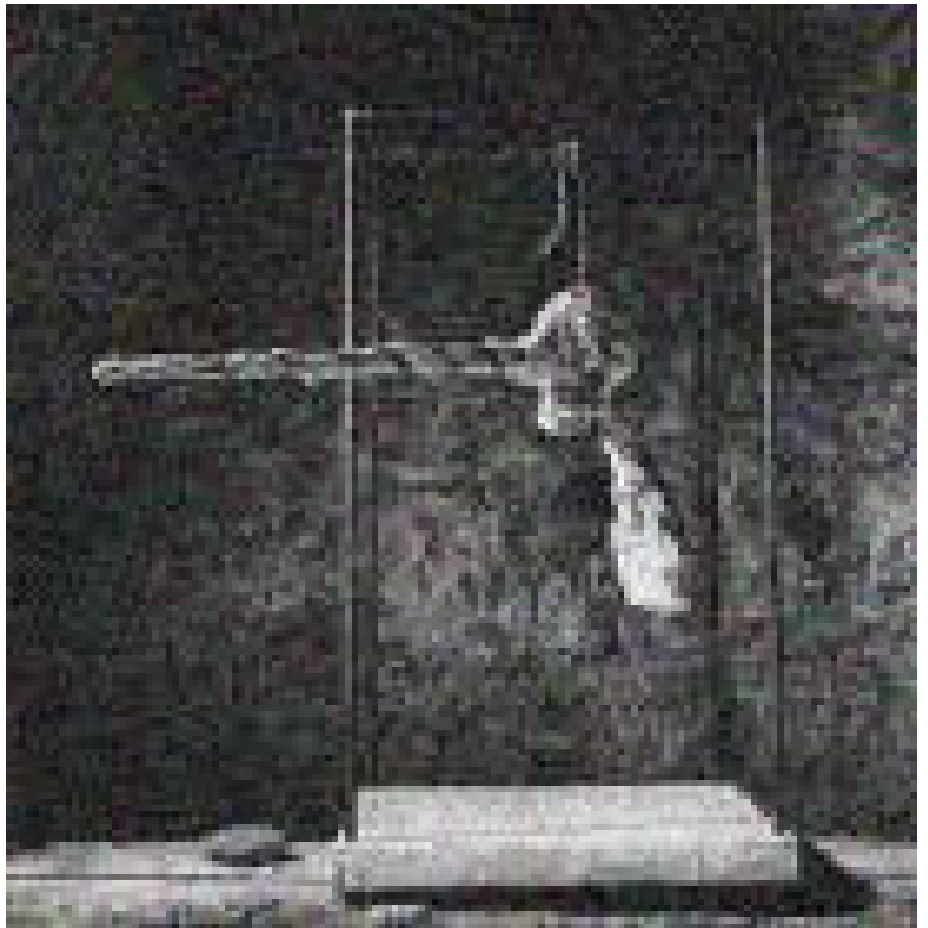

Le Pinocchio selon moi

Avec la participation extraordinaire du film
« Le avventure di Pinocchio » de Luigi Comencini

Conception et mise en scène
Massimo Dean
Création musicale et musique live
Olivier Mellano
Jeu **Vincent Guédon**
Création sonore **Fabrice Tizon**

Production Kali&co Co-production Festival Travelling - Rennes / Festival Les Tombées de la Nuit - Rennes

LA CREATION

Cher Pinocchio,

Je t'écris cette lettre parce que depuis quelques temps, je n'arrête pas de penser à toi. Je crois que la première fois que je t'ai lu, c'était à l'âge de neuf ans. J'ai un souvenir extraordinaire de toi, marionnette, qui se foutait du monde en faisant le gentil pour devenir enfant. Mais dès que le monde te quittait des yeux, tu redevais une peste.

La deuxième fois que je t'ai lu, j'avais treize ans et la chose qui m'a surpris c'est l'Happy End. Devenir « enfant ». Et je me suis demandé si vraiment c'était ça que tu désirais. Je me demandais, surpris, comment les hommes pouvaient se permettre de t'asservir, de t'imposer des codes. Toi, fou, curieux, artiste avec une aura surhumaine. Je voyais en tout ça un sacrifice et une perte de liberté dévastatrice. Et je me suis demandé si tu revenais pour te rebeller.

