

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

A destination des professeurs des écoles des classes de
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Dorine Gobillot, *Chargée de Diffusion*
diffusion@compagnieactedeux.com
www.compagnieactedeux.com
Tel. 06.31.10.55.43.

CULTURE POUR TOUS AVEC LA COMPAGNIE ACTE II

THÉÂTRE ET ART CONTEMPORAIN EN MILIEU SCOLAIRE

Un mot d'ordre : rendre la culture accessible à tous !

Notre partenariat avec le Patronage Laïque du Pilier Rouge de Brest est l'occasion pour nous de contribuer aux objectifs de démocratisation culturelle et d'égalité des chances visés par l'Éducation Nationale. Notre projet entend réunir des publics scolaires de Brest allant du cycle 2 au cycle 4 autour de deux adaptations théâtrales d'œuvres littéraires connues des petits et des grands :

- *Le Livre de la Jungle* tiré de la nouvelle du même nom de l'écrivain britannique Rudyard Kipling
- *Aladdin – La Prophétie* tiré du récit *Aladin ou la Lampe merveilleuse* issu du recueil de contes *Les Mille et Une Nuits*

Ces représentations théâtrales pour les scolaires associées à un projet d'initiation à l'art contemporain illustrent une valeur forte de notre compagnie : rendre l'art sous toutes ses formes accessible à tous, et ce, quel que soit l'âge, la condition sociale ou culturelle du spectateur.

Différents niveaux de lecture permettent ainsi de réunir des collégiens comme des élèves de primaire autour de ces récits populaires. Nos adaptations sont loin des versions édulcorées de Disney. Toutes les créations de la compagnie mêlent différentes disciplines artistiques (chant, danse, combat scénique, art contemporain).

Ces différents vecteurs artistiques rendent concrète la narration et la mettent à la portée de tous en stimulant les sens et l'imaginaire du spectateur. Il en ressort ainsi de riches créations visuelles au récit dynamique et enchanteur. Ces deux pièces raviront les enfants de tout âge en leur permettant de s'évader, mais aussi contribueront à enrichir leur culture et leur éducation au moyen de ce formidable vecteur qu'est le théâtre.

De plus, désireux d'aller plus loin dans la démocratisation de l'art sous toutes ses formes, la Compagnie Acte II a développé un projet d'initiation à l'art contemporain en lien avec les spectacles mentionnés précédemment, invitant les enfants à s'intégrer dans une démarche collaborative qui leur permettra d'enrichir leur réflexion et leur curiosité artistique.

LA PIÈCE : LE LIVRE DE LA JUNGLE

L'HISTOIRE

Au cœur de la jungle indienne, Mowgli, petit homme élevé par une meute de loups, grandit sous le regard bienveillant de ses amis Baloo, l'ours chanteur, et Bagheera, la mystérieuse panthère noire.

Mais les singes sans foi ni loi et l'impitoyable Shere Khan menacent la tranquillité de la jungle et de ses habitants.

Dans cette jungle dont les lois sont justes mais sans pitié, Mowgli devra se surpasser pour devenir un homme et le Maître de la Jungle.

Adapté des nouvelles de Kipling, vous sortirez grandi de ce spectacle palpitant et réjouissant aux couleurs de l'Inde.

AUTEURS : Rudyard Kipling

ADAPTATION : Compagnie Acte II

METTEUR EN SCÈNE : Lorelei Daize

COSTUMIER : Sébastien Passot

SCÉNOGRAPHE : Louie Talents

COMPOSITEUR : Guillaume Renaud

COMÉDIENS : Morgane Quiguer / Marina Monmirel ou Mélodie Maréchal / Camille Vallin ou Lydie Misiek / Hugo Richet / Nikolas Krminac / Romain Scheiner

DURÉE DU SPECTACLE : 1H00

SPECTACLE FAMILIAL à partir de 6 ans

PARTENARIATS : Ambassade de l'Inde, Office du Tourisme de l'Inde, Spedidam, Alliances Françaises d'Inde, Institut Français de Jérusalem et des Territoires Palestiniens.

Spectacle repéré par le Rectorat de Paris

Au cours de la Saison 2014 – 2015

EXTRAIT : SCÈNE 2 – Baloo, Bagheera, Mowgli

BAGHEERA : Les jeunes loups pensent qu'un petit d'homme n'est pas à sa place dans le clan. Shere Khan le rayé leur a fait la leçon et les anciens loups de Seeone qui assistèrent à ton admission sont presque tous morts. Sois prudent, j'ai au cœur une incertitude : le jour où la vieille Akela manquera sa proie, le clan se tournera contre elle et contre toi.

