

PINOCCHIO

D'après le conte de Carlo Collodi

Cie ECO – Emilio Calcagno

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

Émilio Calcagno, tout nouveau directeur du Ballet de l'Opéra d'Avignon, revisite avec une extravagance radicale le célèbre conte italien de Carlo Collodi, Pinocchio. Décalant dans le monde d'aujourd'hui le récit de cette marionnette de bois devenue humaine, il invite à une réflexion sur nos sociétés hyper-connectées en manque de lien social.

De son regard clair, presque vert, le chorégraphe sicilien invite à réviser les classiques de la littérature enfantine. En s'emparant du conte de Carlo Collodi, qui a bercé son enfance, et nourrissant son processus créatif des images imprimées dans son subconscient par le film de Luigi Comencini, Émilio Calcagno imagine un songe éveillé où s'entremêlent **rêves fantasmagoriques, cauchemars horribles** et hallucinations suggestives et homo-érotiques.

UN CONTE RÉINVENTÉ

Geppetto, un pauvre menuisier, sculpte dans une chute de bois, une marionnette ayant les traits d'un petit garçon, qui prend vie et devra affronter mille aventures, trouver malgré ses mauvaises fréquentations, sa naïveté, le chemin de la raison pour enfin devenir humain. S'amusant des paraboles, des métaphores, Émilio Calcagno réinterprète l'histoire à l'aune des temps présents. Dans un cercle lumineux, le pantin Pinocchio (extraordinaire Ilyes Triki) est secoué de soubresauts. Il s'anime en même temps que dans la vidéo en noir et blanc, projetée derrière lui, son créateur, incarné par l'excellent Denis Lavant tente de monter une chaise Ikea®.

LE CONTE À LA TRAME PRÊT

S'enchaînant au rythme des musiques baroques, pop, rap et rock, les tableaux donnent à voir un garçon en devenir facilement influençable, qui se fait avoir à tous les coups par de faux amis, des âmes noires, visite le pays des jouets, se voit transformer en âne, avaler par une baleine, pour enfin prendre conscience que seul le savoir peut faire de lui un jeune humain. Tellement retravaillé, remanié pour coller au temps présent, aux préoccupations des jeunes générations, obsédées par leur portable, on pourrait presque douter que ce soit bien Pinocchio qui se tient sur scène. Et pourtant, malgré quelques ellipses, le chorégraphe originaire de Catane n'a fait que suivre le récit de Collodi, donnant ainsi une force étrange et saisissante à son adaptation chorégraphiée.

DE LA POP SOMBREMENT ACIDULÉE

Inventif, ingénieux, Émilio Calcagno et ses danseurs – Amalia Borsellino, Giulia Di Guardo, Luigi Geraci Vilotta, Rosada Letizia Zangri et Ilyes Triki – prennent à contre-pied le dessin animé de Disney pour mieux faire entendre le conte originel plus noir, plus inquiétant. Jouant avec les sonorités, les images vidéos joliment retravaillées par Danièle Salaris, il entraîne le spectateur dans **une ronde folle, une spirale vertigineuse** quitte à ce qui en perde son latin, en l'occurrence ici ses réminiscences d'une fable italienne dont il ne reste aujourd'hui qu'un vague résumé, de lointains souvenirs.

Illuminé par la présence intense d'Ilyes Triki, Pinocchio questionne, interroge, secoue nos certitudes et invite à une réflexion sur la paternité, sur l'éducation, sur les chemins de vie. Une singulière et curieuse étrangeté à découvrir, à déguster, à laisser infuser !

Olivier Frégaville-Gratian d'Amore pour L'OEIL D'OLIVIER

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 Comencini. 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.

Enfant improbable, Pinocchio est l'archétype de l'enfant rêvé : désiré par dessus tout et fabriqué sur mesure par son « géniteur » pour combler sa solitude de veuf. Mais comme dans la réalité, rien ne se passe complètement comme prévu : 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 ont été tournées en extérieur avec les danseurs et quarante adolescents dans une forêt au pied de l'Etna. Elles contribueront à créer un univers aux frontières du rêve et de la réalité.

Mon Pinocchio est 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.