La troisième fois, cher Pinocchio, je t'ai vu dans un film, oui, vraiment dans un film qui s'appelait « Les aventures de Pinocchio » de Luigi Comencini, et là j'ai senti que tu revenais. Je me suis rendu compte de ton malaise, de ta solitude de marionnette et d'enfant de bois, de ton être manipulé par les adultes et régulièrement abandonné à toi-même : et je me suis identifié à toi, à ton parcours cathartique, fait de progrès, de retour en arrière, de tentations faciles et de solutions difficiles, de cruautés et de courages. Et tout ça est devenu une métaphore de la vie, en même temps tragédie individuelle et collective : pas vraiment une fable qui finit bien. Dans les affirmations de tous les personnages, je trouvais le sens profond de tous les aspects de l'âme humaine et tout ça générait en moi un trouble extrême et des réactions émotives très fortes. Et là, j'ai compris que Renoir avait raison quand il disait qu'il y a toujours une raison quand on est méchant.

La quatrième fois, je t'ai rencontré par hasard. Il y a deux ans, chez des amis. Même film, même réalisateur, mais en français. Je t'ai regardé en silence en essayant de retrouver tout ce que j'avais ressenti des années auparavant.... J'ai vu un chat et un renard très fatigués, un Mangiafuoco trop peu monstrueux pour être aimé, un Gepetto dont le fils n'était pas la source d'existence et surtout un Pinocchio qui s'amusait vraiment moins à mettre le couteau dans la plaie. Et je me suis dit : je vais essayer.

Les images sont les mêmes : j'interviendrai sur le doublage. Je veux que le spectateur vive les mêmes émotions que les miennes, celles que j'ai ressenties la première fois. On doublera en live. Je pousserai l'acteur à transmettre au public un trouble tellement dense qu'on pourra le couper avec un couteau. En complément, je ferai confiance à la sensibilité d'un musicien qui recréera avec pour guide le comédien et non les images extraordinaires.

Je sens qu'une nouvelle vie sera donnée à ce film fabuleux. Je serai peut-être plus méchant que Luigi mais je te permettrai de poursuivre tes aventures...

Amitiés,
Massimo Dean

LE GENERIQUE

Titre original : Le avventure di Pinocchio

Réalisation : Luigi Comencini

Scénario : Suso Cecchi d'Amico, Luigi Comencini, d'après le roman de Carlo Collodi

Image : Armando Nannuzzi

Décors : Piero Gherardi, Arrigo Breschi

Costumes : Piero Gherardi, Arrigo Breschi

Montage : Nino Baragli

Maquillage : Otello Fava

Musique : Fiorenzo Carpi

Maquillage : Otello Fava

Production : RAI, ORTF, Bavaria Film, Sampaolo Film, Cinepat

Format : 1/1,37 - Couleur

Durée : 2 h 15

Distribution : Cinéma Public Films

N° de Visa : 44 705

Sortie à Paris : 22 août 1975

Interprétation

Pinocchio / Andrea Balestri

Geppetto / Nino Manfredi

la fée Turquoise / Gina Lollobrigida

le chat / Franco Franchi

le Renard / Ciccio Ingrassia

le directeur du cirque / Mario Adorf

le juge / Vittorio De Sica

Maître Cerise / Ugo D'Alessio

Mangiafuoco / Lionel Stander

premier docteur / Mario Scaccia

deuxième docteur / Jacques Herlin

la Limace / Zoé Incrocci

Lucignolo / Domenico Santoro

la Fouine / Nerina Montagnani

Maestro / Luigi Leoni

LE SYNOPSIS

Un pauvre menuisier, Gepetto, se voit remettre par son voisin Cerise une belle pièce de bois qui semble ensorcelée. Il décide d'en faire une marionnette. Une fée transforme le pantin en petit garçon, comblant ainsi les vœux de la poupée et de son créateur. Mais elle prévient Pinocchio qu'il redeviendra marionnette s'il n'est pas sage et ne va pas à l'école. Le petit bonhomme ne cesse pourtant d'alterner bonnes et mauvaises actions, passant donc régulièrement de l'état d'être de sang à celui de bois.