MOWGLI : Mais je suis né dans la jungle, j'ai gardé la Loi de la Jungle. Je chasse toutes les nuits avec les loups de Seeone. C'est moi qui enlève de leurs pieds les épines. Ils sont bien mes frères.

BAGHEERA : Regarde-moi. *(Mowgli regarde fixement Bagheera dans les yeux. La grande panthère tourne la tête au bout d'une demi-minute.)*

BAGHEERA : Voilà pourquoi ! Nul animal, même moi ne peut regarder un homme entre les yeux. Pourtant je naquis parmi eux et je t'aime, petit frère. Les autres ils te haïssent parce que leurs yeux ne peuvent soutenir les tiens, parce que tu es sage, parce que tu as tiré de leurs pieds les épines.

MOWGLI : Je ne savais pas ces choses.

BAGHEERA : Mowgli, de même que je suis retournée à la jungle, il te faudra à la fin retourner aux tiens. Aux hommes qui sont tes frères.

MOWGLI : Non je ne suis pas un homme ! Un jour, j'aurai une tribu à conduire à travers les branches toute la journée.

BAGHEERA : Quelle est cette nouvelle folie, petit songeur de chimères ?

MOWGLI : Oui, et pour jeter des branches et des crottes à qui me plaît. Ils me l'ont promis. Ah !

BALOO : Mowgli, tu as parlé aux Bandar-Logs, le peuple singe ?... Le peuple sans Loi ! C'est une grande honte.

MOWGLI : Je suis parti me baigner près du fleuve Waingunga et les singes sont descendus des arbres pour me dire que j'étais leur frère par le sang, sauf que je n'avais pas de queue, et qu'un jour je serais leur chef.

BAGHEERA : Ils n'ont pas de chef. Ils mentent, ils ont toujours menti.

MOWGLI : Ils ont été très bons avec moi. Pourquoi ne m'a-t-on jamais mené chez le peuple singe ! Ils se tiennent sur leurs pieds comme moi. Ils jouent toute la journée...

BALOO : Écoute, Mowgli. Je t'ai appris le maître mot pour tous les peuples de la Jungle... Sauf le peuple singe. Ils n'ont pas de langage, mais se servent de mots volés. Ils se vantent, jacassent, et se prennent pour un grand peuple ; mais la chute d'une noix suffit à détourner leurs idées. Le peuple singe est interdit, interdit auprès du peuple de la jungle. Souviens t'en, Mowgli.

LE PROJET D'ART CONTEMPORAIN : ÊTRE HUMAIN

Dans la continuité du projet *1001 lumières dans la nuit*, la Compagnie Acte II a lancé le projet *Être Humain*. Ce projet regroupe le spectacle théâtral *Le Livre de la Jungle* mis en scène par Lorelei Daize et le projet d'art contemporain *Dreams are Free* de l'artiste contemporain Louie Talents, autour du Rêve, de la Liberté, de la Nature et du Vivre-Ensemble.

L'histoire de Mowgli parle de l'union de l'homme avec la nature et les animaux qui l'entourent. Rudyard Kipling dépeint les animaux de la jungle avec la capacité de parler comme des humains, ce qui amène à réfléchir sur la relation de l'homme à la nature, à l'autre, sur la vie en société et ce qui soulève une question plus importante encore : "Comment vivre ensemble sur Terre ?". Cette interrogation est le moteur du projet *Être Humain* créé en collaboration avec l'artiste contemporain Louie Talents.

Avant chaque représentation, petits et grands sont invités à réfléchir autour de ces notions qui seront ensuite développées tout au long du spectacle *Le Livre de la Jungle*. Chacun est invité à inscrire son rêve pour la nature et le monde sur l'une des allumettes remise par l'artiste en entrant.

Symbole d'espoir, étincelle dans la nuit, représentation du désir brûlant qui peut animer tout un peuple... l'allumette est notre porteuse de rêves. A l'issue du spectacle une installation lumineuse et interactive intitulée *Dreams are Free* réalisée par Louie Talents à partir des allumettes collectées dans la salle est présentée au public avec l'espoir que les rêves de chacun pour notre nature rendent sa grandeur à notre planète et permettent à tous de prendre conscience de la nécessité d'apprendre à vivre ensemble.

