

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

A destination des professeurs des classes de
6ème

Marie Lebarbier, Chargée de Diffusion
diffusion@compagnieactedeux.com
www.compagnieactedeux.com
Tel. 07.68.17.99.22.

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 !

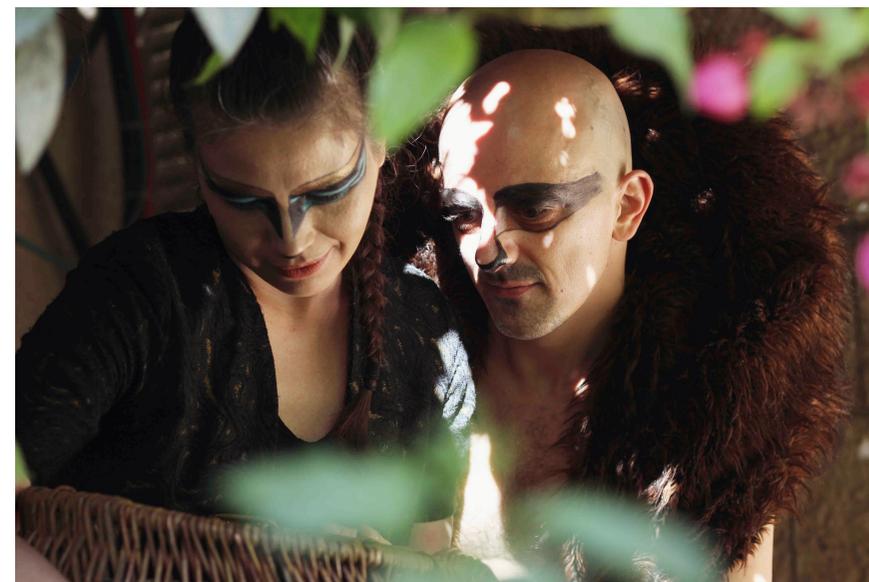
BALOO : Mowgli, tu as parlé aux Bandar-Logs, le peuple singe ?... Le peuple sans Loi ! C'est une grande honte.

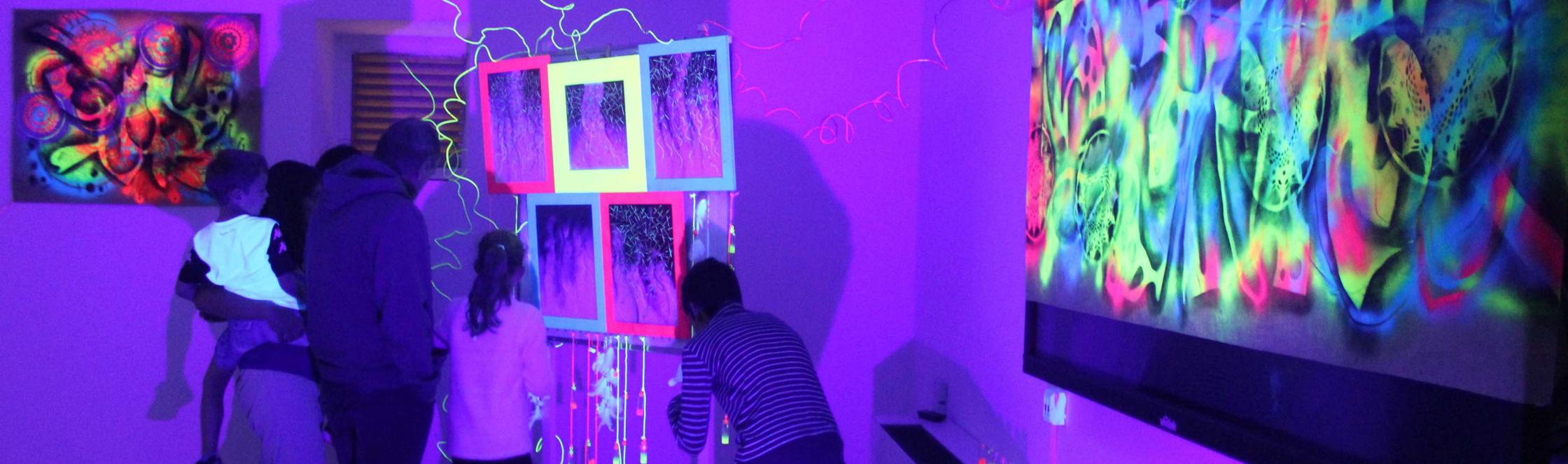
MOWGLI : Je suis parti me baigner près du fleuve Waingunga et les singes sont descendus des arbres pour me dire que j'étais leur frère par le sang, sauf que je n'avais pas de queue, et qu'un jour je serais leur chef.