Ainsi, plutôt qu'aller en classe, il préfère un matin se rendre au cirque où il ne manque pas de reprendre son aspect de pantin. Il est aussitôt mis en cage avec les autres marionnettes de la troupe. Il retrouve le Chat et le Renard, deux redoutables compères qui tentent de le déposséder de son argent. Il apprend bientôt que son père le recherche. Arrivé à un port, il voit la barque de Gepetto sombrer.

Il rencontre alors Lucignolo, un garçon plus âgé que lui avec qui il fait les quatre cents coups. Après un séjour chez la fée qui l'a recueilli, Pinocchio fuit avec Lucignolo vers un pays où les enfants ne travaillent jamais. Mais très vite, ils sont transformés en ânes et en bêtes de somme. C'est ainsi qu'il rejoint le bord de mer où son maître le précipite. Par bonheur, il échappe à la mort grâce à une nouvelle transformation en pantin avant d'être avalé par une baleine dans le ventre de laquelle il retrouve Gepetto. Il le convainc de tenter une évasion. Ils y parviennent grâce à la complicité d'un thon qui les emmène sur son dos.

LES ROLES

Pinocchio : un gamin fier de sa liberté et de son indépendance d'esprit. Plutôt que le pantin devenant humain en récompense de sa bonne conduite, Comencini a fait de son Pinocchio un petit garçon libre et insoumis apprenant la vie à travers les épreuves, rebelle en permanence et puni pour cela, insolent et frondeur, un gamin fier de sa liberté conquise et de son indépendance d'esprit. En cela, son Pinocchio n'est plus un personnage emblématique mais bien un être de chair et de sang découvrant les injustices du monde des adultes à travers des expériences quelquefois rudes, mais préparé par elles à se confronter à la vie sans baisser le front. Un vrai petit homme pourtant, passant naturellement du rire aux larmes, de l'attachement à la désobéissance, du jeu au plus grand sérieux, un petit homme vivant sa vie instant par instant, suivant à chaque fois ce qui l'attire le plus.

Geppetto : satisfait de son sort pour n'en avoir connu aucun autre. Père pauvre mais sincèrement attaché à son fils, se désespérant de ses incartades continues, le préférant soumis plutôt que libre, Geppetto est chez Comencini aussi un indécis, un personnage enfermé dans les conventions sociales qui le veulent docile et obéissant aux riches, aux nobles, à la loi. Un être prisonnier de ce carcan où l'a enfermé une éducation minimale faite de morale bien pensante, satisfait de son sort pour n'en avoir connu aucun autre et ne souhaitant que l'acceptation de ces règles injustes par son fils, allant jusqu'à courir le monde pour le faire rentrer dans le rang.

La Fée : une dame de bonnes œuvres moralisatrice. La fée aux cheveux bleus, malgré sa magie, malgré son don de donner vie au pantin de bois ou de le punir, n'est rien d'autre chez Comencini qu'une bourgeoise ratiocineuse, qu'une dame de bonnes œuvres moralisatrice, une institutrice de village à l'esprit étroit ne se lassant jamais de sermonner, de faire la leçon, de rappeler à Pinocchio ce qu'il lui doit et ce qu'elle peut lui reprendre s'il n'est pas sage, de tenter de brider sa soif d'aventures et de liberté. Une mère abusive en somme, despotique sous ses sourires hypocrites, bien décidée à "dresser" l'enfant contestataire à qui elle a donné le souffle de vie.

Lucignolo : effronté sympathique et désenchanté. Personnage à peine abordé dans le roman de Collodi, Lucignolo prend ici une autre ampleur puisqu'il incarne l'une des idées maîtresses des films de Comencini : " L'enfance est le seul moment de liberté pour l'individu. Le monde des adultes est là qui veut asservir l'enfance", comme l'écrivait Jacques Siclier. La révolte de Lucignolo est en effet plus romantique que celle de son ami en cela qu'elle se nourrit du moment présent sans penser à l'avenir. " Après, il sera trop tard ", semble toujours penser cet effronté sympathique et désenchanté.

PINOCCHIO ET L'ITALIE

Pinocchio est un véritable mythe moderne, qui, après la mort de son inventeur, c'est-à-dire avec le début du vingtième siècle, a connu une diffusion mondiale qui connaît peu de précédents (le pantin de bois devient l'égal de Peter Pan, ou d'Alice au pays des merveilles).

En 1940, les studios de Walt Disney lui ont donné un élan supplémentaire avec la réalisation et la diffusion mondiale d'une adaptation en dessin animé. Celle-ci constitue cependant, à tous points de vue, une trahison du récit originel.

