Création : Compagnie A COUR ET A JARDIN

Adaptation : Lou Grézillier

Mise en scène, jeu : Lou Grézillier, Aude de Saint Léger

Création Sonore : Baron Retif

Un être vient au monde, il est façonné par son père, réprimandé par la morale, séduit par la promesse de plaisirs faciles, découragé par l'idée qu'il se fait de l'école … Mais comment va-t-il parvenir à devenir une vraie personne, lui qui ne se connaît pas encore ? Un spectacle rythmé par les musiques de Baron Retif, qui s'interroge avec humour sur l'enfance et l'adolescence.

NOTE D'INTENTION

En créant *Pinocchio*, nous avons eu le désir d'inventer une pièce tout public, adaptée d'un texte à la fois littéraire et populaire. Nous nous sommes inspirées à la fois de l'écriture pleine d'humour et de liberté de Collodi, et de la traduction plus littéraire et morale de la comtesse de Gencé. Nous avons aussi adapté les dialogues afin que le personnage de Pinocchio, notamment, ait un langage plus proche des adolescents d'aujourd'hui.

Lors de l'écriture du spectacle, nous avons choisi d'évacuer l'esthétique autour de la mort, initialement très présente chez l'auteur italien, pour insister davantage sur la force de vie des personnages. Nous avons par ailleurs décidé de faire grandir Pinocchio tout au long du spectacle : il passe ainsi de la petite enfance à la grande adolescence. Enfin, nous avons tâché de construire un Pinocchio tout en nuances, en évitant de le faire passer de l'état de diablotin à celui d'angelot : le personnage reste attachant malgré ses bêtises au début du spectacle et continue à garder des aspérités à la toute fin de l'histoire (il s'endort en travaillant et continue à bien rigoler…)

SYNOPSIS

Geppetto, un pauvre menuisier toscan, fabrique par accident, dans une bûche de bois, un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant. Pinocchio fait tout de suite des tours et il lui arrive de nombreuses aventures : il rencontre le Chat et le Renard qui l'attaquent, la Fée bleue qui le sauve, il part ensuite avec son ami Lumignon pour le Pays des jouets et ils sont transformés tous les deux en ânes. Pinocchio est alors jeté à la mer et avalé par un énorme poisson dans le ventre duquel il retrouve Geppetto. Finalement, après de nombreuses épreuves et remises en question, il se réveille un beau jour transformé en véritable humain.

LES PERSONNAGES DE NOTRE SPECTACLE

Le spectacle est porté par deux comédiennes, l'une jouant Pinocchio et l'autre endossant tous les autres rôles, de Geppetto au Renard et au Chat, en passant par la fée, Colombine et Lumignon. Le Grillon Parlant est figuré par une lumière qui rappelle celle des vers luisants – présence quasi magique qui attire par sa clarté, à l'image de ses paroles qui séduisent par leur lucidité. Sa voix est enregistrée et traitée en synthèse pour créer des vibrations désagréables, comme le sont ses conseils moralisateurs. La voix du Narrateur est celle d'un adolescent : celui que sera devenu Pinocchio à la fin de ses aventures. Il raconte son passé au public venu l'entendre.

PINOCCHIO est un jeune garçon, tête de bois dans tous les sens du terme, qui va faire l'apprentissage de son humanité en se construisant par ses erreurs. Pinocchio perçoit son créateur Geppetto et sa sauveuse La Fée Bleue alternativement comme des idiots qu'il peut manipuler à sa guise (par des caprices, des mensonges, des moqueries) ou alors des êtres parfaits, essentiels à son existence (par exemple la Fée, qu'il idéalise au point qu'il en tombe presque amoureux). C'est au fur et à mesure de ses expériences qu'il va se défaire de ses illusions. Tout au long du spectacle, une expression revient : Pinocchio cherche à être une « vraie personne ». Qu'est-ce que devenir une « vraie personne » ? C'est peut-être devenir soi-même, à la fois en domptant ses pulsions et en écoutant ses désirs profonds. Pinocchio passe ainsi petit à petit de son être-pantin, taillé selon les projections de Geppetto, à son être-vivant, auquel il advient à force de courage.

GEPPETTO, quant à lui, est un vieil homme qui a des difficultés à se situer en tant que parent. On le voit tomber, au début de l'histoire, dans les travers d'une éducation qui nous rappelle avec humour les débats actuels sur l' « éducation positive » : il cajole puis s'énerve, pardonne sans poser de limites et abandonne chacune de ses résolutions face à la moue de son fils adoré. Comment alors aimer son enfant en gardant à l'esprit que pour bien l'élever il faut savoir être adulte et ne pas chercher à lui plaire systématiquement ? Geppetto va devoir lui aussi traverser des expériences éprouvantes pour enfin se trouver lui-même et rencontrer vraiment Pinocchio.

