct, une **caméra** vidéo et un dispositif de lumières adapté ont été placés au dessus de la table à dessin. Chaque action de l'illustrateur est visible en temps réel sur l'écran, placé au centre de la scène.

Le **récit** est assuré par diverses géométries narratives : tantôt un chœur antique et des solistes racontent l'histoire, tantôt solos, duos, trios ou quatuors d'interprètes incarnent les personnages.

Quant à la **musique**, elle a su trouver sa place tout au long du spectacle pour guider le spectateur sur le chemin des émotions que traversent les personnages.

Les personnages

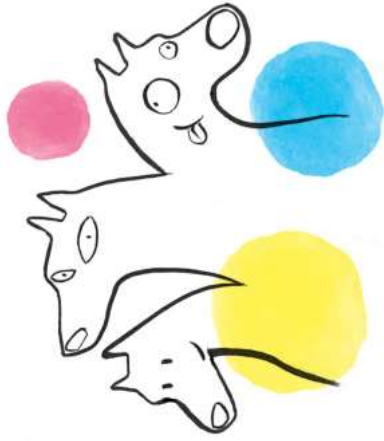
Perséphone

Des questions, Perséphone s'en pose énormément : « Qui décide du sens du vent ? Et du son de ma voix ? Et si je grandis je change ou je reste la même ? Et c'est quoi les limites du ciel ? ». Sa quête de réponses va l'amener à grandir et à bouleverser le monde.

Déméter

Quand on est déesse des moissons et de l'agriculture, on a de quoi s'occuper ! Mais lorsque sa fille Perséphone disparaît, Déméter remue ciel et terre pour la retrouver, délaissant complètement les récoltes. Les conséquences sont désastreuses.

Cerbère

Avec ses trois têtes et ses aboiements hargneux, Cerbère est un molosse impressionnant. Du moins au début... Car une fois qu'on le connaît bien, ses jeux de mots et sa douce folie le rendent terriblement drôle et attachant !

Hadès

Au royaume des Enfers, Hadès règne en maître. Mais l'arrivée de Perséphone survient juste au moment de la fête des ombres, voilà de quoi troubler notre jeune dieu...

L'adaptation d'un mythe

La mythologie dans l'imaginaire contemporain est une matière vivante ! C'est pourquoi nous avons créé notre propre version du mythe de Perséphone. Il s'agit vraiment ici d'une adaptation.

Avec le choix de ce mythe, nous avons voulu mettre en avant un personnage féminin, avec une personnalité intrépide, curieuse, aventurière. N'en déplaise à Hercule, Ulysse ou Icare, notre Perséphone a toute sa place parmi les héros de la mythologie.

A travers le personnage fort de Perséphone et quelques autres visages plus familiers tels Cerbère, Hadès ou Déméter, notre histoire parle de l'étape du passage à l'âge adulte ainsi que la découverte aussi terrifiante que fascinante de l'inconnu. C'est le moment pour Perséphone d'inventer son propre chemin, d'affirmer qui elle est et de choisir sa vie.

Enfin, le mythe de Perséphone fait partie de ces récits étiologiques qui expliquent l'origine merveilleuse de phénomènes naturels. On y découvre comment la décision de Perséphone entraîne la naissance du cycle des saisons.

La musique

Fondamentale dans les spectacles créés par le trio NOUK'S, la musique, composée à « trois têtes », propose un partition ciselée pour les besoins de l'histoire et en étroite relation avec les illustrations de Quentin Lugnier et les textes de Maud Chapoutier.

De formations classiques, mais aussi jazz et musiques du monde, les musiciennes composent des musiques aux styles très variés.

Dans *Perséphone* ou *le premier hiver*, c'est à partir du story-board et des émotions traversées par les personnages tout au long du spectacle - en particulier celles de notre héroïne - que les musiques ont été créées.

D'un générique plutôt contemplatif mais très coloré, à la « chanson de Perséphone » construite sur le motif d'un canon, en passant par 2 morceaux aux influences baroques (on entend l'évocation du Stabat Mater de Pergolese), une ambiance spéciale boum disco, un jingle a cappella pour la pub du fruit des Enfers, un thème charmeur à la flûte alto et clavecin à la reverb kitsch pour accompagner la visite des Enfers..., l'univers musical est très hétéroclite !

