

CAS PUBLIC

PROJET PINOCCHIO

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

TABLE DES MATIÈRES

---

1. À propos de Cas Public
2. Les versions de Pinocchio — Collodi et Disney
3. La danse contemporaine
4. Activité 1 — Guide d'observation
5. Activité 2 — L'hybride et la métamorphose
6. Activité 3 — Critique d'un jour
7. Activité 4 — Bouger comme un pantin !
8. Activité 5 — Jeu d'ombre et de lumière
9. Crédits

Ce guide d'accompagnement vous fournit les informations et les outils nécessaires afin que vos élèves et vous puissiez tirer le maximum du spectacle *Projet Pinocchio*.

Projet Pinocchio, nouvelle création tout public pour six interprètes de la chorégraphe Hélène Blackburn, revisite ce conte classique archi-connu, car indémodable, par le prisme de la métamorphose.

Comme par enchantement, Pinocchio, une marionnette faite de bois brut prend vie. Cahin-caha, trop fier et mauvais choix, naïvement, il s'aventure. Au bout d'un parcours initiatique mouvementé, il finit par s'affranchir des fils qui le manipulent jusqu'à s'incarner totalement et devenir un enfant.

Matières chorégraphiques d'exception, ces métamorphoses fantasques et fantastiques permettent d'évoquer les tourments du corps, les revirements de l'âme, les changements auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Sans langue de bois, la chorégraphe déconstruit ce récit pour en extraire sa subtile essence. À l'échelle de notre histoire commune, nous sommes issus de ces transformations étonnantes, végétales, animales qui semblent tenir de la magie. Elles parlent de nous, de notre lien inhérent avec la nature. Nos expressions en sont riches. Ne parlons-nous pas de jambe de bois, de tête de linotte, de gueule de bois, de chair de poule, de tête de cochon, d'œil de lynx, de peau de vache ou de pied-de-poule ?

À PROPOS DE CAS PUBLIC

CAS PUBLIC 1989 — 2023

TROIS DÉCENNIES À L'ENSEIGNE D'UNE DANSE SANS ÂGE

Fondée en 1989 par la chorégraphe Hélène Blackburn, Cas Public est une figure majeure en danse contemporaine et une ambassadrice de premier plan sur la scène internationale. Dépositaire d'un corpus d'une vingtaine d'œuvres, près de la moitié en direction du jeune public en font un chef de file en création tout public.

Sur la route pendant plusieurs mois en Europe surtout, bien que l'Asie et les Amériques soient des destinations, la compagnie visite des lieux prestigieux : l'Opéra national de Paris, le Royal Opera House de Londres et le Lincoln Center de New York, parmi d'autres. Ce sont plus d'une centaine de représentations données annuellement et dix personnes en tournée, dont six danseurs de haut voltige.

Cas Public affectionne les rencontres inusitées entre le ballet, la danse contemporaine et les danses urbaines ; entre la musique classique ou d'opéra et le scratch de DJ ; entre les langages de la scène et du cinéma, la langue des signes et la danse comme actes de langage. Arc-bouté aux classiques du répertoire occidental, aux contes, légendes et mythes de la tradition orale, les œuvres abordent les grandes énigmes de l'existence — l'amour, la mort, l'identité, la peur de l'autre — et posent un regard à la fois acéré et amoureux sur l'humanité dans ses parts d'ombre et de lumière.

Dans des environnements scéniques parfaitement contrôlés, la danse se déploie dans une respiration haletante, scandée par des interprètes éblouissants de virtuosité et de précision, et soudés dans l'énergie du dépassement, la vitesse d'exécution, le plaisir de danser et de filer une narration.

Cas Public, c'est le trajet d'une quête : faire œuvre publique avec une danse accessible, inclusive et de hautes tenues. L'enfance embrasse l'âge adulte, et inversement, par la magie de spectacles qui, comme des poupées russes, déballent la puissance évocatrice et empathique du corps de la danse.