Un tel succès ne va pas, en effet, sans une progressive dilution du récit premier, notamment son ancrage dans une réalité géographique (italienne, plus précisément toscane), et historique (en l'occurrence une représentation de la misère paysanne). Ces deux éléments font retour dans le film de Comencini, sans doute l'adaptateur cinématographique le plus fidèle en même temps que le plus inspiré.

Le avventure di Pinocchio est un classique de la littérature italienne. Son auteur, Carlo Lorenzini, dit Collodi (1862-1890) était journaliste, traducteur en italien des contes de langue française, qui l'ont manifestement influencé. Oeuvre de maturité, *L'histoire d'une marionnette* (c'est son premier titre, lors de la publication en feuilleton) est un roman complexe, d'une grande richesse, qui ne se limite pas à son apparence de traité pédagogique édifiant.

Au-delà de l'histoire de Pinocchio et de ses aventures, Luigi Comencini s'efforce à un panorama sans concession de la situation sociale de l'Italie en cette fin de XIXe siècle. Une situation marquée par la misère, la faim, la déshérence. Dans de multiples scènes, Comencini montre cette détresse.

On pourrait tenir *Pinocchio* pour le troisième volet d'une trilogie de Luigi Comencini consacrée à l'enfance, plus précisément aux relations parents/enfants, et plus particulièrement encore père/fils.

Ainsi les deux films précédant *Pinocchio* sont, d'une part un film en costumes pour le cinéma qui s'intitule significativement *Enfance, vocation et premières expériences de Giacomo Casanova, Vénitien* (traduction littérale du titre original du film dont le titre français est : *Casanova, un adolescent à Venise*, 1969) ; et une enquête pour la télévision sur les enfants des rues, *I bambini e noi* (*Les enfants et nous*, 1970).

Sans compter l'un des premiers courts-métrages de Comencini : *Bambini in città* (*Enfants dans la ville*, 1946), et l'un de ses tous derniers films, *Un enfant de Calabre*, 1987, qui raconte encore l'histoire d'un enfant qui veut devenir champion de course à pied.

LES OUTILS

Bibliographie

Sur Luigi Comencini :

Luigi Comencini, Jean A. Gili, Ed. Edilig, 1981.

Sur le cinéma italien :

Les années Moretti, dictionnaire des cinéastes italiens, 1975-1979, Alain Bichon, Adranan Distribution/Annecy Cinéma italien, 1999.

Le cinéma italien (1945-1990), Freddy Buache, Ed. L'Age d'homme, 1992.

Le cinéma italien, Jean A. Gili, coll. 10/18, UGE, 1982.

La comédie italienne, Jean A. Gili, Ed. Henri Veyrier, 1993.

Trente ans au cinéma, Alberto Moravia, Ed. Flammarion, 1990.

Le cinéma italien (1945-1995), crise et création, Laurence Schifano, coll. 128, Ed. Nathan Université, 1995.

Le cinéma italien parle, Aldo Tassone, Ed. Edilig, 1982.

Un'altra Italia, pour une histoire du cinéma italien, Sergio Toffeti, Ed. Cinémathèque française/Musée du cinéma/Mazotta, 1998.

Site internet

<http://www.lux-valence.com/image/index.php>

Vidéographie

L'incompris, Luigi Comencini

Distribution ADAV n° 2 270

LE PROJET

Massimo Dean, metteur en scène d'origine italienne, souhaite revisiter ce grand classique du cinéma italien en imaginant une proposition artistique qui mêle deux disciplines qu'il affectionne particulièrement, à savoir le théâtre et la musique.

Le Pinocchio selon moi n'est pas un ciné-concert, mais plutôt un film-live.

Le jeu du comédien Vincent Guédon et les compositions musicales du guitariste Olivier Mellano spécialement écrites pour le projet, offrent le cadre d'une redécouverte contemporaine du film de Luigi Comencini.

Le comédien interprète la plupart des rôles et le musicien réinvente la bande son, mais ne sont pas visibles du public.

Le film, support image, laisse place à la performance live.

Cette mise en espace s'appuie sur l'installation vidéo et son existante dans les salles de cinéma partenaires.