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 se cultiver tout en se divertissant. Ce projet permet au jeune spectateur de s'ouvrir sur un monde nouveau, dépaysant, riche et passionnant, développant ainsi sa curiosité et son désir d'apprendre.

APPROCHE THÉORIQUE :

Nous vous proposons une approche de la pièce autour du récit d'aventure et d'apprentissage, en lien avec le programme de français des classes de 6ème.

1 - UN PETIT D'HOMME AU CŒUR DE LA JUNGLE INDIENNE

La pièce s'ouvre sur l'encerclement du public par la meute des loups dans une ambiance aux sonorités indiennes diffusant un doux sentiment d'étrangeté. En brisant d'emblée le quatrième mur, la mise en scène représente la jungle comme un univers où les frontières sont brouillées. La première de ces frontières remise en cause est celle entre l'homme et l'animal. Cette proximité entre les deux espèces est incarnée par le jeu et les costumes des comédiens. La gestuelle animale est subtilement travaillée et traduit la démarche spécifique de chaque espèce. Des caractéristiques animales, telle que la fourrure, sont ainsi greffées sur des habits aux coupes et motifs d'inspiration indienne.

Cette confusion se retrouve aussi entre nature et culture. Structurés en meute, les loups ont une organisation sociale faite d'échanges économiques (basés sur la viande chassée) et de prises de décisions collectives. Fantasma ou fait ? De nombreuses études scientifiques attestent aujourd'hui cette réalité, jusqu'à parler de « culture animale ».

Tous les éléments scéniques, de la scénographie au choix des musiques de tablas et de bourdons hindous, plongent le spectateur dans un univers dépaysant et exaltant, où naturel et culturel se mêlent et s'enrichissent l'un l'autre.

C'est donc dans cet environnement ambigu, au cœur de la jungle indienne, que le petit Mowgli encore bébé est adopté par Mère Louve et le clan tout entier. En grandissant notre héros bute contre cet univers, à la fois familier et étranger, où il est envié et craint. Plus que tout autre personnage, Mowgli représente cette ambiguïté entre humain et animal. Bien qu'il soit très investi auprès des autres animaux, sa place est sans cesse remise en cause par les jeunes loups de la meute. Jusqu'au jour où les singes l'enlèvent afin qu'il devienne leur maître ! Notre jeune héros va vivre des aventures qui vont jouer un rôle didactique, pour le spectateur, comme pour Mowgli, personnage principal auquel on s'identifie. Dans sa dimension bienveillante et hostile, la jungle va le mettre à l'épreuve et l'amener à se définir.

2 - L'AVENTURE COMME TERRAIN D'APPRENTISSAGE

Le Livre de la Jungle, c'est avant tout le récit des aventures de Mowgli ! A travers les choix d'adaptation et de mise en scène, le sens étymologique du mot apprendre – qui vient du latin « apprehendere » qui signifie « prendre », « saisir » - est entièrement exploré. La chasse est l'activité principale et si Mowgli apprend à *saisir* une proie, il va également *saisir* le sens de ses origines et du monde qui l'entourne au travers des aventures extraordinaires qu'il va vivre.

Tirailé en permanence entre deux mondes, Mowgli va passer des griffes bienveillantes de l'ours Baloo et de Bagheera la panthère aux mains des singes, les Bandar-Log, autrement dit du monde des prédateurs à celui des proies, en passant par l'univers hypnotique de Kaa, le serpent.