LES VERSIONS DE PINOCCHIO : COLLODI ET DISNEY

Pinocchio est un végétal, un arbre, un morceau de bois visant vers l'humain, mais qui résonne comme un animal. Sculpté par son père pour devenir un pantin de foire et par sa fée pour devenir un bon petit garçon, Pinocchio cherche à devenir lui-même et à apprivoiser sa soif de liberté. Les métamorphoses qu'il subira tout au long du conte sont incontournables pour trouver sa vraie nature, ainsi il apprendra la vie en traversant mille et une épreuves.

Les nombreuses thématiques de ce conte, entre rêve et réalité, mensonge, vérité et manipulation, le rendent extrêmement contemporain et à la portée de compréhension des plus petits. C'est un conte initiatique : passer de l'état d'enfant à l'autonomie de l'adulte, il montre des expériences heureuses, mais aussi malheureuses.

Connaissons-nous vraiment Pinocchio ? Le Pinocchio de Collodi depuis sa parution en format série dans un journal italien entre 1881 et 1882 connaît tellement de réécritures qu'elles floutent le profil des personnages d'origine. Qui n'a pas succombé au charme du dessin animé de Disney datant de 1940, cette version assez éloignée du conte initial, qui gomme systématiquement toute dimension ambiguë et toute référence au monde difficile dépeint dans la version originale.

Chez Disney, Pinocchio n'est pas un garnement turbulent, mais un pantin naïf. Geppetto n'est pas un menuisier miséreux, mais un sculpteur sur bois vivant dans l'opulence, la fée est une gracieuse blonde platine, bien loin du visage glacé de la fille aux cheveux turquoise de chez Collodi ou elle prend tour à tour les rôles de sœur, d'amie, puis de mère, apparaissant à Pinocchio sous différentes formes afin de lui prodiguer toujours les conseils dont il a besoin pour avancer. Sur un plan plus esthétique, le conte de Collodi est souvent présenté de manière effrayante et réaliste dans les illustrations. Dans la version

de Disney, Pinocchio est beaucoup plus anthropomorphisé et ressemble presque à un petit garçon normal.

Pour nourrir une telle aventure, Collodi fait appel à une grande quantité de thèmes qui donnent du souffle à l'histoire et la renouvellent sans cesse. On y fait entre autres l'éloge de l'éducation comme ayant seule le pouvoir d'éviter la misère et le malheur humain. La nature est elle aussi mise de l'avant par l'intervention d'un nombre considérable de personnages qui sont des animaux, et qui ont tous une incidence importante sur le destin de Pinocchio (Le Renard, le Chat, le Grillon-qui-parle, le Grand Requin, le Thon, etc.).

Les traits de caractère du héros qui sont les plus critiqués sont son égoïsme, sa paresse et sa désobéissance. Il s'enfuit toujours dans une nouvelle direction, poussé par une impulsion soudaine. Il a le libre arbitre, mais seulement s'il peut surmonter ses désirs qui le dirigent comme des ficelles attachées à ses jambes et à ses bras. Pinocchio de Collodi est donc un récit initiatique qui amène le héros à se découvrir, à travailler sur ses défauts, à devenir une meilleure personne et, en fin de compte, à grandir.

Comme beaucoup de versions Disney des contes classiques, celle de Pinocchio est vaguement basée sur l'histoire originale. Ce n'est pas une copie exacte du conte, car l'histoire originale n'est pas vraiment « adaptée aux enfants ». Cette adaptation a fait de Pinocchio un joyeux petit pantin qui ne désirait rien plus que de devenir un vrai petit garçon. Le mauvais comportement de Pinocchio n'a pas pour but de le rendre charmant ou attachant. Il est destiné à servir d'avertissement. En fait, au début du projet, Disney conclut que l'histoire originale ne convenait pas aux enfants : Pinocchio était trop impudent, bien trop fanfaron, et trop pantin pour être sympathique.

LA DANSE CONTEMPORAINE

DÉFINITION

Ce n'est pas une histoire qui a un début, un milieu et une fin.

C'est plutôt une suite d'images, de tableaux qui expriment une idée, une émotion, une impression, un univers.