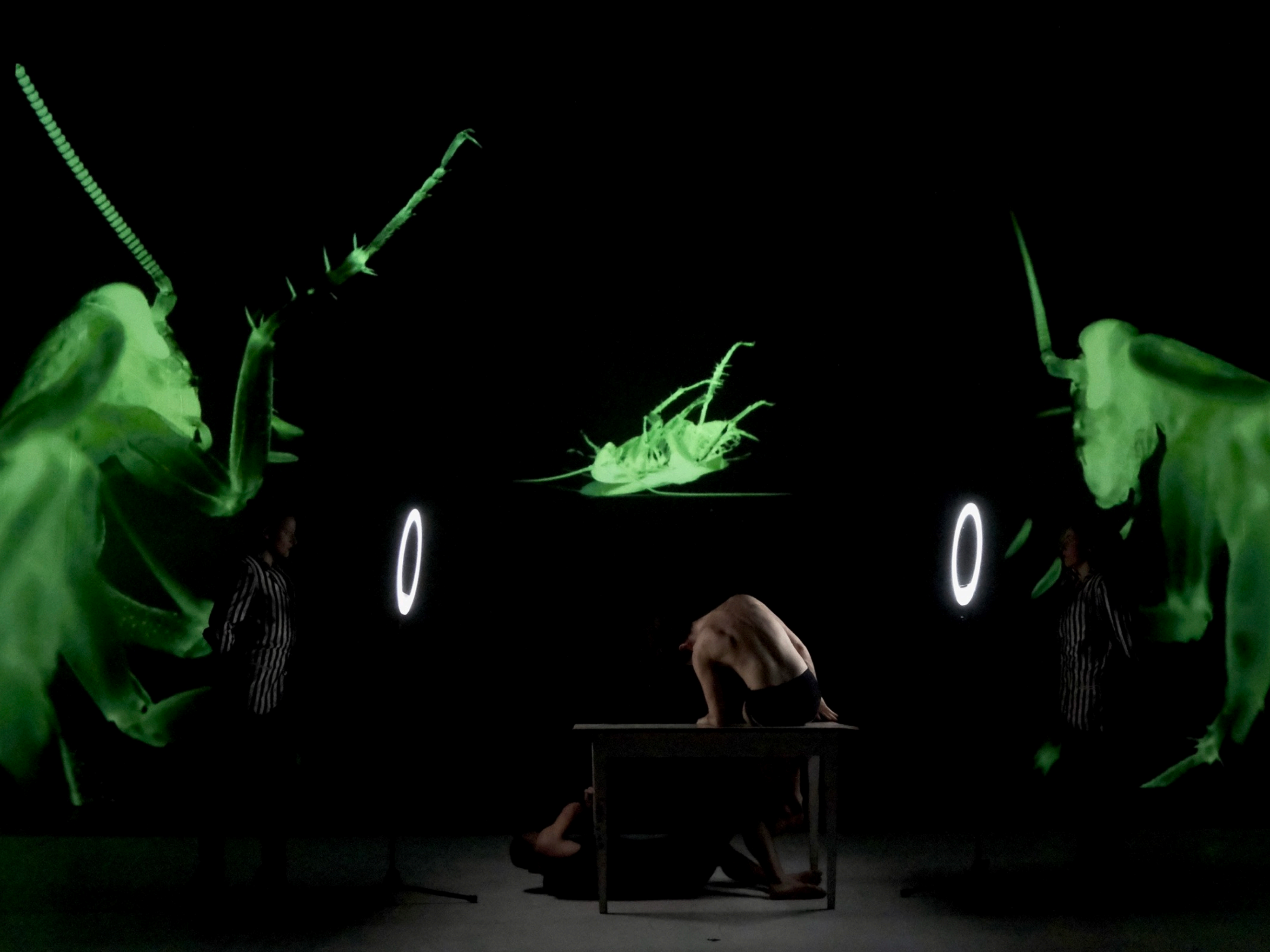
Je suis captivé par la traversée que réalise ce bout de bois pour devenir humain. Pinocchio est une marionnette en mouvement permanent et c'est ainsi qu'il découvre le monde. La première chose que fait Pinocchio une fois debout sur ses jambes, c'est fuir. Pinocchio est alors le personnage de l'accélération, 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 ».