Chaque matin, Baloo et Bagheera tentent d'enseigner sérieusement à Sœur Grise et Mowgli les Lois de la Jungle. Alors que Mowgli apprend à chasser comme un animal, il est enlevé par les singes qui attendent de lui qu'il leur enseigne la maîtrise du feu... comme un homme ! C'est dans une scène au dynamisme sans pareil, interprétée avec humour et fantaisie, que les Bandar-Log tentent d'amadouer Mowgli. Tout en faisant des bouffonneries, ils lui révèlent une information importante : l'origine des Lois de la Jungle. C'est ainsi que Mowgli apprend qu'autrefois il n'y avait aucune distinction entre proies et prédateurs au sein des animaux qui se nourrissaient tous de végétaux. Mais un jour, Shere Khan, alors en charge de la justice, répand l'odeur du sang dans la Jungle en tuant deux animaux en conflit et provoque ainsi la création de la chaîne alimentaire. Ces récits font penser aux mythes fondateurs de la Bible : le jugement de Salomon, dont le cruel Shere Khan est la figure antithétique, mais également la tour de Babel. La langue des animaux est effectivement la nourriture et ce n'est donc pas anodin si le terme « bonne chasse », qui comporte un sens propre et figuré, revient de façon omniprésente entre eux.

Sauvés par Kaa, serpent inquiétant, à la fois allié et prédateur, Mowgli s'en sort bien mais ses amis Baloo et Bagheera persistent et lui font la leçon : seules les Lois de la Jungle permettent d'éviter un basculement dans le chaos. En les maîtrisant, il restera hors de danger et participera à maintenir le fragile équilibre qui règne entre les êtres.

Toutes ces aventures, dans lesquelles le spectateur est embarqué par un astucieux système de colonnes pivotantes permettant de naviguer d'un univers à l'autre, vont amener Mowgli à accepter sa différence et vont le conduire à mettre au profit de toute la jungle son humanité.

3 - MOWGLI, DE L'ANIMAL À L'HOMME, DE L'ENFANCE À L'ÂGE ADULTE

Têtu et désobéissant, Mowgli se révèle rapidement être un héros courageux et sage, ainsi qu'un adulte en devenir. Grandir passe par l'acceptation, et Mowgli va donc apprendre à accepter ce qu'il est : un « petit d'homme ». Il va ainsi découvrir la spécificité qui fait son humanité : l'accord entre sa raison et ses sentiments-

Quand on lui dit qu'il n'est pas comme ses frères et sœurs, il se sent rejeté malgré les marques d'affection que lui témoignent ses proches : Sœur Grise, Baloo et Bagheera. Il ne comprend pas immédiatement que les animaux l'envient, l'aiment (mais aussi le craignent) justement parce qu'il est un homme. Au cours de ses aventures, Mowgli va apprendre à découvrir ses émotions et à les maîtriser. L'amour que sa famille adoptive lui porte va le guider sur ce chemin vers l'âge adulte. Et la mort d'Akela, chef du clan qu'il considère comme sa grand-mère, va l'amener à verser ses premières larmes. Ainsi, il découvre ce qu'est la tristesse, la colère mais aussi la haine qu'il va développer envers Shere Khan, qui est responsable de cette mort. Mais contrairement à Shere Khan, Mowgli n'est pas soumis à des pulsions meurtrières et a appris à ne plus se montrer impulsif grâce à sa maturité.

L'apprentissage de Mowgli s'achève donc par une action à la portée symbolique : le combat contre Shere Khan et sa mise à mort. Lors de ce combat, Mowgli met en pratique ce qu'il a appris : accepter sa différence qui fait de lui un être humain doué de raison. Ainsi, ce n'est pas à travers des techniques de chasse que Mowgli vainc le tigre mais grâce au feu, symbole de l'humanité. Mowgli a ainsi fait la distinction entre l'animalité et l'humanité en lui. Et être adulte, n'est-ce pas savoir faire preuve de sagesse et donc de discernement ?

