

LE LIVRE DE LA JUNGLE

COMPAGNIE
MÉTAMORPHOSE
PRÉSENTE

DIRECTRICE ARTISTIQUE: ISABELLE OLIVIER

Le livre de la jungle

Metamorphose

NOTE D'INTENTION ET ——— DESCRIPTION DU PROJET

Le livre de la jungle (The Jungle Book) est un recueil de nouvelles apparentées à la Fantasy écrit par Rudyard Kipling lors d'un séjour de quatre ans dans le Vermont aux Etats-Unis. Kipling avait vécu en Inde, d'où est puisée l'inspiration de la plupart de ses nouvelles. Chacune raconte une histoire qui se passe dans la jungle, forêt située dans une Inde de fantaisie où vivent des animaux anthropomorphisés typiques du pays, ainsi que des hommes.

Walt Disney a partagé une vision plus légère de la jungle où Mowgli réalise un voyage initiatique dans la jungle entre animaux et hommes.

En 2024, la Compagnie Métamorphose propose une adaptation libre à la croisée de Kipling et de Walt Disney avec une vision moderne de cette histoire. Le texte a été co-écrit avec Vincent Bernard - comédien et Isabelle Olivier – harpiste et compositrice.

La partition musicale est composée en un duo original harpe-batterie avec de nouveaux morceaux originaux et la reprise du formidable « Il en faut peu » de Baloo.

Un spectacle interactif poétique et ludique où chaque enfant se projette dans ce voyage initiatique avec un message de paix et de respect tant de l'homme que de la nature.

Découvrez le teaser du spectacle en cliquant sur l'image

BIOGRAPHIES DE _____ L'EQUIPE ARTISTIQUE

Isabelle Olivier

Directrice artistique - compositrice

Harpe acoustique et électronique

Jazzwoman et harpiste à la forte personnalité musicale, Isabelle Olivier apporte une vague de fraîcheur et de nouveauté sur la scène internationale en y révélant un instrument surprenant et inédit. Elle développe un style très reconnaissable dès les premières notes de sa harpe fascinante. Isabelle a composé, arrangé et enregistré douze disques, évoluant aux frontières du jazz, des musiques celtiques, et actuelles. Elle est sollicitée dans le monde du cinéma et du spectacle vivant, et a ainsi composé les musiques de plusieurs films, comme "Les Glaneurs et les Glaneuses" d'Agnès Varda (2000). Isabelle a eu la chance de collaborer avec des personnalités exceptionnelles telles que Lockwood, Ernie Adams, Mitch Haupers, Paul Wertico, autant dans le domaine musical que dans d'autres disciplines : théâtre, danse contemporaine, cirque et art visuel. Ils lui ont permis de tracer une route artistique magnifique à partir de la musique et de réaliser le potentiel de l'alchimie orchestrale et des rencontres interdisciplinaires.

Vincent Bernard

Auteur et Comédien

Vincent Bernard s'est formé au Cours Florent puis à l'École du Jeu sous la direction de Delphine Eliet, Clémence Larsimon, Nicolas Bouchot, Laurent Poitrenaux... Il a joué dans "Roberto Zucco" de Bernard-Marie Koltès, "Crime et Châtiment" de Dostoïevski, "Un monsieur condamné à mort" de Georges Feydeau, "Pièce d'Identité", création collective de Vincent Bernard, Tamara Al Saadi et Alexandra Templier... Il a aussi travaillé avec la Cie du Lierre sous la direction de Farid Paya pour trois spectacles, ainsi qu'avec le Théâtre de la vallée,

pour différents spectacles sous la direction de Gerold Schumann. Parallèlement il explore différentes pratiques de son art (théâtre de rue, marionnettes, échasses, clown...). Il a écrit et joué dans deux « seul en scène » qu'il a travaillé sous l'œil bienveillant d'Arnaud Bichon. En 2023, il fonde avec Clément Beauvoir la compagnie Bernard et Beauvoir. Ensemble, ils produisent plusieurs spectacles, puis permettent à différents artistes de présenter leurs numéros lors de représentations de cabarets.

