

PINOCCHIO

D'après le conte de Carlo Collodi

Cie ECO – Emilio Calcagno

CRÉATION 2021 | POUR 5 DANSEURS
Tout public à partir de 10 ans

NOTE D'INTENTION D'ÉMILIO CALCAGNO

Pinocchio, en Toscan du XIXe siècle, signifie petit pinon, mais dans la langue du créateur italien, Carlo Collodi, cela signifie « petit crevard ».

J'ai grandi avec Pinocchio et la version cinématographique de Commencini.

Mais Pinocchio est-il vraiment un conte pour enfants ?

Je n'en suis pas sûr.

En revanche, ce qui semble évident c'est que les thématiques de ce conte, entre rêve et réalité, mensonge, vérité et manipulation, le rendent extrêmement contemporain.

Pinocchio est un enfant sans mère. Il est l'archétype de l'enfant rêvé : désiré par dessus tout et fabriqué sur mesure par son « géniteur » pour combler sa solitude de veuf.

Ce conte préfigure les parentalités modernes rendues possibles après la mort ou en l'absence de l'un des deux géniteurs, aux confins de l'adoption et des procréations médicalement assistées.

Pinocchio est un enfant improbable, né d'un deuil impossible, celui de Gepetto pleurant sa femme morte prématurément sans lui avoir donné d'enfant.

Gepetto, triste et solitaire, sculpte l'enfant que sa femme et lui n'ont jamais eu et souhaite l'éduquer à son image.

Mais comme dans la réalité, rien ne se passe complètement comme prévu.

La déception de Gepetto est d'autant plus forte lorsque le premier acte de Pinocchio, à qui il a enseigné la marche, est de s'enfuir. On voit bien ici le désir parental de contrôle permanent sur l'enfant.

J'aime cette ambivalence du père face au désir d'un enfant idéal versus la réalité.

Ce conte m'interroge sur les modalités de transmission des valeurs par le père et comment elles sont le reflet d'un rapport à l'éducation.

Ce conte met à merveille en scène la violence de l'éducateur, la tension entre manipulation et apprentissage qui découle de la confrontation au monde des adultes et la violence des enfants entre eux.

Pinocchio va apprendre que face à la violence du monde, le mensonge n'est pas toujours puni ni la vérité récompensée.

J'aime dans ce conte le fait que les adultes ne sont pas les garants de la vérité : le bonhomme « de beurre », le marchand du pays des jouets, présentent une version mensongère du monde qui cherche à maintenir Pinocchio et ses amis dans le principe de plaisir.

Pinocchio est un héros menteur, imparfait, mais digne.

Trahi par les personnages du chat et le Renard, il reprend sa dignité en se suicidant. La magie de la fée, figure fantasmagorique, le ramènera à la vie et Pinocchio deviendra un enfant en chair et en os.

Dans ma version de Pinocchio, des scènes cinématographiques seront tournées en extérieur avec les danseurs entre l'Italie et la région des Hauts-de-France. Elles contribueront à créer un univers aux frontières du rêve et de la réalité.

Mon Pinocchio sera accompagné tout le long de la pièce du fameux personnage du Grillon, la voix de la bonne conscience, interprété ici par l'acteur Denis Lavant.

NOTE D'INTENTION D'ÉMILIO CALCAGNO

Je suis captivé par la traversée que réalise ce bout de bois pour devenir humain.
Pinocchio est une marionnette en mouvement permanent et c'est ainsi qu'il découvre le monde.

La première chose que fait Pinocchio une fois debout sur ses jambes, c'est fuir.
Pinocchio est alors le personnage de l'accélération, de la vivacité, de la fuite en avant.
Cette fuite est le début d'un parcours pour accéder à la connaissance de lui-même.
Celle-ci ne sera rendue possible que par une succession de métamorphoses.
De morceau de bois, il va ainsi se transformer en marionnette puis en âne pour ensuite pénétrer une baleine avant d'être un enfant.

De façon tout à fait incroyable, il traverse la nature sous toutes ses formes.

Pinocchio est un végétal, un arbre qui résonne comme un animal. Il réunit ces deux pôles qui sont en nous.
Les métamorphoses qu'il subit sont incontournables pour trouver ça vraie « peau ».
Il y a là matière évidente à chorégrapier.

À partir du texte de Collodi, il s'agira de trouver la gestuelle adaptée au caractère de chaque personnage.
À l'inverse de mes précédentes pièces, la danse se construira dans l'intimité des relations entre les personnages et non par le groupe.

Fidèle à ce qui caractérise mes chorégraphies, j'associerai le mouvement à l'image.
La camera sera au plus près des danseurs, que ce soit en direct sur le plateau ou par le biais d'images projetées.
Tel un œil supplémentaire, elle contribuera à donner du relief aux différents caractères et ira chercher la vérité de l'action dans le détail.