En usant de sa raison tout en étant à l'écoute de ses sentiments, Mowgli trouve la clef qui lui permet de comprendre en profondeur les lois de la Jungle et d'en tirer une leçon essentielle : son humanité ne lui donne pas des droits sur la jungle, mais des devoirs envers elle. Grâce à sa sagesse, Mowgli est reconnu par tous comme le Maître incontesté de la Jungle.

C'est ainsi qu'il repart chez les êtres humains. Mais Mowgli emporte un peu de jungle avec lui, accompagné de Sœur Grise qui décide de le suivre où qu'il aille ! Le spectacle s'achève sur ce beau duo plein d'espoir qui représente la collaboration harmonieuse humain-animal.

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 permettra à l'élève de s'identifier au héros de la pièce qu'il s'apprête à voir, tout en s'intégrant dans une démarche de création collective et collaborative qui lui permettra d'enrichir sa réflexion et de développer sa créativité.

L'histoire de Mowgli 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 AU COLLÈGE

Pour les professeurs qui souhaitent aller plus loin, vers une approche pratique de la pièce, nous proposons en option un atelier théâtre axé autour de la notion de mise en scène. Cette 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

- Dans cette adaptation du *Livre de la Jungle*, la mise en scène creuse le lien entre aventure et apprentissage. Il peut être proposé aux élèves de lister sous la forme d'un tableau de correspondances, chaque action/aventure et ce qu'elle apporte comme élément de connaissance au personnage principal, Mowgli.
- *Le Livre de la Jungle* est un récit d'aventure qui se caractérise par l'action. En classe, afin de travailler sur la mise en scène, on pourra relever tous les éléments qui permettent de traduire une action, une péripétie. Est-ce que le mélange de disciplines artistiques (combat scénique, chant, etc.) permet de mieux représenter l'aventure? Si oui, comment?
- Cette adaptation du *Livre de la Jungle* joue beaucoup sur les ambiguïtés, et tout particulièrement, celle entre l'humain et l'animal. Afin de les faire travailler sur la mise en scène, le professeur pourrait demander aux élèves de réfléchir ensemble à tous les éléments scéniques qui cultivent cette ambiguïté : costumes, jeu des comédiens, etc. Qu'est-ce qui est animal? Qu'est-ce qui est spécifique aux humains?
- Dans le récit d'aventure, les personnages peuvent être classés en alliés du héros (adjuvants) ou ennemis de celui-ci (opposants). Les élèves pourront prendre chaque personnage et les classer selon la fonction qu'ils remplissent. Cela pourra également être l'occasion de voir que certains personnages peuvent être ambigus, comme le serpent Kaa.
- Dans cette pièce, le monde des animaux est un miroir de celui des humains et de tous les problèmes moraux auxquels nous sommes confrontés : différence avec autrui, rôle de la loi, vivre-ensemble, crime, justice, etc. Pour cela, la narration utilise des références à des mythes fondateurs. Ceux-ci étant abordés en classe de sixième, l'étude de la pièce permet de faire le pont avec des récits de la Genèse étudiés ou à étudier en classe (jugement de Salomon, tour de Babel).

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 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 Dernier Livre de la Jungle, BD de Stephen Desberg et illustré par Henri Reculé, 2004*** : BD en 4 tomes très bien illustrée qui part sur les traces de Rudyard Kipling. Il reprend le *Livre de la jungle* là où l'écrivain britannique l'avait laissé. Il imagine un Mowgli vieillissant, méditant sur le destin de l'homme et la perte de l'innocence. "*Quand on est enfant, on nous apprend qu'il faut grandir le plus vite possible. Et quand on est grand, on passe le reste de nos jours à rêver de notre enfance !*".
- ***Le Livre de la jungle, BD de Jean-Blaise Dijan et illustré par Tiéko, 2016*** : une BD bien illustrée qui reste fidèle à l'histoire de Kipling.
- ***Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling dans la collection « Classico Collège » avec notes, présentation et dossier de Catherine Moreau, 2017*** : retrouvez ici le texte intégral de Kipling, accompagné de dossiers pédagogiques spécialement pensés pour les jeunes collégiens.