Fidèle à ce qui caractérise mes chorégraphies, j'ai associé le mouvement à l'image: la caméra est très proche des danseurs, aussi bien en direct que sur le plateau et à travers les images projetées. En guise d'œil supplémentaire, il aide à soulager les différents personnages et à rechercher la vérité de l'action dans les détails.

UN PROJET DE TERRITOIRE EN LIEN AVEC LA CRÉATION

Les thématiques qui traversent ce conte sont au cœur de la famille moderne. Pour cela, j'ai mené en amont et durant la période de création différents dispositifs :

LA RÉALISATION D'UN COURT MÉTRAGE

Pour la fameuse scène , le pays des jouets , j 'ai souhaité rassembler et filmé une quarantaine d'adolescents en Sicile dans une foret au pied de l Etna.

LES PORTES OUVERTES

Afin de prolonger le spectacle, le public à assisté à des temps de répétition, découvrant ainsi le processus de création et ses ingrédients.

LES BORDS DE SCÈNE

A l'issue des représentations un temps d'échange privilégié avec le chorégraphe et ces danseurs est organisé avec le public sur la création.

VERSION INTÉGRALE : <https://vimeo.com/642962788/ea6314a35e>

TRAILER : <https://vimeo.com/650031465>

TEASER : <https://vimeo.com/640724857>

COURT MÉTRAGE LE PAYS DES JOUETS : <https://vimeo.com/643877642>

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>

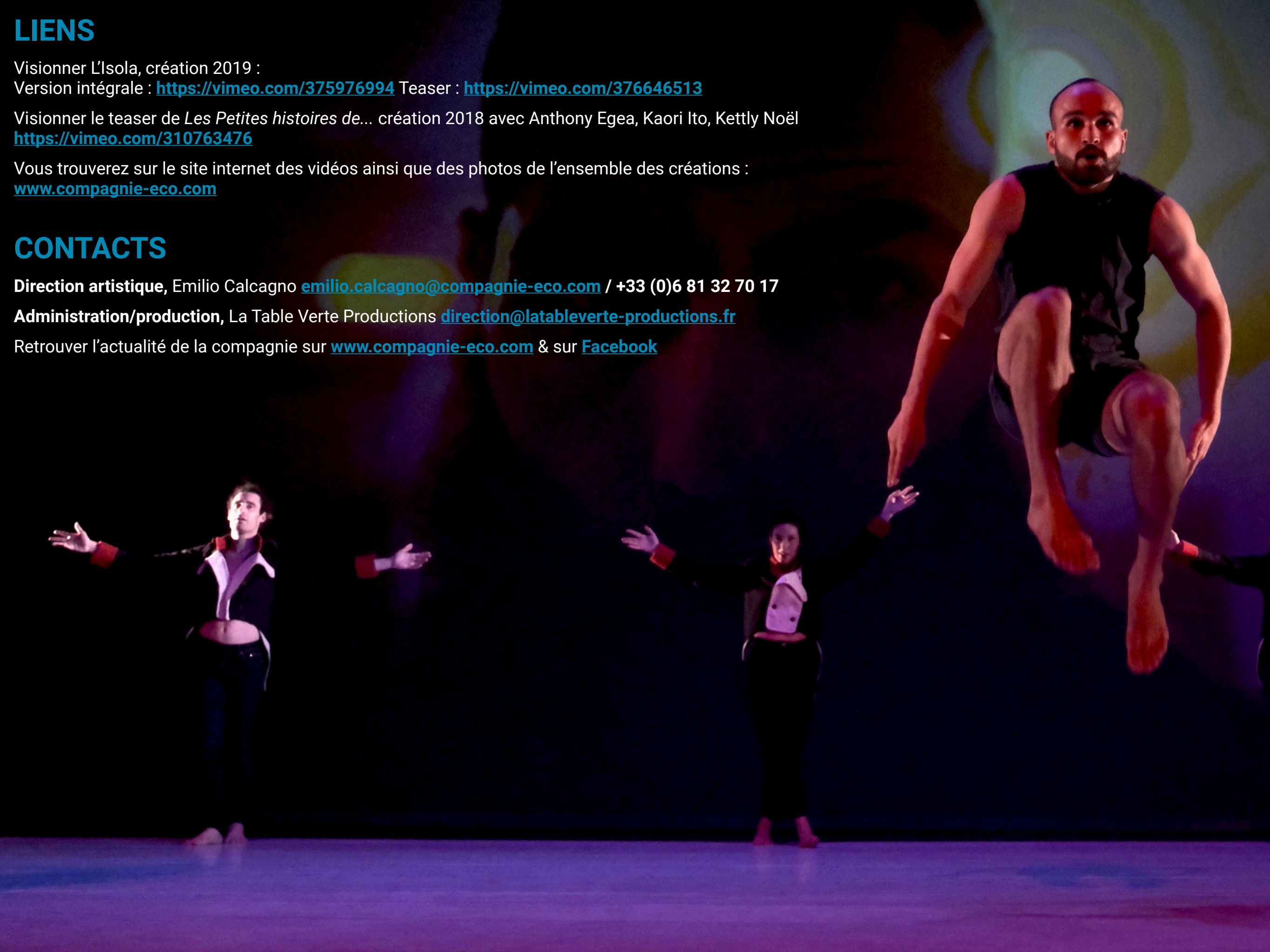
Vous trouverez sur le site internet des vidéos ainsi que des photos de l'ensemble des créations :
www.compagnie-eco.com