Le Pinocchio selon moi, est une nouvelle lecture de l'œuvre cinématographique, un point de vue actuel, dans lequel l'improvisation musicale et la traduction des dialogues accompagnent le cheminement du personnage principal.

LES PARTENAIRES

Ce nouveau projet de mise en scène orchestré par Massimo Dean est rendu possible par l'association de Clair Obscur et des Tombées de la Nuit.

Fort de partenariats avec des salles de cinéma Arts et Essais à Rennes, comme dans le département d'Ille et Vilaine, et fêtant son 20e anniversaire, le festival Travelling envisage de coordonner une tournée du *Pinocchio selon moi* dans plusieurs communes.

A l'heure actuelle, deux salles sont déjà pré senties à Rennes : Le Tambour (Villejean) et L'Arvor (centre ville) ; ainsi que quelques autres hors Rennes : Combourg, Vitré, Acigné, Fougères, Redon.

La singularité de la démarche de Travelling, comme de celle des Tombées de la Nuit, consiste justement à présenter des événements dans des lieux hors des sentiers battus, au contact d'un public toujours plus varié, offrant la possibilité à ce dernier de poser un autre regard sur la création artistique.

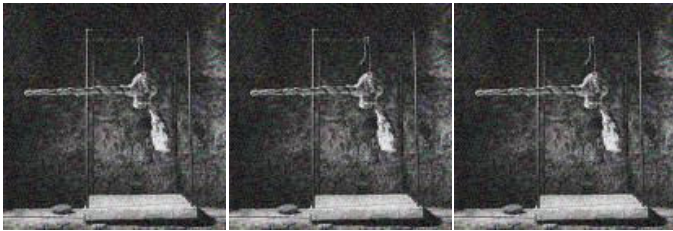
Se basant sur l'existant, (installation vidéo et son, propres aux cinémas partenaires), ce film-live est très léger techniquement, au point d'être quasi autonome.

LE CALENDRIER

La création de *Pinocchio selon moi* se déroulera sur la saison 2008, à raison de trois sessions de travail.

- 1> Paris / La Goutte d'Or- Le Lavoir Moderne - mai 2008
- 2> Saint Jacques de la Lande - Théâtre de L'Aire Libre - juillet 2008
- 3> Rennes - Théâtre de L'Arpenteur (à confirmer) - novembre 2008

Suite à quoi, la phase d'exploitation du spectacle se fera sur la saison 2009, à compter de la dernière répétition de novembre.

Massimo Dean metteur en scène

Après avoir obtenu un diplôme de théâtre à L'Avogaria de G. Poli (Venise), il a participé de 1995 à 1997 à divers spectacles et mises en scène de V. Zernitz, G. F. De Bosio et de la compagnie Fura dels Baus.

En 1997, il fonde la compagnie *Momopipdeus* avec laquelle il produit et crée divers spectacles parmi lesquels :

- *Pierre* de G. Villalta au festival BIT de Alessandria en 1998
- *Le livre de JOB* mis en scène par A. Milanine en 1999
- *Les joueurs* de N.Gogol mis in scène par A.Milanine au festival de Volterra en coproduction avec Giorgio Barberio Corsetti en 2000
- *La nuit juste avant la foret* et *Dans la solitude des champs de coton* de B.M Koltès mis en scène par R. Zanouda au festival international Binari-Binari en 2001.

En 2002, il met in scène *Oh les beaux jours* de S.Beckett, crée au Campement-Dromesko à St Jacques de la Lande (France).

En 2003, il participe à la résidence collective de la compagnie Réseau Lilas au théâtre de l'Aire libre.

En 2003, il fonde la compagnie Kali & co avec Fosco Corliano à Rennes.

En 2004, il écrit et met en scène avec Fosco Corliano *De bello Gallico*, crée à Ramdam (Lyon) et à la Fonderie (Le Mans).

En 2004, il écrit *Il crimine lo canta Pier* pour le festival *Questo non è un filosofo*, Udine-Italie

Toujours en 2004, il joue dans le spectacle *130 grammes environ*

(Aire Libre) mis en scène par Jean Bossé et *Lalla* (Festival Mettre en Scène) mis en scène par Benoit Gasnier.