Ce projet a débuté aux Philippines en 2014, avant de poursuivre sa route à Paris en 2015 puis sous forme collaborative en 2018 à Dubaï, en Israël et en Palestine. A l'heure actuelle 10200 allumettes ont été écrites et peintes par l'artiste. Ce projet a pour but d'ouvrir le public à l'art contemporain par le biais du théâtre et d'interpeller sur les notions de rêve et de liberté à travers le monde.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Notre projet culturel mêlant théâtre et art contemporain autour de la pièce *Le Livre de la Jungle* permet à l'enfant de transposer les questionnements liés à son âge et à son éducation : prendre conscience de soi, développer ses facultés de jugement et d'empathie, mais aussi apprendre à reconnaître l'autre et faire société avec lui.

APPROCHE THÉORIQUE :

Nous vous proposons une approche de la pièce via trois thèmes majeurs du programme d'éducation morale et civique.

1 - CULTURE DE LA RÈGLE ET DU DROIT : RESPECTER LES RÈGLES COMMUNES POUR PRÉSERVER L'ÉQUILIBRE ENTRE LA NATURE ET LES HUMAINS

Kipling décrit la vie sociale des animaux ainsi que les lois de la jungle auxquelles tous doivent obéir : « *Tu ne tueras pas par plaisir mais uniquement pour te nourrir* », « *En cas de sécheresse, interdiction de tuer les animaux qui viennent boire au plan d'eau* » etc. Toutes ces lois permettent aux animaux de vivre ensemble dans le respect de l'autre. Chacun de nos gestes a une conséquence sur l'autre et dans notre histoire les loups en sont la meilleure représentation. Ils vivent en meute et ne prennent aucune décision sans en parler au conseil où ils décident ensemble. Il en est ainsi pour l'acceptation de Mowgli au sein du clan par exemple.

Shere Khan est le seul à ne pas respecter ces règles. Il tue par plaisir et surtout il tue des humains, ce qui met en danger tout le monde car les humains sont capables de détruire la jungle pour venger l'un des leurs. On comprend bien que sans loi, la jungle serait aux mains d'animaux comme Shere Khan et le chaos régnerait.

2 - CULTURE DE LA SENSIBILITÉ : APPRENDRE À VIVRE AVEC NOS DIFFÉRENCES

Les nouvelles de Kipling et cette adaptation théâtrale parlent de différence et de tolérance. Ici celui qui est différent c'est Mowgli. Abandonné alors qu'il n'était qu'un bébé, la jungle décide de le recueillir. Peu importe qu'il soit un petit d'homme, Mère Louve l'aime autant que ses propres enfants. De même, Bagheera et Baloo risquent leur vie pour cet enfant et Sœur Grise, qui aime chicaner son frère, le suivrait n'importe où s'il le fallait. *Le Livre de la Jungle* est avant toute chose, une belle histoire d'amour et de tolérance entre les êtres.

Cependant, Kipling n'occulte pas la réalité. Mowgli est différent et les autres loups de la meute le lui font ressentir. Ils ne veulent pas de lui et se laissent séduire par Shere Khan le tigre, qui veut sa mort.

D'autre part, à la saison des amours, Mowgli voit tous ses amis partir avec un être qui leur ressemble. Lui seul reste isolé. Sans comprendre ce qui se passe réellement, Mowgli sent qu'il doit retourner parmi les hommes. Comment accepter sa différence et comment vivre et grandir avec ? Voilà ce que Mowgli apprendra au fil de ses aventures !

3 - CULTURE DE L'ENGAGEMENT : DEVENIR ADULTE, DEVENIR UN HOMME

Le Livre de la Jungle c'est l'histoire d'un enfant qui devient un homme. Et le passage à l'âge adulte n'est pas toujours simple !

Pour Mowgli comme pour les louveteaux cela passe par l'éducation et c'est Baloo l'ours, qui leur enseigne les Lois de la Jungle et les langues des Peuples de la Jungle. Grâce à cet apprentissage ils pourront se sortir de n'importe quelle situation dans leur vie future, d'où l'importance d'être bien attentif aux leçons du vieil ours.

Toutefois, Mowgli n'en reste pas moins un enfant qui trouve bien plus amusant de se bagarrer avec sa sœur louve plutôt que d'écouter Baloo. Néanmoins, ne blâmons pas trop vite les deux petits car devenir un homme passe aussi par le jeu. En jouant, Mowgli et Sœur Grise se confrontent l'un à l'autre, marquent leur territoire, installent leur pouvoir et ainsi font leur place dans la société.

