LECTURE MUSICALE

Le avventure di Pinocchio

COLLODI

COLLECTIF 36 Bis

Dossier Pédagogique

TABLE DES MATIÈRES

DISTRIBUTION 3
LES DEUX AMES DE PINOCCHIO 4

PINOCCHIO 5
CARLO COLLODI, L'AUTEUR 5
L'HISTOIRE 7
LES PERSONNAGES 8
LES ADAPTATIONS 10
LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES 11

PISTES PÉDAGOGIQUES I 12
AVANT D'ALLER AU THEATRE 12
LE THEATRE 14

PISTES PÉDAGOGIQUES II 15
APRES LA REPRESENTATION 15
LE CONTE 15
FABRICATION DE MARIONNETTES 17
JEUX 19

Pinocchio

D'après
Carlo Collodi

mise en scène
Brice Cousin

Lumières et scénographie	**Brice Cousin**
Son	**Samuel Guerand, Gaël Ascal**
Inspiration Musicale	**Antonin Leymarie**

Avec

Brice Cousin	*Bruitage et musique*
Francesca Romana Di Santo	*Personnages et narration*

Production
Compagnie Louis Brouillard

Coproduction
Angelo Mai, La ville de
Perpignan, ville d'Orléans

Durée du spectacle : 1h
Public : Familiale à partir de 4 ans

Les deux âmes de Pinocchio

« *Il faut tenir* Pinocchio *pour un livre qu'on ne peut réduire à une seule lecture, pour un livre qu'il faut accepter avec ses contradictions, ses hésitations, ses revirements, qu'il faut considérer dans sa complexité, sans le réduire à un seul de ses aspects. Si le discours pédagogique, le discours d'éducation, est incontestablement présent, il est toujours présenté avec son contraire, et le titre que Collodi finit par choisir lorsqu'il reprend sa narration le 16 février 1882, cédant aux prières de ses «petits lecteurs» et de la direction du* Giornale per i bambini, *est à prendre au sérieux : il s'agit bien d'«aventures», et d'un personnage qui incarne cet esprit, refuse de s'en tenir au monde connu et part en courant, dès qu'il en a l'occasion, sans écouter «ceux qui en savent plus que lui». Il fait preuve de cet esprit d'aventure dès les premières pages du livre, à peine est-il ébauché par son père et s'est-il dégourdi les jambes : «il sauta dans la rue et décampa». On sait que cette première fuite sera suivie par bien d'autres ; elle est également un symbole qu'on fera bien aussi d'intégrer dans la lecture : le personnage, le livre échappent à leur créateur, à ses intentions éducatives et moralisatrices.* […]

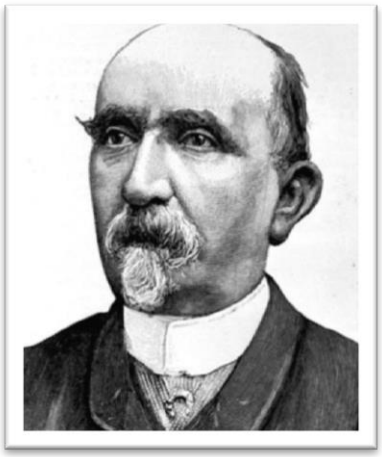
C'est qu'il y a deux âmes dans* Pinocchio*, deux logiques dans le livre : celle de Pinocchio le rebelle, celle de Pinocchio le petit garçon comme il faut. C'est la présence simultanée de ces deux âmes, de ces deux logiques, qui anime le livre et lui donne son mouvement, sa structure. [...] *On est face à une spirale qui pourrait se dérouler sans fin, et que l'on pourrait formuler ainsi : aventure, échec, bonnes résolutions, nouvelle aventure, nouvel échec, nouvelles bonnes résolutions, et cela jusqu'au moment où il faudra trouver une fin qui paraît bien improbable tant que Pinocchio est ce qu'il est…* »

Jean-Claude Zancarini,
Extrait de *Carlo Collodi : Pinocchio,* édition bilingue, Paris, Flammarion

© Elisabeth Carecchio, Pinocchio de Joël Pommerat

PINOCCHIO

CARLO COLLODI, L'AUTEUR



De son vrai nom Carlo Lorenzini, Carlo Collodi est connu dans toute l'Italie pour ses idéaux et son engagement pour l'émancipation du peuple italien. Il voit le jour à Florence en 1826 ; ses parents sont employés chez un aristocrate, le marquis Ginori-Garzoni, le père en tant que cuisinier, la mère comme couturière et femme de chambre. Celle-ci, Angela Orzali, est originaire d'un petit village de la province de Pistoia nommé Collodi, nom qui servira de pseudonyme à son fils.