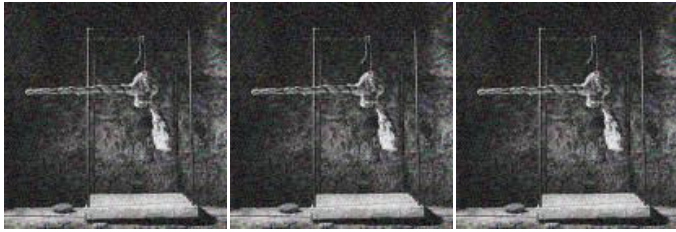
En 2005, il met in scène *Il Grande Inquisitore* de F. Dostoevskij. Venise-Italie

Toujours en 2005, il écrit et met in scène *Pier chante son crime* en coproduction avec le théâtre Aire Libre et le soutien du Conseil Régional de Bretagne

En 2006, il écrit et met en scène la suite du triptyque de Pierre Riviere avec un version française : *Pier chante son crime* crée au théâtre de l'Aire Libre en coproduction avec le théâtre de L'Aire Libre et la Région Bretagne. Et un version allemande : *Pier singt seinen mord*, crée a Berlin au Ausland Theater et présenté au festival 48 Stunden Neukolnn/Berlin

En 2007, il écrit et met en scène *Richard the third. Car en vérité c'est la vie que donne à la vie* en coproduction avec le Théâtre de l'Aire Libre, Les tombées de la Nuits, la Région Bretagne, le théâtre National de Bretagne et la DRAC bretagne.

En 2000, il prend la direction artistique du festival *Binari Binari* de San Vito al Tagliamento (Italia).

Vincent Guédon

comédien

Il débute par le Théâtre Universitaire à Angers et le Conservatoire d'Angers, avant de rejoindre les cours de Véronique Nordey ainsi que l'atelier de D.G. Gably, et d'intégrer la deuxième promotion de L'École du Théâtre National de Bretagne.

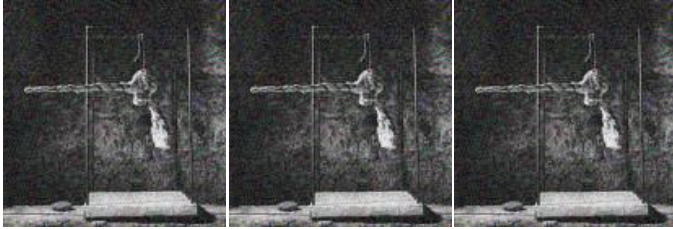
Depuis, il a notamment travaillé avec :

Hubert Colas, *Dans la jungle des villes* de Bertolt Brecht ; Cédric Gourmelon, *Haute surveillance* de Jean Genet, *Dehors devant la porte* de Wolfgang Borchert ; Stanislas Nordey, *Violences* de Didier-Georges Gably ; Saburo Teshigawara, *Luminous* ; Nadia Vonderheyden, *Gibiers du temps* de Didier-Georges Gably...

Il participe au travail du collectif Humanus Gruppo basé à Saint-Jacques-de-la-Lande avec lequel il a joué dans *la Conquête du Pôle Sud* de Manfred Karge sous la direction de Rachid Zanouda, créé au Festival Mettre en Scène à Rennes en 2006.

Jean-François Sivadier l'a dirigé dans *Noli me tangere*, *la Folle journée* ou *le Mariage de Figaro* de Beaumarchais, *Italienne Scène et Orchestre*, *la Mort de Danton* de Georg Büchner et dernièrement dans *Le Roi Lear* de W. Shakespeare.

Au cinéma il travaille avec Franck Henry et Mélanie Gerin (*Les vacances de Juan*, *Le frère de José*), ainsi que Sandrine Rinaldi (*Cap Nord*).

Olivier Mellano

auteur/ compositeur / interprète

Guitariste, auteur compositeur et interprète il a collaboré aux côtés des grands noms de la nouvelle chanson française (Dominique A, Yann Tiersen, Miossec) et de nombreux autres groupes (Bed, Laetitia Shériff, Sloy, Polar, Psykick Lyrikah...).