Au fur et à mesure des années, Mowgli devient le Maître de la Jungle et doit faire face à des responsabilités et des engagements. Il doit défendre son peuple et sa place de chef. Grandir c'est aussi faire des choix et les assumer. Et c'est ainsi que Mowgli va devoir choisir au sein de quelle communauté il veut vivre : celle des animaux ? Ou celle des humains ? Éternel petit d'homme de la jungle, difficile pour lui de savoir qui il est vraiment et d'être pleinement heureux.

APPROCHE PRATIQUE :

Afin de mettre en pratique certains des thèmes précédemment évoqués et d'aller plus loin dans l'initiation à l'art, la Compagnie Acte II a développé des projets invitant les enfants à la pratique artistique.

INITIATION À L'ART CONTEMPORAIN À TRAVERS LE PROJET *ÊTRE HUMAIN*

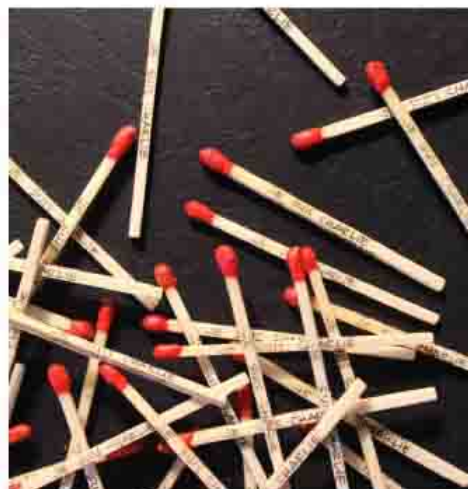
Toujours dans cette volonté de rendre l'art sous toutes ses formes accessible à tous, la Compagnie Acte II invite tous les spectateurs à participer à un projet d'art contemporain en lien avec le spectacle. Cette approche permet à l'enfant de mettre en pratique cette culture de l'engagement en s'intégrant dans une démarche de création collective et collaborative qui lui permettra d'enrichir sa réflexion et de développer sa créativité.

Le Livre de la Jungle parle de l'union de l'homme avec la nature. En demandant à chaque élève d'écrire son rêve pour la nature et le monde sur une allumette, l'artiste Louie Talents invite les jeunes spectateurs à dépasser leurs limites pour inventer le monde de demain.

L'allumette est une étincelle dans la nuit, un symbole d'espoir qui, marquée des rêves des enfants brillera de mille feux dans une installation féerique à travers laquelle ils déambuleront en fin de représentation.

ATELIER THÉÂTRE À L'ÉCOLE

Pour les professeurs qui souhaitent aller plus loin, vers une approche pratique de la pièce, nous proposons en option un atelier théâtre accessible à tous. Cet atelier vous est proposé au sein de votre établissement scolaire, sur une durée de 2h pour une classe de 30 élèves. En lien avec le spectacle *Le Livre de la Jungle*, l'atelier se tiendra en présence de la comédienne Morgane Quiguer (interprète de Mère Louve, Sœur Grise et un singe) et de l'artiste contemporain Louie Talents (scénographe du spectacle).