Ce n'est pas une œuvre que l'on a besoin de comprendre.

C'est plutôt une invitation à se laisser porter et toucher par des images.

Ce n'est pas un langage codé, comme la danse classique ou le français.

C'est plutôt un univers où chaque chorégraphe invente sa propre gestuelle, son propre langage.

Ce n'est pas une seule bonne interprétation.

C'est plutôt chaque spectateur et spectatrice qui imagine sa propre histoire selon ce qu'il ou elle ressent et sa capacité d'oublier le réel pour laisser son esprit voyager.

GUIDE D'OBSERVATION

ACTIVITÉ 1

L'exercice, à la fois descriptif et argumentatif, permet à la classe de rendre précisément compte de l'essentiel du spectacle vu. Pour susciter une observation active lors du spectacle, rendre les élèves attentifs à plusieurs points dont ils prennent note. La classe peut être divisée en groupes qui, chacun, se chargent d'étudier un point particulier dont ils rendront compte en classe.

LE SPECTACLE

Relever toutes les collaborations artistiques et leur apport particulier. Décrire les costumes, les éclairages, la scénographie, la musique, etc.

LA DANSE

Est-ce qu'il y a beaucoup ou peu de mouvements ? Y a-t-il des liens avec ce qu'ils connaissent de la danse [chorégraphies de groupe, types de mouvements] ? Est-ce un langage contemporain ? Relever deux ou trois mouvements caractéristiques.

LE THÈME

Le thème annoncé est-il traité ? Si oui, comment ?

LA NARRATION

Y a-t-il une histoire qui se tisse ? Si ce n'est pas le cas, il se passe quelque chose pour autant, le récit avance, il suffit d'observer l'état des danseurs au début du spectacle et à la fin du spectacle.

L'HYBRIDE ET LA MÉTAMORPHOSE

ACTIVITÉ 2

La métamorphose, se déformer, se transformer, produit de deux espèces différentes, ou variétés différentes. Pinocchio, en tant que créature fantastique, trouve sa place dans le grand défilé des hybrides hors-normes ; il est l'alliance d'un végétal et d'une âme d'enfant. Le conte de Collodi, en multipliant les niveaux de sens, nous aide à nous éloigner du schéma de ce qui est « normal ».

OBJECTIF[S]

Utiliser son imagination

Développer sa créativité

Exprimer son excentricité

Travailler l'acceptation de la différence

MATÉRIEL REQUIS

Aucun

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. Présenter l'activité aux élèves en leur donnant quelques exemples d'hybrides.
2. Comment certains artistes représentent-ils des personnages déformés ?
3. Permettre un temps aux élèves pour regarder, interroger, questionner, analyser et comprendre ce qu'est un être hybride. Consulter l'Annexe 1.
4. Comment ces artistes ont-ils représenté leurs personnages ?
5. Peut-on imaginer pourquoi les artistes ont peint les personnages ainsi déformés ?
6. 1. Quel lien peut-on faire avec Pinocchio dans le spectacle *Projet Pinocchio* ?
7. Inviter le groupe à prendre un moment pour que chacun trouve son propre hybride et dresser une liste de ses caractéristiques physiques et psychologiques.
8. Chacun doit ensuite rédiger un texte pour le présenter. La production pourrait être divisée comme suit :
  - Introduction
  - Présentation de l'hybride avec descriptif physique et psychologique
  - Conclusion

VARIANTE POUR LES PLUS JEUNES ÉLÈVES

Dessiner son hybride et y intégrer quelques mots qui le définissent.

CRITIQUE D'UN JOUR

ACTIVITÉ 3

L'exercice, à la fois descriptif et argumentatif, permet à la classe de rendre précisément compte de l'essentiel du spectacle vu.

OBJECTIF[S]

Permettre aux élèves de livrer leurs impressions sur le spectacle et de développer un sens critique objectif.