LA FEE BLEUE représente un socle fondateur pour Pinocchio. Elle est une grande sœur de cœur, qui sait consoler et conseiller mais qui n'oublie jamais de se moquer gentiment de Pinocchio. Avec elle, les bêtises et les mensonges de l'adolescent sont dédramatisés car elle a pleinement confiance en lui. Elle sait que tout est une histoire de temps et de maturité. Moins moralisatrice que le Grillon, plus fantasque que ne l'est Geppetto (elle danse et rit beaucoup avec Pinocchio), la Fée Bleue est une figure pleinement positive qui guide peu à peu Pinocchio dans sa quête.

Au contraire, malgré leur apparente bonhommie, Le Renard et le Chat, Lumignon, l'Aubergiste ou le Cocher sont autant de personnages qui séduiront Pinocchio et le conduiront aux difficultés. Celui-ci paiera cher le fait de les avoir crus et suivis.

LA SCENOGRAPHIE

Pour évoquer le travail laborieux des personnages et leur désir d'être artisans de leur propre vie, nous avons voulu mettre le bois au centre de la scénographie : sous sa forme la plus brute (copeaux, sciure, troncs) et sous sa forme la plus travaillée (petits objets, meuble). Le bois nous raconte la vie sous toutes ses formes et avec toutes ses aspérités : il nous parle de nature, de beauté, de simplicité et de respiration, mais aussi de nœuds, de coupes, de tailles et de transformation.

Un meuble protéiforme souligne le passage d'une aventure à une autre. Pinocchio est tantôt dans une maisonnette confortable, tantôt dans un théâtre de marionnettes, dans une auberge sordide, dans une mer bleu azur…

Un haut panneau de bois indique les directions de vie qui s'offrent au héros. D'un côté, le monde séduisant des plaisirs immédiats, de l'autre, le monde de la réalité qui nous permet d'avancer petit à petit par les expériences.

Dans la dernière partie du spectacle, le bois laisse place à un décor figurant l'intérieur du ventre de la baleine. C'est un espace rouge, recouvert d'un bric à brac d'objets avalés par l'animal, espace chaotique dans lequel Pinocchio prend le temps de la réflexion avant de se projeter vers une existence plus assumée.

Nous avons voulu un décor atemporel, mêlant des références à l'époque de Collodi et des éléments contemporains, comme une enseigne fluorescente indiquant l'auberge de l'Ecrevisse Rouge, l'attrait de Pinocchio pour son téléphone et les jeux vidéo... Nous restons ainsi fidèles au « Il était une fois » de l'auteur, qui place l'histoire dans un lieu et un temps indéfini, à l'image des contes.

La musique originale composée par Baron rétif, mêlant sons organiques ancestraux et rythmes urbains contemporains, renforce cette identité atemporelle. Le musicien a par ailleurs retraité les voix de certains personnages, donnant aux scènes où on les entend un caractère surnaturel.

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

La compagnie A COUR ET A JARDIN crée des spectacles adaptés de textes à la fois accessibles et exigeants. Nous nous intéressons à tous les genres littéraires et à tous les styles d'écriture - du théâtre contemporain aux fables classiques de La Fontaine, en passant par le roman populaire du XXème siècle. Notre but est de mettre à l'honneur la parole d'auteurs très divers, chacun portant à sa manière un regard poétique sur le monde. Chacun de nos spectacles repose sur une scénographie puisant son inspiration dans les univers de la peinture, de la musique et du cinéma. Les touches de couleurs qui constituent nos décors arrivent et repartent comme des bulles de poésie, donnant à toutes nos mises en scène une énergie singulière et joyeuse. Sur le plateau, pas de décor trop imposant mais plutôt des accessoires manipulés et transformés avec dextérité, nous ramenant ainsi à l'esprit d'enfance.

Par leur jeu dynamique et sensible, les comédiennes cherchent à entraîner le public dans l'émotion et à creuser avec lui le sillon d'une réflexion. Elles font résonner les mots à l'oreille du spectateur ; ces mots, pleins d'eux-mêmes, deviennent un véritable pont entre les acteurs et le public.

Ainsi, par le théâtre, nous souhaitons insuffler de la vie aux textes que nous choisissons, afin qu'ils puissent résonner avec force chez les spectateurs.

Les textes que nous mettons en scène sont accessibles à plusieurs générations de spectateurs (enfants, adolescents, adultes) ; nous répondons ainsi à notre désir que le théâtre profite à tous. Nous sommes en effet persuadés que les plus petits ont soif de textes et de propos exigeants, et que les adultes ont besoin de remettre, grâce au théâtre, un peu de souffle dans leur quotidien.

INFO & CONTACTS :

Sorties de résidence : 29/02/24 2024 au Grand R et 3/03/24 au Centre de la Voix Rhône-Alpes

Durée du spectacle : 1 heure

Compagnie A COUR ET A JARDIN
Représentée par Marine de Carné
Agissant en sa qualité de : Présidente
Association A COUR ET A JARDIN
Domicilié au : 35 rue du docteur Albéric Pont, 69005 LYON
Siret : 818 828 030 00028 / Code APE : 9001Z

acouretajardin@outlook.com
Tel de la compagnie : 07 69 67 37 11
Tel Aude de Saint Léger : 06 83 36 36 17