Tanya Artioli Costumière

Italienne, Tanya Artioli vit à Paris depuis vingt ans. C'est dans son pays natal qu'est née sa passion pour l'art, les tissus, les couleurs, la scène. À Paris, elle suit plusieurs **formations en couture et costume historique, histoire de l'art, chromatologie**. Elle aime mélanger et faire dialoguer les styles et les époques, les tissus et les cultures du monde, la mode et la scène. Aujourd'hui elle travaille

pour le spectacle vivant sous plusieurs casquettes : assistante chef-atelier et assistante costume-designer au **théâtre Mogador** pour plusieurs comédies musicales (**Grease, Chicago et Ghost**), créatrice de costumes et de tenues contemporaines ou encore habilleuse (*Fashion Freak Show* de **Jean Paul Gaultier**). La collaboration avec Aurore Evain a commencé avec *La Folle Enchère* en 2019.

Darcy Day-Zoells Graphiste

Darcy Day-Zoells est diplômée de la Northwestern University où elle étudie l'histoire de l'art et les arts plastiques. Pendant dix ans, elle a dirigé un programme d'alphabétisation visuelle dans une école de la maternelle à la cinquième année. Darcy a toujours eu à cœur d'aider les enfants à avoir un regard critique et à exprimer leurs questions sur ce qu'ils voient. Ses bases en histoire de l'art et ces expériences ont eu un effet profond sur son travail. En studio, elle a étudié avec Ed Paschke, Phillip Chen et Audrey Niffenegger. Elle a également suivi un cours avec le critique d'art Dennis Adrian qui l'a marquée à vie. Avec la naissance de sa fille en Suisse et leurs visites hebdomadaires à la bibliothèque locale, Darcy a été amené à s'intéresser à la façon dont les traditions de narration et d'illustration diffèrent d'un pays à l'autre. Son travail est mixte : aquarelle, plume et encre, crayon et numérique, et s'inspire d'illustrateurs comme Edward Gorey, Peter Sis, Shaun Tan, ou encore Sydney Smith...

Jean-Michel Wartner

Créateur Lumière

Créateur de lumière depuis plus de 30 ans, Jean-Michel Wartner travaille régulièrement avec des théâtres tels que la Ferme de Bel Ébat de Guyancourt ou le théâtre de Longjumeau, et collabore avec la Compagnie Métamorphose depuis 5 ans. Il a créé les lumières pour le ciné-concert « Les Pionnières du Cinéma » (2019), le spectacle jeune public « Les Harpistochats » (2023), le concert « Ella Forever » (2024) qui rend hommage à la grande figure du jazz Ella Fitzgerald, le spectacle « Smile » (2022). Il revient pour la nouvelle création de la compagnie, « Le Livre de la Jungle » en 2024.

MUSIQUE

Ouverture Livre de la jungle

Isabelle Olivier

A

6

12 **B**

16

SCRIPT

**« Conduisez les pas de la nuit
Dorment les troupes
La terre est à nous
C'est l'heure du soir
Nous entendez-vous ?
Bonne chasse à tous qui gardez la loi de la jungle ! »**

**« L'histoire que nous allons vous raconter est l'histoire de Mowgli, orphelin, trouvé au milieu de la jungle alors qu'il n'était que bébé par la panthère Bagheera.
Mowgli fut confié à une meute de loups qui l'éleva comme l'un des leurs. En grandissant il apprit le langage de tous les animaux mais aussi la loi de la jungle. »**

Arrivée de Mowgli.

Arrivée de Bagheera, jeu avec Bagheera.