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'Hitchcock 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).

Emilio Calcagno vient de créer en novembre 2021 Pinocchio, d'après le conte de Collodi à la Scène Nationale de Valence. Le 19 et 20 Février prochain il présentera Storm, ça première création pour les 14 danseurs de l'Opéra Grand Avignon en qualité de Directeur de la Danse.

À PROPOS DE EMILIO CALCAGNO

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 Huître 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.

Depuis septembre 2021 Émilio Calcagno est le nouveau Directeur de la danse de l'Opéra Grand Avignon.

CRÉATIONS

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

Osso Buco, Pavillon Noir – CCN Aix-en-Provence, 2001

Pedro & Paula, Balleteatro – 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 Benoît 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

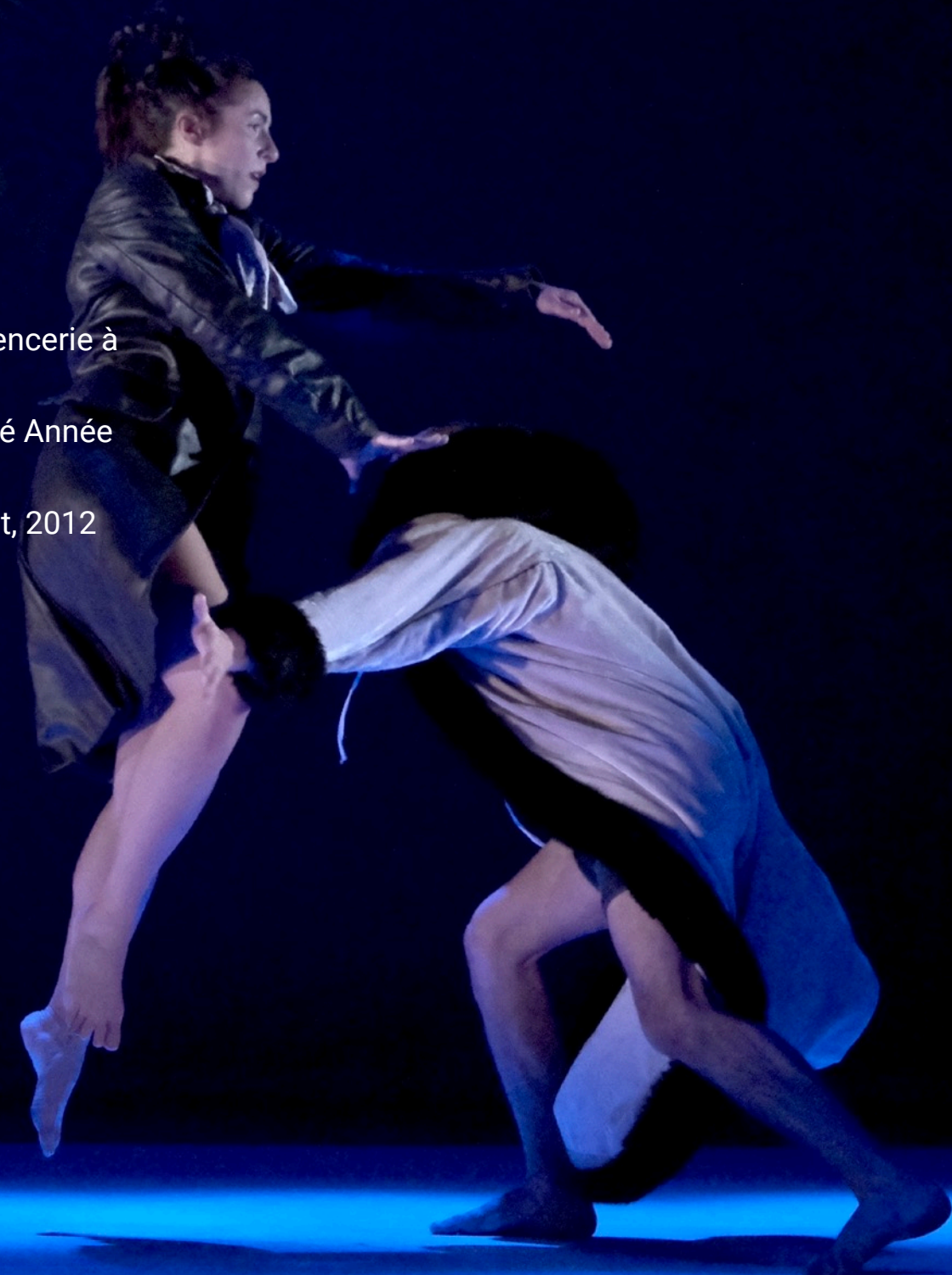
Les vertiges d'Hitchcock, Espace culturel Boris Vian – Les Ulis, 2014

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

À PROPOS DE...

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 cinémaste 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). Ce documentaire a fait l'objet d'une rétrospective de la Venticinquesima ora sur la chaîne nationale italienne LA7. 