Extraits : <https://vimeo.com/507455984> et <https://vimeo.com/567546310>

UN PROJET DE TERRITOIRE EN LIEN AVEC LA CRÉATION

Je souhaite explorer cette création avec la participation d'un public amateur. En effet les thématiques qui traversent ce conte sont au cœur de la famille moderne et je souhaite pouvoir la sonder au plus proche de la réalité. Pour cela, un travail sera mené en amont et durant la période de création avec les habitants de la Région Hauts-de-France à travers différents dispositifs :

UN LABORATOIRE CHORÉGRAPHIQUE

En étroite collaboration avec le Centre Chorégraphique National de Roubaix et de la Scène Nationale de Maubeuge, je souhaite rassembler une quarantaine d'adolescents afin de les faire travailler sur les thématiques du désir d'enfant, de la transmission et de l'éducation, du mensonge et de la trahison.

LA RÉALISATION D'UN COURT MÉTRAGE

Ce court sera présenté en introduction de chaque représentation. Les adolescents ayant participé au laboratoire chorégraphique seront filmés afin d'être intégrés à la création via ce court métrage.

LES PORTES OUVERTES

Afin de prolonger le spectacle le public pourra assister à des temps de répétition, découvrir le processus de création et ses ingrédients.

LES BORDS DE SCÈNE

Ils seront l'occasion à l'issue des représentations d'un temps d'échange privilégié avec le chorégraphe sur la création.

ÉQUIPE

Chorégraphe, Emilio Calcagno

Interprètes, Amalia Borsellino, Giulia Di Guardo, Luigi Geraci Vilotta, Rosada Letizia Zangri, Ilyes Triki

Création musicale, Pierre Le Bourgeois

Création vidéo, Danièle Salaris

Création lumière, Idalio Guerreiro

Voix Off, Denis Lavant

Administration/direction de production, La Table Verte Productions

Production, compagnie ECO

Coproductions, le GRRRANIT - scène nationale de Belfort, le Lux - scène nationale de Valence, le Théâtre d'Arcachon - Arcachon Expansion, le centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l'Accueil Studio / ministère de la Culture, le Manège - scène nationale transfrontalière de Maubeuge

Partenaires, Ballet du Nord - centre chorégraphique national de Roubaix, le Scenario Pubblico (Catane, Italie), l'Opéra Grand Avignon
Avec le soutien de la spedidam

La compagnie ECO / Emilio Calcagno est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France

CALENDRIER DE CRÉATION / RÉSIDENCES

Du 29 mars au 3 avril, Théâtre d'Arcachon

Du 3 au 8 mai 2021, centre chorégraphique national de Roubaix

Du 10 au 15 mai 2021, le Manège - scène nationale de Maubeuge

Du 31 mai au 13 juin 2021, Scenario Pubblico / Catane - Sicile

Du 23 au 30 juin 2021, Chapelle Sainte-Marie à Annonay

Du 4 au 8 octobre 2021, centre chorégraphique national de Créteil

Du 22 octobre au 3 novembre 2021, Le GRRRANIT scène nationale de Belfort

CALENDRIER DE TOURNÉE

9 et 10 novembre 2021 (3 représentations), le Lux - scène nationale de Valence

16 novembre 2021, le Manège - scène nationale transfrontalière de Maubeuge

15 et 16 décembre 2021, le GRRRANIT - scène nationale de Belfort

29, 30 mai 2022, 4 représentations - Théâtre Molière Sète - scène nationale Archipel de Thau

LIENS

Visionner *L'Isola*, création 2019 :
Version intégrale : <https://vimeo.com/375976994>
Teaser : <https://vimeo.com/376646513>

Visionner le teaser de *Les Petites histoires de...* création 2018 avec Anthony Egea, Kaori Ito, Kettly Noël
<https://vimeo.com/310763476>

Vous trouverez sur le site internet des vidéos ainsi que des photos de l'ensemble des créations : www.compagnie-eco.com

CONTACTS

Direction artistique, Emilio Calcagno
emilio.calcagno@compagnie-eco.com / +33 (0)6 81 32 70 17

Administration/production, La Table Verte Productions
direction@latableverte-productions.fr

Retrouver l'actualité de la compagnie sur www.compagnie-eco.com & sur [Facebook](#)

À PROPOS DE LA COMPAGNIE ECO

La compagnie ECO a été fondée par Emilio Calcagno en 2006.
Il en assure depuis la direction artistique.
Le projet porté par la compagnie se situe au croisement des arts.

Les premières créations sont marquées par l'univers de la BD et s'apparentent pour certaines à des installations plastiques.