Toute la musique est jouée en direct, de manière à accompagner l'action à l'écran ou au plateau, et avec un instrumentarium très varié : contrebasse, accordéon chromatique, flûte en ut, flûte alto, claviers, saxophone soprano, percussions, chant.

Pour écouter des extraits audios du spectacle, [cliquez ici](#) + télécharger la [partition](#) de "la chanson de Perséphone".

L'univers visuel

Un dessin animé «artisanal»

Plusieurs techniques sont utilisées pour apporter du mouvement, du dynamisme à l'image au fil du spectacle.

Le dessin en direct

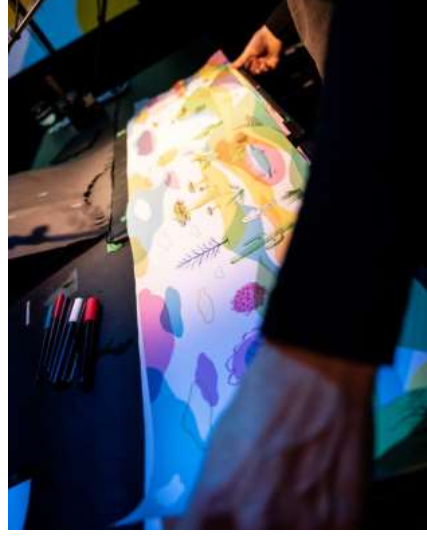
Le plus souvent à l'encre de chine, il reprend les traits et les codes de la «ligne claire» de la bande dessinée franco-belge : des personnages aux formes simples et rapidement reconnaissables créant des situations, des paysages en quelques secondes, suivant le rythme de l'histoire.

Paysages réalisés en amont

Les deux mondes dans lesquels l'héroïne 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.

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.

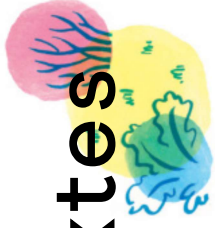
Le pédalier à effets

Pour fluidifier les transitions ou donner du poids à certaines images, un logiciel de captation vidéo permet au dessinateur, grâce à un pédalier, d'envoyer des effets cinématographiques à l'écran : fondus, fondus au noir, zooms, arrêts sur image.

Les effets manuels

Pour conserver l'aspect « 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...

Les textes

Les textes - écrits par *Maud Chapoutier* - sont pris en charge par les interprètes, qui incarnent tour à tour un "choeur antique", un Cerbère tricéphale, ainsi que les personnages de Perséphone, Hadès et Déméter.

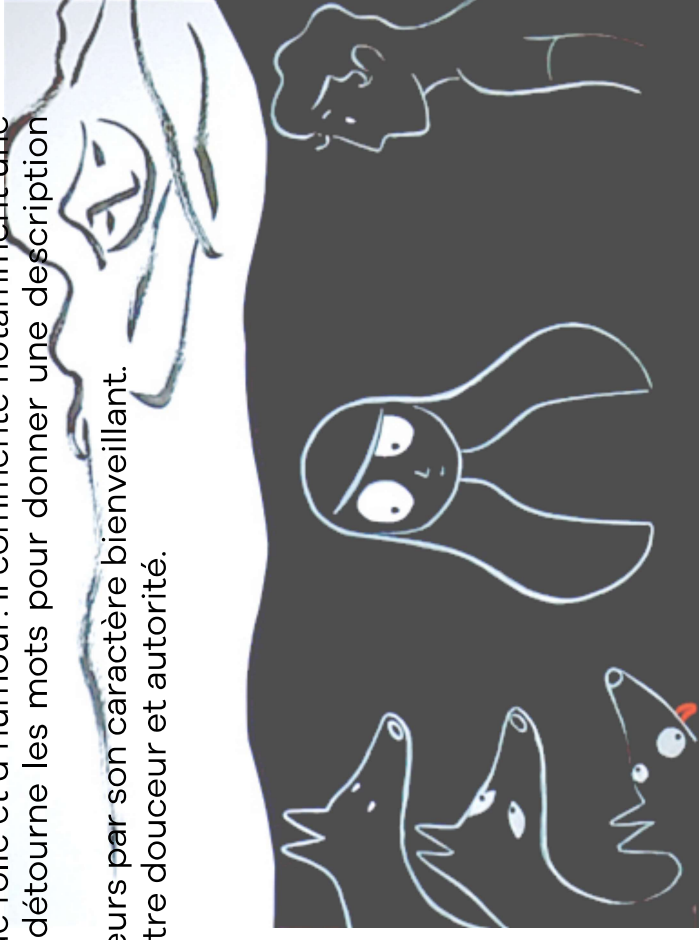
Pour le chœur antique, qui intervient à chaque nœud dramaturgique, l'écriture revêt à la fois un ton poétique et énigmatique. « *C'est là que tout commence...* » Cette phrase agit sur les spectateurs comme une ritournelle.