MATÉRIEL REQUIS

Papier et crayon

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. Inviter les élèves à écrire sur certains aspects du spectacle :

- Les mouvements des danseurs
- Les éclairages
- Les costumes
- La scénographie, les objets scénographiques
- La musique

2. La rédaction terminée, inviter les élèves à échanger leur texte avec celui d'un voisin ou d'une voisine qui en prendra connaissance et qui en vérifiera l'orthographe, la construction des phrases et la ponctuation. Procéder à la lecture des critiques et les afficher sur le babillard.

VARIANTE POUR LES PLUS JEUNES ÉLÈVES

1. Inviter les élèves à faire un remue-méninges des souvenirs qu'ils conservent du spectacle. Au besoin, leur fournir des pistes: mouvements des danseurs, costumes, accessoires, objets scéniques. Dresser la liste de ces souvenirs.

2. Inviter les élèves à écrire un petit mot (manuscrit ou courriel) à la chorégraphe et aux danseurs pour leur dire quel est leur meilleur souvenir du spectacle.

3. Acheminer les commentaires des élèves aux bureaux de Cas Public.

BOUGER COMME UN PANTIN !

ACTIVITÉ 4

La définition d'un pantin : *jouet d'enfant d'apparence humaine, dont on agite les membres en tirant un fil.* Bouger comme un pantin engendre une manipulation physique des différentes articulations. Cette activité permet aux élèves de développer le schéma corporel, de se familiariser avec les articulations du corps ainsi que d'expérimenter l'isolement de différents mouvements.

OBJECTIF[S]

Découvrir l'anatomie du corps humain

Isolation des articulations

Créer son pantin

Découvrir la sensation de bouger comme un pantin

MATÉRIEL REQUIS

Papier

Ciseaux

Crayons de couleur

Corde

Attaches parisiennes

Matériel de bricolage

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. Avant le début de l'activité, faire imprimer des copies des deux modèles des pantins fournis dans l'Annexe 2.
2. Inviter les élèves à se mettre en groupes de deux et leur permettre du temps afin de se familiariser avec les différentes articulations du corps en découpant les modèles. Leur fournir les attaches parisiennes pour finaliser leur pantin.
3. Permettre aux groupes de deux d'expérimenter les variations de positions que peut prendre le pantin en leur proposant un jeu de mime.
4. Inviter les élèves à bouger comme un pantin en leur proposant de créer une petite séquence de quelques différents mouvements.

VARIANTE POUR LES PLUS JEUNES ÉLÈVES

1. Avant le début de l'activité, faire imprimer des copies des deux modèles des pantins fournis dans l'Annexe 2.
2. Inviter les élèves à se mettre en groupes de deux et leur permettre du temps afin de se familiariser avec les différentes articulations du corps en découpant les modèles. Leur fournir les attaches parisiennes, des crayons de couleur, des paillettes, etc.
4. Faire acheminer à Cas Public des photos des pantins réalisés par les élèves.

JEU D'OMBRE ET DE LUMIÈRE

ACTIVITÉ 5

Dans *Projet Pinocchio*, la lumière est au coeur de l'exploration de la scénographie. D'ailleurs, différentes images et silhouettes sont créées par les danseurs avec l'écran circulaire. Pour prendre forme, elles ont besoin de lumière. L'activité consiste à expérimenter avec les ombres afin de créer un hybride.

OBJECTIF

Utiliser son imagination

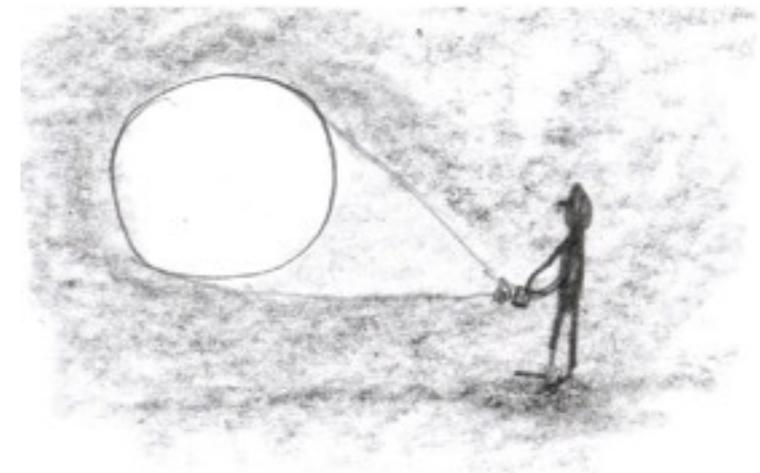
MATÉRIEL REQUIS

Mur blanc

Source de lumière [téléphone intelligent, lampe de poche, etc.]