La dimension cinématographique des pièces est visible dès 2012 avec une adaptation du conte *Peau d'Âne*, présentée en première au Théâtre National de Chaillot.

Cette sensibilité marquée du chorégraphe pour le cinéma tient lieu depuis de fil directeur à l'ensemble des projets développés par la compagnie, comme ce fut le cas avec la pièce *Les Vertiges d'Hitchock* en 2014 ou *Les Petites histoires de...* en 2018.

Depuis 2015, le chorégraphe renoue avec sa Sicile natale avec les deux premiers volets d'un triptyque encre dans les terres de la Méditerranée (*Catania Catania* en 2015 et *Isola* en 2019).

Sa prochaine création prévue pour l'automne 2021 porte sur le conte de *Pinnochio*.

Reflétant les nombreuses implications du chorégraphe en la matière depuis le début de sa carrière, la compagnie s'investit dans la mise en place d'actions à destination des publics à l'occasion de chacune de ses créations.

À PROPOS DE LA COMPAGNIE ECO

D'origine Sicilienne, il arrive en France en 1989, au Centre International Rosella Hightower puis il intègre le Centre National de Danse Contemporaine à Angers sous la direction de Joëlle Bouvier & Régis Obadia. En 1995, il rejoint le Ballet Preljocaj et danse sur les scènes les plus prestigieuses. Il y développe de nombreuses actions à destination du public et commence à réaliser ses propres créations.

Son travail chorégraphique est remarqué lors des Repérages - Danse à Lille.

Il fonde sa compagnie en 2006 et devient dès 2008, artiste en résidence à la Faïencerie - Théâtre de Creil avec le projet BDanse. Il développe son goût pour l'indisciplinarité avec plusieurs créations allant de l'installation plastique aux univers de la BD : *Comète Comix*, *Peter Pan*, *Archipel*. Fasciné par le merveilleux, il imagine une chorégraphie dotée d'une forte dimension cinématographique avec *Peau d'âne*, pièce pour 12 danseurs d'après Perrault et les Frères Grimm présentée en 2012 au Théâtre National de Chaillot.

Cette sensibilité marquée du chorégraphe pour le cinéma l'amène à côtoyer une figure majeure du 7e art pour sa création suivante avec *Les Vertiges* d'Hitchcock présentée, entre autres, au Festival de Cannes. En 2015, sa création *Catania Catania*, premier volet d'une trilogie, est saluée par la critique comme une « pièce maîtresse ». Avec ce sacre méditerranéen, Emilio Calcagno renoue avec ses origines siciliennes. Le deuxième volet a été créé en novembre 2019 dans le cadre d'une résidence à la Scène Nationale de Maubeuge et s'intitule *L'Isola*.

En 2018, Emilio Calcagno crée les *4 Saisons ou le Mariage du loup* pour les 13 danseurs de l'Opéra de Tunis dans le cadre d'un nouveau partenariat avec la Tunisie.

La même année, il revient à l'univers des contes avec une œuvre librement inspirée du recueil *La triste fin du petit enfant Huitre* de Tim Burton. À cette occasion, il s'associe aux chorégraphes Anthony Egea, Kaori Ito et Kettly Noël pour livrer 4 solos dansés réunis sous le titre *Les petites histoires de...*

Sensible et curieux, en quête des collaborations les plus variées et des questionnements les plus inattendus, Emilio Calcagno se positionne en véritable électron libre. Entier, ses créations sont le reflet d'une personnalité complexe et exigeante qui aime les prises de risques.

CRÉATIONS

Les ouvrières, Théâtre Antoine Vitez - Aix-en-Provence, 2000

Oso Buco, Pavillon Noir - CCN Aix-en-Provence, 2001

Pedro & Paula, Balletteatro - Porto / Portugal, 2002

K, Teatro Libero - Palermo / Italie, 2004

Sève, pour le CNSM de Lyon - La Maison de la Danse - Lyon, 2004

Virus, Festival des Nouvelles Technologies - Prague, 2005

Jeux, Opéra d'Avignon, 2005

En Sourdine, en collaboration avec Olivier Dubois et Stéphane Blanquet, 2006

Peter Pan, en collaboration avec Olivier Dubois et Régis Loisiel, 2007

Comète Comix, en collaboration avec Marie Caillou, 2008

Nouvelle Vague Génération Bagnolet, La Faïencerie - Creil, 2009

Archipel, en collaboration avec Tim Dinter, François Ayroles, Ruppert et Mulot - La Faïencerie à Creil / La Ferme du Buisson à Noisiel, 2010

Gourmandises, en collaboration avec Benoist Bouvot et Aurélien Richard projet labellisé Année Rousseau - Parc d'Ermenonville, 2012