PISTES DE RÉFLEXION

- En donnant la parole aux animaux, *Le Livre de la Jungle* décrit différents groupes d'animaux qui ont des caractéristiques qui font penser à celles des humains. Par exemple, les Bandar-Log sont drôles et ridicules avec leurs bouffonneries tandis que les loups sont sérieux et organisés. A travers ces animaux, le récit permet donc de réfléchir aux sociétés humaines. Et une classe, c'est déjà une micro-société ! On peut proposer aux enfants de choisir le groupe dans lequel ils se sentent le mieux et de se répartir : est-ce qu'ils se sentent plutôt indisciplinés comme les singes ? Ou sont-ils plus sérieux comme les loups ? Ils peuvent même créer d'autres groupes comme par exemple, celui des éléphants, qui seraient sages et calmes. Cela peut être l'occasion d'aborder leurs relations entre eux. Est-ce que les enfants du groupe des Bandar-Log amusent leurs camarades en faisant les pitres ? Ou est-ce qu'ils dérangent la classe comme le dit parfois le maître ou la maîtresse ? L'exercice pourra permettre de constater que tous les types de personnalité sont importants à l'équilibre d'une classe, pourvu que les limites de chacun et les règles soient respectées.
- Au fur et à mesure de ses aventures, Mowgli découvre ses émotions comme la tristesse, la peur ou la colère. Les enfants apprennent petit à petit à gérer leurs émotions dans leurs relations à l'école. Cela signifie qu'ils doivent d'abord apprendre à les exprimer. On peut noter au tableau avec les enfants tous les mots qui décrivent une émotion de Mowgli à un moment particulier du récit afin d'élaborer un lexique des sentiments. Les enfants peuvent ensuite prendre un ou plusieurs mots pour qualifier leurs relations entre eux. Il est aussi possible de traduire ces émotions en dessins.
- *Le Livre de la Jungle* est un récit porteur de valeurs écologistes, qui apprend au jeune public combien il est important de bien se comporter avec les animaux et la nature en général. C'est aussi un récit qui travaille tout l'imaginaire que l'on a autour de la nature. Par exemple, dans la plupart des récits, le loup est une figure menaçante contrairement au *Livre de la Jungle* qui les présente de manière positive. Il peut être proposé aux enfants de faire une liste de tout ce que leur évoque chaque animal : loup, panthère, ours, singe puis de faire une deuxième liste où ils décrivent la personnalité des personnages vus dans la pièce : Akela, Bagheera, Baloo, les Bandar-Log, etc. Cela peut leur permettre de déconstruire leur imaginaire autour de ces animaux et de les voir sous un autre angle. Par exemple, les loups mangent les autres animaux de la jungle, mais ne sont pas méchants.
- Alors que Mowgli est indiscipliné et impulsif au début de la pièce, il finit par devenir plus mature et assumer sa place de chef. Grandir, c'est prendre des initiatives pour soi et pour les autres. En classe, on peut faire avec les enfants une liste d'actions qui pourraient améliorer le quotidien de la classe et désigner des enfants, seuls ou en groupe, pour les réaliser.
- Toujours dans l'idée de travailler sur l'imaginaire, il peut être demandé aux enfants avant la pièce de dessiner la jungle telle qu'ils se l'imaginent. Après la pièce, on peut recueillir leurs retours sur la manière dont la jungle a été représentée dans la pièce et faire la comparaison avec l'image qu'ils en avaient. Est-ce que la jungle fait peur dans la pièce et si oui comment ? Ou au contraire, est-ce qu'ils l'ont trouvée belle ? Merveilleuse ?

BIBLIOGRAPHIE

Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions d'albums et livres jeunesse qui vous permettront d'aborder l'histoire du *Livre de la Jungle* en classe, en amont de la représentation. Cette liste n'est pas exhaustive, si d'autres albums et livres vous semblent pertinents n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

- **Le Livre de la Jungle, adaptation théâtrale de la Compagnie Acte II aux Éditions L'Harmattan – Collection Lucernaire** : si vous souhaitez étudier certains passages de la pièce en amont de la représentation, vous pouvez commander ce livre directement auprès de la Compagnie Acte II au prix de 10€ l'unité.
- **Le Livre de la Jungle de Véronique Ovaldé et Laurent Moreau** (dès 5 ans), 2016 : cet ouvrage jeunesse contient toute la magie de l'œuvre de Rudyard Kipling au sein d'une interprétation aisée à aborder et également très plaisante à raconter et à écouter.
- **Le Livre de la Jungle adapté par Marlène Jobert et raconté par Eva Green** (dès 4 ans), 2019 : cet album illustré avec brio par Hervé le Goff est accompagné d'un CD sur lequel Marlène Jobert et Eva Green revisitent l'histoire de Mowgli dans une très belle lecture à deux voix.
- **Grands Classiques à Petits Pas : Le Livre de la Jungle raconté par Marc Séassau et illustré par Judith Gueyfier** (dès 5 ans), 2013 : là aussi accompagné d'un CD, cet album joliment illustré a la mérite de raconter l'histoire de Mowgli de manière concise.
- **Le Livre de la Jungle adapté par Kid Toussaint et illustré par Gabriel Lefèvre** (dès 5 ans), 2016 : illustré par les aquarelles de Gabriel Lefebvre qui viennent donner de la douceur et de l'humour, le texte parfois rugueux de Kipling est ici réadapté par le scénariste Kid Toussaint pour rendre ce conte philosophique accessible aux plus petits.
- **Mowgli d'après Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, raconté par Sylvie Misslin et illustré par Clémence Pollet** (dès 6 ans), 2015 : cette collection illustrée permet une première approche des grands auteurs classiques. L'histoire, simplifiée, reste cependant fidèle au texte original.
- **Le Livre de la Jungle adapté par Xavier Deutsch et illustré par Quentin Gréban** (dès 7 ans), 2016 : une version raccourcie et adaptée de ce classique de la littérature jeunesse par l'écrivain Xavier Deutsch et illustrée par le très talentueux Quentin Gréban.