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. Avant de débiter l'activité, préparer l'espace : trouver un mur blanc assez grand dans la classe. Éteindre les lumières. Garder à disposition la source de lumière afin de la projeter au mur. Diviser la classe en quelques équipes et les placer devant la source de lumière.
2. En alternant les équipes, permettre aux élèves d'expérimenter avec différentes formes générées par les mains, le corps. Décrire sa forme, ses dimensions, ses caractéristiques. Si on recule, que se passe-t-il avec l'ombre ?
3. Inviter les groupe a créer leur propre hybride. Par ailleurs, les mains ne sont pas la seule partie du corps qui peut être utilisée. En effet, le corps entier peut devenir une silhouette modulable, dont l'ombre ne ressemble plus à son propriétaire.
4. Présenter l'hybride créé au reste de la classe.

Production

Cas Public

Coproduction

Agora de la danse [Canada] et Centre André Malraux / Scène(s) de territoire / Hazebrouck [France]

Chorégraphie et direction artistique

Hélène Blackburn

Scénographie

Hélène Blackburn en collaboration avec Emmanuel Landry

Conception d'éclairages

Emmanuel Landry en collaboration avec Hélène Blackburn

Musique

Vincent Legault

Costumes

Michael Slack

Animations

Marjolaine Leray

Films

Xavier Curnillon

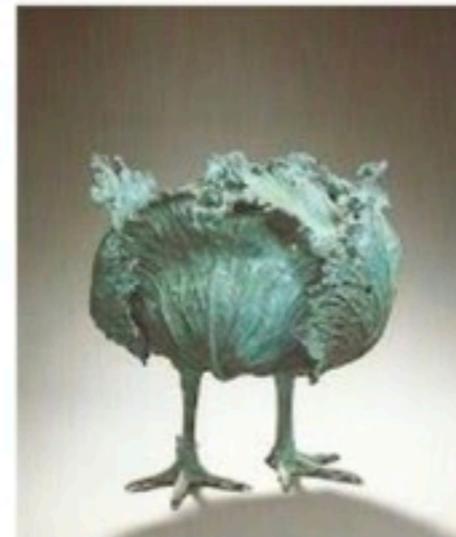
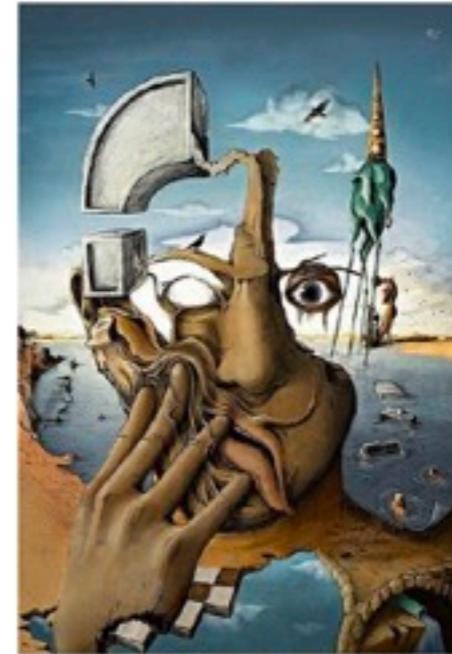
Direction technique