En 1848, il s'engage comme volontaire dans l'armée d'indépendance qui doit libérer l'Italie de la tutelle autrichienne et fonde un journal satirique, *Il Lampione*, immédiatement interdit. Revenu à la vie civile, il partage son temps entre son emploi de secrétaire à la préfecture de Florence et ses activités d'écriture, notamment pour les journaux.

A partir de 1860, déçu par l'unité italienne et le gouvernement qui ne sert pas l'intérêt général, il s'insurge contre les dérapages de la vie publique et privée de la bourgeoisie dirigeante en écrivant des articles qui rendent compte des événements politiques et sociaux.

Carlo Collodi manifeste alors un vif intérêt pour les questions pédagogiques. En 1861, il est nommé membre de la commission chargée de préparer le nouveau dictionnaire de la langue italienne. Devenu traducteur de contes, il s'intéresse de très près à la littérature enfantine, qu'il va contribuer à développer en Italie. Militant de la culture et de la cause italienne, il publie une série de livres de lecture scolaire. Très populaire auprès des maîtres et des élèves, il publie jusqu'à sa mort, en 1890, des livres de lecture pour les enfants des écoles.

GIORNALE PER I BAMBINI

Anno II. — N. 3

FERDINANDO MARTINI

Si pubblica ogni Giovedì

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Roma, 19 Gennaio 1882.

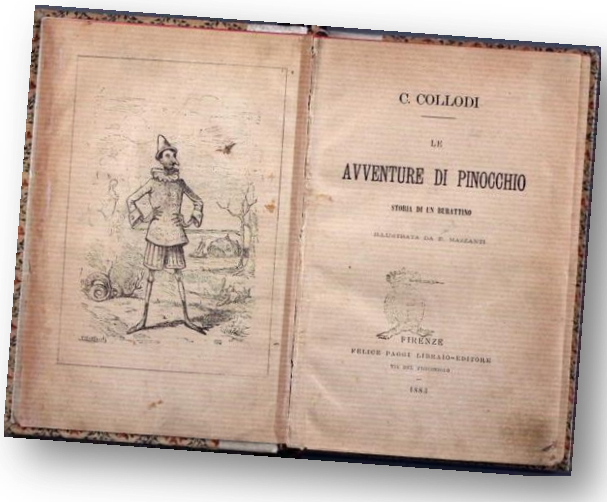
ABBONAMENTI

AVVERTENZE

La naissance de Pinocchio

Après avoir vanté les mérites du patriotisme, de la religion, de la famille, les livres et les journaux italiens pour la jeunesse prônent de nouvelles valeurs comme l'émancipation, l'esprit critique, la remise en cause de la tradition. En 1881, Collodi, alors à la retraite, écrit donc la première version-feuilleton de *Pinocchio* dans « Il Giornale dei bambini », un journal consacré à l'enfance.

Quinze chapitres suivront, après quoi Collodi pensera interrompre son histoire en faisant mourir son héros, mais les protestations de ses lecteurs le conduiront à reprendre le feuilleton, qu'il poursuivra jusqu'en janvier 1883. Dès le mois suivant, les trente-six chapitres sont réunis en volume et publiés, par l'éditeur Paggi, avec ce double titre : *Les Aventures de Pinocchio. Histoire d'un pantin*. L'ingénieur Enrico Mazzanti signe les illustrations en noir et blanc.



Edition originale avec illustrations d' Enrico Manzzanti

Du conte à la morale

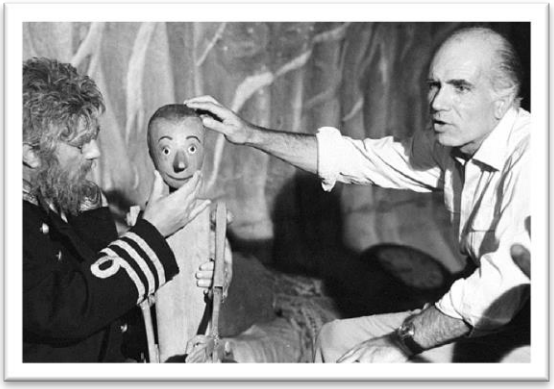
Pinocchio se présente sous la forme d'un conte merveilleux où l'absurde fait constamment irruption ; mais c'est aussi, et avant tout, un récit à valeur morale. Il se situe dans la réalité sociale de l'Italie de la fin du XIXe siècle, pays à l'unification toute récente qui tente de se construire une identité nationale, notamment par la scolarisation du plus grand nombre.