- B : Mowgli, cessons de jouer. J'ai quelque chose d'important à te dire. Le conseil des loups s'est réuni car Sherkan le tigre est de retour dans cette partie de la jungle. Sherkan hait les hommes depuis qu'il a été blessé par l'un d'eux. Il a appris que toi, petit d'homme, vivait dans la jungle et a décidé de te donner la chasse pour te manger. C'est son droit. Tu n'es plus en sécurité ici. Le conseil des loups a décidé que tu devais quitter la jungle et rejoindre le village des hommes.
- M : Mais je ne suis pas un homme, je suis loup ! Whoooo !!! Jamais je ne quitterai la jungle ! Laisse-moi tranquille Bagheera.

Fuite de Mowgli.

Arrivée de Kaa : Mowgli est hypnotisé puis sauvé par Bagheera qui est à son tour hypnotisé et sauvé par Mowgli.

- M : Bagheera ne m'a pas suivi. Il est hors de question que je quitte la jungle.
- K : Oui il est hors de question que tu quittes la jungle petite d'homme.
- M : Qui es-tu ?
- K : Je suis Kaa, le serpent python.
- M : Bagheera m'a parlé de toi. Il m'a dit que je ne devais jamais te regarder dans les yeux. Sinon tu m'endormirais en m'hypnotisant puis tu me mangerais.
- K : Bagheera dit n'importe quoi. Il veut te faire quitter la jungle, moi je connais un moyen de te faire rester ici pour toujours.
- M : Ah oui ? Et quel est ce moyen ?
- K : Il faut tout d'abord me faire confiance. Regarde-moi dans les yeux. Oui comme ça. Et maintenant tu ne quitteras jamais mon ventre une fois que je t'aurai mangé.

Arrivée de Bagheera.

- B : Lâche-le, Kaa.
- K : Et voilà tu m'as regardé Bagheera. Je vais pouvoir te manger.
- M : Ça suffit laisse Bagheera tranquille.

Mowgli frappe Kaa.

Passage des éléphants.

Rencontre de Baloo. Chanson « il en faut peu ».

Enlèvement par les singes. Bataille de noix de coco.

Arrivée au village des hommes. Chanson « Wanga Ninga ».

Conseil des hommes : accueil de Mowgli.

- Sage : Moi, le sage du village, vous ai convié car Mowgli est arrivé de la jungle pour vivre avec nous. Êtes-vous d'accord ?
- Habitant : Ah non, il vient de la jungle. Moi je veux rien de la jungle. Il doit avoir des puces, il a été élevé par des animaux et ça c'est dangereux.
- Habitante : Moi je m'en occuperai. Mowgli deviendra mon fils.
- Sage : Alors qu'il en soit ainsi ! Nous avons un autre problème : le puits se tarit, il sera bientôt à sec. Nous n'aurons plus d'eau pour arroser nos champs, ni même pour boire. Il nous faut trouver de l'eau.
- Habitant : On a qu'à creuser des trous partout et on finira bien par trouver une source !
- Sage : Quelqu'un a une meilleure idée ?
- M : Moi ! C'est simple, il suffit de suivre la libellule, elle nous mènera à un point d'eau.
- Sage : Mais comment trouver une libellule ?
- M : Il suffit de l'appeler, je connais le langage de tous les animaux : libellule !

Arrivée de la libellule en ombre chinoise.

- L : Suivez-moi c'est par ici. Voilà Mowgli, nous sommes arrivés à l'étang où je vis.
- M : Merci libellule.
- Sage : Merci Mowgli, grâce à toi le village est sauvé.
- Habitant : Nous allons vider tout le lac pour faire des réserves pour le village et nos champs.
- M : Mais si nous faisons ça, les animaux de la jungle n'auront plus d'eau.
- Habitant : On s'en moque des animaux de la jungle... hé mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a quelqu'un qui arrive en criant ?
- Habitant : Au secours ! Sherkan le tigre s'attaque aux villageois.

Arrivée de Sherkan. Il terrorise le village.