Emmanuel Landry

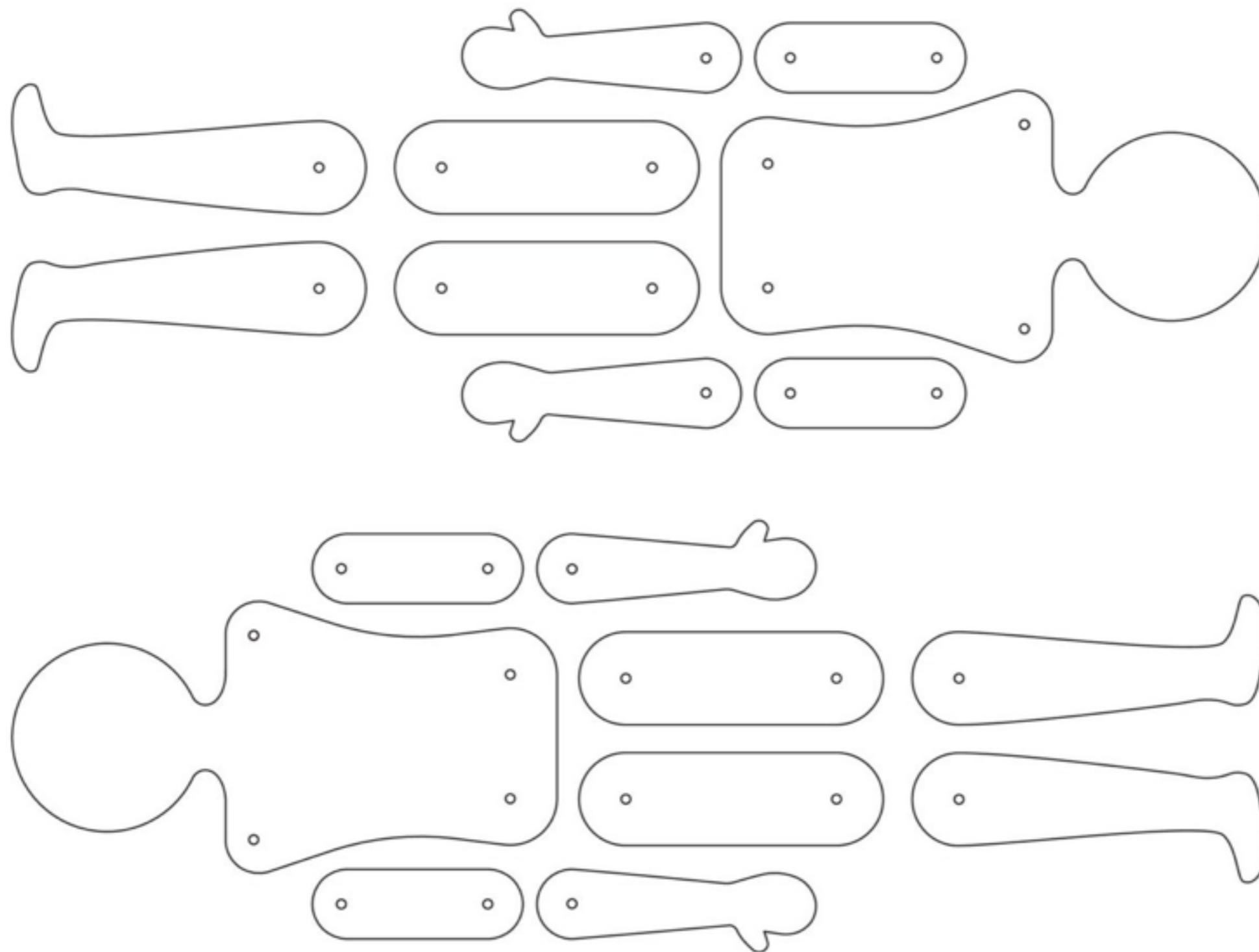
© **Mónika Takács Tolosa**

ANNEXE 1

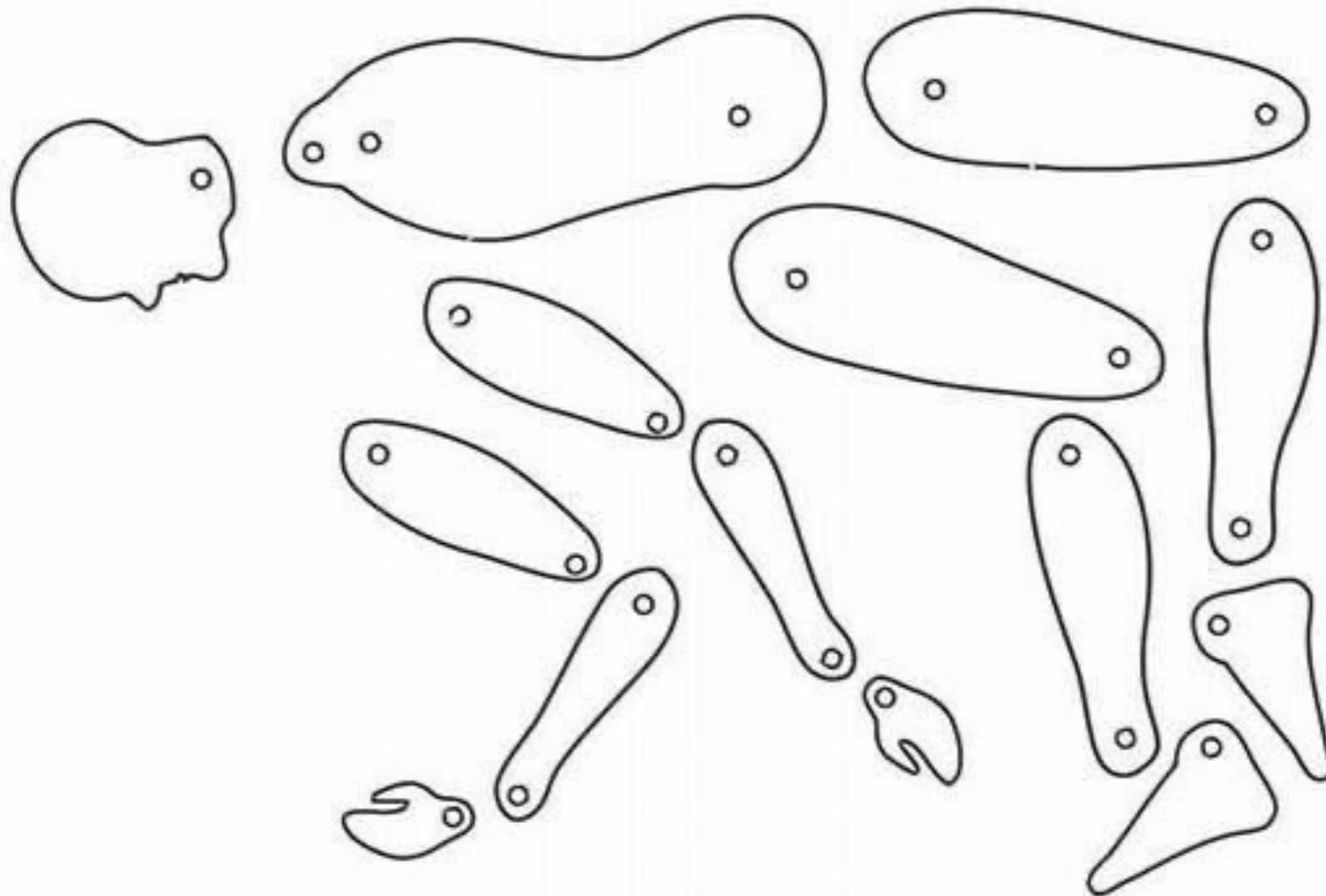

ANNEXE 2

© Kim Matzek

ANNEXE 2

A close-up photograph of a red velvet hat with a black ribbon bow. The hat is positioned on the left side of the frame, with the red velvet material extending towards the right. The background is a dark, textured surface. The text is overlaid on the left side of the image.

**PRODUCTIONS
CAS PUBLIC**

5333, AVENUE CASGRAIN
LOFT 1107
MONTRÉAL (QC) H2T 1X3
CANADA

www.caspublic.org