L'objectif de Collodi est de démontrer que la seule voie de salut pour les classes pauvres est l'instruction et le travail, qui sauvent de la débauche, celle-ci conduisant inévitablement à la misère. Le monde de jeu et de richesses auquel aspire le pantin n'est qu'un rêve illusoire, et ceux qui le font miroiter sont « des fous ou des escrocs ».

Pour Alberto Asor Rosa, critique littéraire, le succès de *Pinocchio* dès sa parution et dans les décennies qui ont suivi tient au fait qu'il serait la métaphore de l'Italie, de l'«*Italia bambina* », un peuple-enfant qui, faute de posséder un modèle viril auquel s'identifier, ne parvient pas à passer à l'âge d'homme. Un pays jeune, plein de gentillesse, d'astuce et de bonne volonté, comme le pantin, mais incapable de respecter ses engagements, de tenir ses promesses, de se fixer des règles de conduite rigoureuses, préférant la fantaisie latine à la discipline germanique. Pinocchio, c'est le stéréotype de l'Italien de toujours, sympathique, débrouillard, malin, mais peu fiable et encore moins acharné dans l'effort, obéissant plus au principe de plaisir qu'à celui de réalité.

Timbre de la poste italienne (1954)

Traduit dans plus de 200 langues, ce texte a connu un destin extraordinaire. La lecture qui en a été faite s'est modifiée au fil du temps : la vision de l'enfance ayant changé, la visée purement pédagogique s'est estompée, en particulier dans les dessins animés ou les films qui en ont été tirés par Walt Disney (1940) puis par Comencini (1971). La fantaisie et la fraîcheur de l'enfance ont ainsi pris le pas sur l'aspect moral de l'histoire.



Luigi Comencini (à dr.) sur le plateau du film Pinocchio

L'HISTOIRE

« LES AVENTURES DE PINOCCHIO »

D'APRÈS LE TEXTE ORIGINAL DE COLLODI

Geppetto fabrique un pantin d'un morceau de bois que lui donne le père La Cerise et le nomme « Pinocchio ». Ce pantin parle, rit et pleure comme un enfant. À la grande surprise et au désarroi de son créateur, ce Pinocchio se lance immédiatement dans une série d'aventures dénotant son caractère insouciant : il tue Grillon-parlant qui tente de le raisonner, se brûle les pieds en cherchant à se réchauffer, vend l'alphabet que vient de lui acheter son père, se rend au théâtre de marionnettes au lieu d'aller à l'école et suit le chat et le renard, les deux brigands qui finiront par le pendre à un arbre. Malgré les tentatives de la fée, qui le ramène à la vie et lui promet de le métamorphoser en vrai petit garçon s'il cesse de mentir et s'il retourne à l'école, il lui ment néanmoins et voit alors son nez s'allonger. S'ensuit une série de nouvelles aventures, s'inscrivant toujours sur le chemin des envies et des désirs du pantin et se soldant par la rencontre avec Lumignon, le cancre qui l'entraînera au pays des jeux. Pinocchio transformé en âne, vendu à un directeur de cirque, puis blessé sera alors jeté à la mer.

La fée toujours présente sauve encore une fois Pinocchio, mais ne peut empêcher qu'il soit avalé par le requin baleine. Dans le ventre de ce gigantesque poisson, Pinocchio retrouve son père Geppetto, englouti lui-même par la baleine alors qu'il naviguait sur une petite barque à sa recherche. C'est alors qu'une transformation symbolique se manifeste : Pinocchio devient responsable, et soucieux d'aider son père, il entreprend de travailler. La fée donnera alors satisfaction à Pinocchio en le transformant en vrai petit garçon.

LES PERSONNAGES

Dans l'histoire de Carlo Collodi, chaque personnage, dont voici la présentation des principaux, a une symbolique forte et une fonction narrative bien précise.

PINOCCHIO

Représentation de l'Humain, du Moi. Pantin de bois, manœuvré par des fils dont il va falloir se débarrasser pour acquérir l'autonomie qui conduit à la liberté

Des spécialistes s'accordent aussi à dire que Pinocchio signifie « petit pignon ». Cette expression renvoie à l'Arlequin et à la commedia dell'arte florentine. Pinocchio, tantôt futé et espiègle, tantôt naïf et fragile, évolue au gré des aventures et des personnages qu'il rencontre.