- S : Je n'ai pas réussi à tuer le petit d'homme, je vais donc m'attaquer aux villageois.
- Sage : Il faut se protéger. Il n'y a pas que Sherkan qui est dangereux : la panthère, les serpents, les araignées... tout le peuple de la jungle peut être dangereux. Nous devons les éliminer et comme ça nous serons en sécurité.
- Habitant : Il a raison !
- M : Non ne faites pas ça !
- Sage : Prenez vos armes ! Nous partons à la guerre contre le peuple de la jungle !

Sherkan revient dans la jungle.

- S : Peuple de la jungle, le village des hommes a décidé de tous nous tuer. Suivez-moi, car le temps de la guerre contre les hommes est enfin venu.

Bataille entre Sherkan et le Sage du village.

Mowgli s'interpose avec sa mère.

- M : Arrêtez-vous ! Arrêtez de vous battre ! Cela n'amènera que tristesse et désolation. Toute cette haine n'est que de la peur. Et si vous avez peur les uns des autres, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Le peuple de la jungle et le peuple des hommes peuvent dépasser cette peur et vivre ensemble malgré leurs différences. La peur amène la haine, et la haine amène la peur, c'est une boucle sans fin. Alors ensemble, sortons de cette boucle, abandonnons nos armes et créons, inventons cette vie de paix. Êtes-vous d'accord ?
- Tous : Oui !
- M : Sherkan, accepte-tu la paix ?
- S : Si c'est la volonté de la jungle, alors j'accepte. Car je ne respecte qu'une seule loi : la loi de la jungle.

Conclusion.

« Et c'est ainsi que le village des hommes et le peuple de la jungle se rapprochèrent, apprenant les uns des autres, surmontant leur peur de l'inconnu et de la différence pour enfin vivre ensemble.

Mowgli eut encore de nombreuses autres aventures au village des hommes et dans la jungle. Mais toutes ces histoires, c'est à vous de les inventer, car la nôtre est maintenant terminée. »

LA PRESSE EN PARLE _____

« La harpiste et compositrice Isabelle Olivier fête ses 30 ans de scène avec son nouvel album “Smile” qui paraît chez Enja / L’Autre Distribution. Pour fêter ses 30 ans de scène, la harpiste Isabelle Olivier sort son onzième album « Smile » en hommage à Charlie Chaplin. Le titre *Smile* est le point de départ de ce projet lumineux. Isabelle Olivier explore de nouvelles textures avec sa harpe mêlant acoustique et électronique pour créer un univers élégant, envoûtant et radieux. Dix compositions originales côtoient des reprises de Charlie Chaplin, James Blake ou Cannonball Adderley. » – **France Musique**

« Cette musicienne [...] ne succombe jamais à l’esthétique « féérique » attachée à cet instrument. En solo ou confrontée aux machines électroniques d’Olivier Sens, elle développe un langage quasiment monkien, se refusant à toute virtuosité gratuite pour privilégier une exploration des potentialités de cet instrument » **Bernard Loupias – Le Nouvel Observateur ...**

« Entre les notes et le silence, l’harmonie et la dissonance, la pureté et l’artifice, le cœur d’Isabelle Olivier ne cesse ainsi de balancer. Cette gracieuse indécision donne toute sa richesse à une musique expressive et narrative, qui parvient finalement à être rassembleuse sans être basement consensuelle » **Richard Robert – Les Inrockuptibles**

« Isabelle Olivier n’invite pas à écrire sur la musique mais à se ruer sur l’instrument. Elle ne cherche pas à garder la musique comme un doux et intime secret, mais fait naître la soif de la transmettre, de partager la bonne nouvelle : le jazz n’est pas mort. Nous tombons sous le charme de cette harpe qui s’intègre dans un magnifique quintette, proposant un répertoire original et novateur. Une musique belle, sauvage et libre comme l’océan, ouverte à toutes les directions et à tous les climats, pour laquelle chacun compose et insuffle sa propre poésie à l’ensemble. » **Mathieu Durand – Citizenjazz.com**