Et pour chaque personnage, le texte est écrit sur mesure :

- Perséphone est interprétée en solo par *Hélène, Mathilde* ou *Pauline*. Son personnage traverse beaucoup d'émotions.
- Pour Cerbère, le rythme des 3 voix est soutenu et teinté de folie et d'humour. Il commente notamment une visite des Enfers, où l'écriture offre de nouvelles images, détourne les mots pour donner une description fantastique des lieux.
- Hadès est interprété par *Quentin* et surprend les spectateurs par son caractère bienveillant.
- Déméter s'exprime à 2 ou 3 voix simultanées, et oscille entre douceur et autorité.

Les thèmes abordés :

- l'adolescence : se poser des questions sur la vie
- affronter ses peurs, partir à l'inconnu
- se faire des amis
- vivre un émoi
- s'éloigner de ses parents
- se confronter à des règles
- faire ses propres choix
- GRANDIR, découvrir son pouvoir

Pour télécharger quelques textes du spectacle, [cliquez ici](#).

Avant le spectacle

Créer un horizon d'attente :

Analyse du visuel du spectacle (ci-contre)

Imaginez des hypothèses sur la base de ce visuel...

Quelle est la thématique du spectacle ?

Qui est le personnage présent sur le visuel ? Essayez de le décrire physiquement. Qu'essaie-t-il d'attraper ?

Présentation du titre du spectacle

Imaginez de quoi parle le spectacle...

Pourquoi parle-t-on du premier hiver ? Y a-t-il une époque où il n'y avait pas de saisons ?

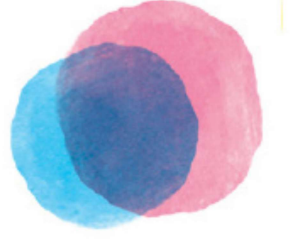
A quelles histoires cela fait-il référence ?

Prévenir les enfants qu'ils et elles s'apprêtent à voir un spectacle avec du dessin live, filmé et retransmis sur un écran. Leur expliquer le dispositif.

Demander aux élèves à leur avis qui est Perséphone et quels autres personnages de la mythologie grecque ils connaissent (dieux/déeses, héros).

Après le spectacle

Analyse du spectacle :

La dramaturgie :

Y a-t-il une histoire ? Dans quels lieux cela se passe ? Quels sont les éléments clés ? (la fleur, le fruit, la colère...)

La musique :

Y a-t-il une bande sonore ou est-elle jouée en direct ? A quoi sert-elle ? A créer une atmosphère particulière ? À marquer un changement de rythme ou d'ambiance ? Y a-t-il une musique dont on se rappelle ?

La lumière :

Permet-elle de délimiter des espaces ? De créer une ambiance particulière ? De mettre en valeur certains éléments plutôt que d'autres ?

Les dessins à l'écran :

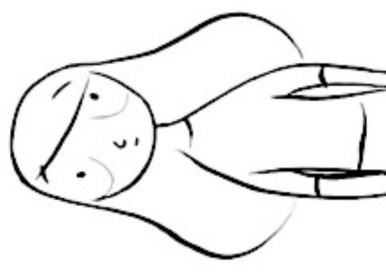
Comment sont-ils fait ? Sont-ils tous dessinés en direct ? Quelles sont les techniques utilisées ? Dessine la fleur étrange qui fait chuter Perséphone aux Enfers. Imagine comment tu aurais dessiné Cerbère.

Perséphone :

Essayer de la caractériser avec des adjectifs.

Expliquer pourquoi elle ne peut pas remonter sur terre.

Quel impact va avoir sa décision de choisir d'aller et venir entre les 2 mondes ?

crédit images : Quentin Lugnier
crédit photos : Julie Cherki

Contact :
nouks@ciegirouette.com