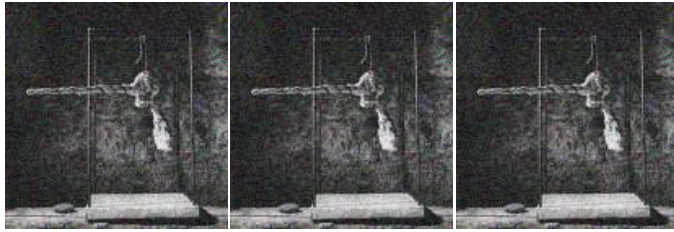
Il écrit et compose au sein de son groupe, Mobiiil, ainsi que pour la danse, le théâtre, le cinéma d'animation et le théâtre dont la musique du spectacle "Nosferatu" du Bob Théâtre, et crée les musiques pour les ciné-concerts « L'Aurore » de Murnau et « Duel » de Spielberg.

Depuis ses collaborations multiples aux côtés des grands noms de la scène française, Olivier Mellano a obtenu un statut de guitariste incontournable dans ce domaine musical.

Mais Olivier Mellano est aussi un auteur-compositeur–arrangeur surprenant.

Outre son travail d'improvisation, il sort en 2006 un album de ses pièces instrumentales chez Naïve Classique, disque comprenant ses pièces pour clavecins et orgue, guitares électriques, quatuor à cordes ou encore pour voix, à mi-chemin de la musique baroque et contemporaine. Il achève également un recueil de textes littéraires autour de pièces musicales imaginaires.

www.olivier-mellano.com

Fabrice Tison

créateur son

2007 > Sonorisateur façade / Tournée "les retrouvailles" de Yann Tiersen (Monde). Création de l'environnement sonore "Richard III" mise en scène de Massimo Dean sonorisateur façade (remplacement)/ Dominic Sonic, Benoît Morel, Lugo, Wild billy boy Mosai.

2006 Sonorisateur façade / Tournée "les retrouvailles" de Yann Tiersen (France, monde)

2005 > Sonorisateur façade / Tournée "les retrouvailles" de Yann Tiersen (France, monde) Tournée Déportivo, Julien Jacob (1er trimestre)

2004 > Sonorisateur façade / Tournée Déportivo, Julien Jacob, Miro

2003 > Sonorisateur façade / Tournée Yann Tiersen trio

2002 > Sonorisateur façade / Tournée « c'était ici » de Yann Tiersen.

Gestion du concert en 5.1 avec l'ensemble orchestral Synaxis - France.

A l'année : Sonorisateur façade / Tournée « l'absente » de Yann Tiersen (lieux de 500 à 50000 places). 100 Concerts et festivals (Werchter, Paléo, les vieilles charrues, Francos de la Rochelle et Montreal, Halou...) - Europe, Canada, Japon.

Sonorisateur façade des groupes suivants : Bed (atmosphérique), Abkahn (métal), Julien Jacob (worldmusic).

2001 > Sonorisateur façade / Tournée « l'absente » de Yann Tiersen (lieux de 500 à 25000 places). 100 concerts et festivals (Bourges, Eurockéennes, Route Du Rock...) - Europe, Russie.

Sonorisateur façade des groupes suivants : Bed, Abkahn, Julien Jacob.

Enregistrement de l'album « And people say » d'Abkahn.

D'un titre re-mixé de Julien Ribaud avec Philippe Katerine.

Régie son avec la Compagnie des Confessions (théâtre) sur le spectacle

« les têtes penchées ». 11 représentations – Tournée Française.

2000 > Enregistrement de 3 titres pour l'album de Yann Tiersen « l'absente ».

Sonorisateur façade des groupes suivants : Bed, Abkahn, Julien Jacob.

Création de l'ambiance sonore sur Faust de GOETHE pour « le théâtre des opérations » Théâtre de l'AIRE LIBRE - St Jacques de la Lande (35).

1999 Sonorisateur façade / Tournée française de Terry Lee Hale (folk blues) - La variété

SA. Sonorisateur façade / Tournée « le phare » de Yann Tiersen (Olympia, Vieilles Charrues...).

80 concerts. Enregistrement d'un 4 titres pour le groupe Abkahn.

1998 Sonorisateur façade / Tournée « le phare » de Yann Tiersen (La Cigale, Le Bataclan...). 100 concerts.

1997 > Sonorisateur façade / Tournée « Le Phare » de Yann Tiersen.

2000 > Formation «studio son» avec l'organisme STAFF – Nantes (44).

96/97 > Objecteur de conscience au théâtre de L'AIRE LIBRE - St Jacques de la Lande (35). Gestion des matériels de diffusion.

1995 > Baccalauréat Economique et social – Rennes (35).