Peau d'âne, en collaboration avec l'Orchestre de Picardie - Théâtre National de Chaillot, 2012

Les vertiges d'Hitchcock, Espace culturel Boris Vian - Les Ulis, 2014

Catania Catania, Festival Bolzano Dance - Bolzano, 2016

Les Quatre Saisons, en collaboration avec L'Opéra de Tunis - Opéra de Tunis, 2018

Les Petites Histoires de..., Le Prisme - Élancourt, 2018

L'Isola, Le Manège - Scène Nationale de Maubeuge, 2019

DENIS LAVANT, COMÉDIEN

Acteur et comédien français, Denis Lavant se passionne très tôt pour la comédie. Il s'adonne au mime et au théâtre de rue, puis intègre le Conservatoire, où il a pour professeur Jacques Lassalle. Il trouve son premier rôle dans un téléfilm de Luc Béraud, *L'Ombre sur la plage*, et apparaît au cinéma dans *Les Misérables d'Hossein* en 1982. Il a travaillé au théâtre avec des metteurs en scène prestigieux, comme Antoine Vitez, Mathias Langhoff, Bernard Sobel et plus récemment Dan Jemmet. Parallèlement, Denis Lavant a joué au cinéma sous la direction, entre autres, de Patrice Chéreau, Claire Denis ou Kim Ki Duk. Il est le comédien emblématique du cinéaste Léos Carax, avec qui il a notamment tourné *Les Amants du Pont Neuf* avec Juliette Binoche et *Holy Motors*. En 2012, Denis Lavant obtient le Prix de l'Humour noir du spectacle pour son adaptation au théâtre de *La grande vie* de Jean-Pierre Martinet.

PIERRE LE BOURGEOIS, COMPOSITEUR

Successivement élève de l'École Nationale de Musique de Beauvais, où il apprend le violoncelle aux côtés de Jacques Bernaert et Olivier de Mones, et de la formation « Jazz à Jazz » à Tours, Pierre Le Bourgeois mène aujourd'hui une carrière de violoncelliste, mais aussi de bassiste et arrangeur. Il joue avec le groupe Les Enfants des autres, Bertrand Belin, Daniel Darc, Jad Wio, Alain Bashung, Kafka. Depuis 2002, sa collaboration avec Nosfell, comme arrangeur, compositeur et musicien, a donné naissance à 3 albums, au spectacle *Le Lac aux Vélies*, mais également à la musique du spectacle *Octopus* de Philippe Decouflé en 2010, qu'il a interprété en live pendant toute la tournée du spectacle. Depuis cette date, il a participé à la création musicale de plusieurs spectacles de la Compagnie de Philippe Decouflé dont *Contact* en 2014. En 2018, il réalise la création musicale du solo créé par Emilio Calcagno dans des *Petites histoires de...* d'après des nouvelles de Tim Burton puis en 2019 celle de *l'Isola*.

DANIÈLE SALARIS, CINÉASTE ET VIDÉASTE

Il réalise ses premières œuvres en Russie et en Pologne en tant que reporter vidéo, suivies de documentaires en Israël (*Fuorifuoco*, IT 2006, gagnant du TFF - Torino Film Festival) puis à Londres, Istanbul et au Liban avec *The Beirut Apt*, IT/UK 2007 (présentée en première au British Film Institute, dans le programme de Culture Islamique de l'Université de Stanford, Californie).

Ce documentaires a fait l'objet une rétrospective de la Venticinquesima ora sur la chaîne nationale italienne LA7 par Paola Maugeri. À partir de 2008, il a été directeur adjoint de l'édition italienne de ViewFest (anciennement ResFest), une exposition internationale de cinéma numérique, puis il a produit des vidéos d'entreprise pour Adidas, Jil Sander, Diesel, Stefanel, Toyota, Natuzzi, Leroy Merlin, Galbani, Roncato, Coop Adriatica et Novacoop. En 2013 il a fondé Stille, un collectif de professionnels des nouveaux médias basé à Turin (entre autres pour Mibact - ministère du Patrimoine Culturel, Dale Carnegie Italia, Alliance Française, Pinacoteca Giovanni et Mariella Agnelli, Festival théâtral delle Colline Torinesi) et il a produit des supports visuels (mapping vidéo) et des vidéos promotionnelles pour des représentations théâtrales de Giuliano Scarpinato, Valerio Binasco, Emilio Calcagno, Dellavalle/Petris, Elena Gigliotti et Francesca Puopolo. En 2019, il crée aussi des reportages photographiques de Lampedusa et de Lesbos pour le journal national *La Stampa*. Il collabore avec Emilio Calcagno pour la première fois sur la création *L'Isola* en 2019.