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, Toyota, Leroy Merlin. En 2013 il a fondé Stille, un collectif de professionnels des nouveaux médias basé à Turin (pour Ministère du Patrimoine Culturel, Dale Carnegie, Alliance Française, Pinacoteca Agnelli, Festival théâtral delle Colline Torinesi) et il a produit des supports visuels (mapping vidéo) 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*.

IDALIO GUERREIRO, ÉCLAIRAGISTE

C'est après avoir commencé en tant qu'électricien au Théâtre National de Chaillot (direction Jérôme Savary) qu'Idalio Guerreiro se passionne pour la création lumière. Il débute les lumières au Théâtre de la Main d'Or pour Jean Christian Grineval, puis il crée et régie sur tous les spectacles de l'École du Théâtre National de Chaillot. Il travaille ensuite sur *"Orphée"* mis en scène par Tadrina Hocking. Il travaille pendant plusieurs années pour La Maison de la Poésie et au Palais des Glaces à Paris. En 2007 il assure la création lumière de *"Imagine-toi"* avec Julien Cottureau (Molière de la révélation 2007), mis en scène par Erwan Daouphars. Puis au Théâtre du Chêne Noir pendant le Festival d'Avignon 2008, les lumières de *"Colloque Sentimental"*, mis en scène par Quentin Baillot puis celles de Van Gogh, *"le Suicidé de la Société"* d'Antonin Artaud, mis en scène par Erwan Daouphars au Trident/Scène Nationale de Cherbourg. On le trouve aux manettes et aux lumières sur les plus belles salles du Festival Avignon : L'Escalier des Doms, le théâtre des Halles, le Petit Chien, La Luna et le Théâtre des Béliers. Il est actuellement directeur technique du théâtre Le Ranelagh où il continue à créer les lumières de différents spectacles.