GEPETTO

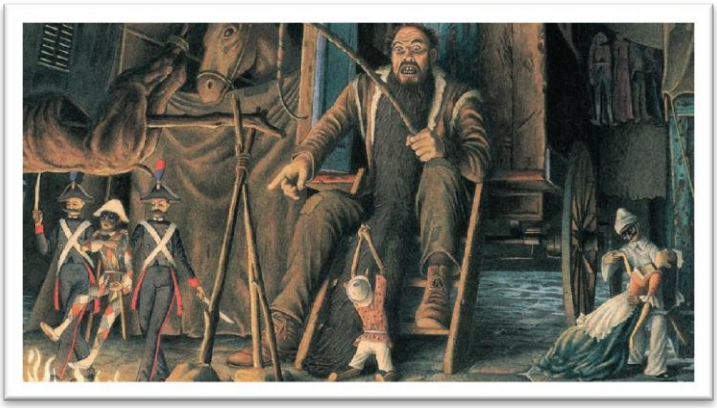
La sagesse, l'amour patient

Originaire de Toscane en Italie, Geppetto est un pauvre menuisier qui habite seul et n'a pas d'enfant. C'est un homme d'un certain âge qui ne possède presque rien.

LA FÉE BLEUE

Le souffle divin, la source de vie, la maman

Elle est la seule figure féminine du conte. Personnage bienveillant, la fée bleue est tantôt une jeune fille, très belle, tantôt une figure maternelle : elle sauve Pinocchio lors de ses péripéties et lui accorde un avenir de vrai petit garçon.



MANGEFEU

C'est le directeur du petit théâtre de marionnettes de la fête foraine dans laquelle se rend Pinocchio.

LE CHAT ET LE RENARD

Mauvais penchants, cupidité, mauvaise influence...

Le Chat et le Renard sont deux comparses inséparables et idiots, avides d'argent et de petites escroqueries. Ils vont tenter de voler et de tuer Pinocchio.

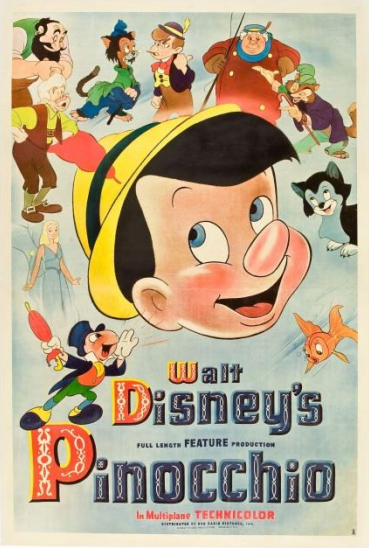
LE GRILLON PARLANT

La conscience, la raison

Probablement plus connu sous le nom de Jiminy Cricket popularisé par le film des studios Disney, dans le conte de Collodi, le Grillon est un insecte, il parle et se trouve souvent sur le chemin de Pinocchio, car il tente de le prévenir des erreurs et du danger qu'il court.

ADAPTATIONS

Personnage mythique, Pinocchio a été maintes fois le sujet de dessins animés, de pièces de théâtre ou de films. On ne compte ainsi plus le nombre d'adaptations en tous genres de l'histoire de la marionnette de bois dont voici les plus célèbres :

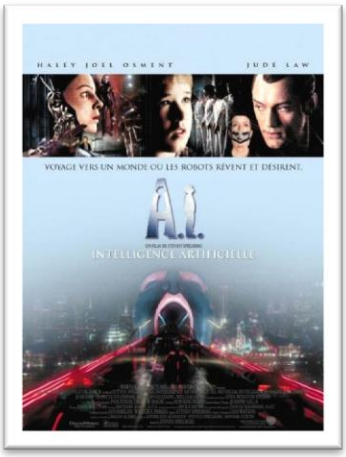


***Pinocchio*, Hamilton Luske et Ben Sharpsteen (1940)**

Grand classique des films d'animation, ce deuxième long métrage des studios Disney après *Blanche-Neige*, a largement contribué à la renommée de la marionnette de Collodi, tout en figeant un peu l'image de Pinocchio dans les esprits des spectateurs de tous âges.

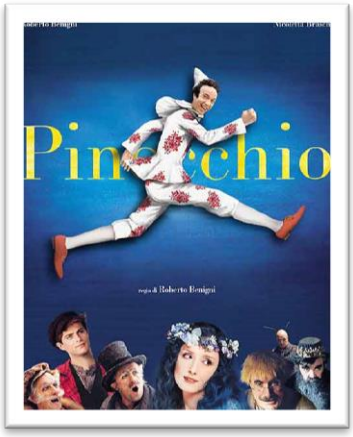
***Les Aventures de Pinocchio*, Luigi Comencini (1972)**

Diffusé sur la télévision italienne sous la forme d'un feuilleton de six épisodes de 55 minutes, cette adaptation de Comencini, avec Gina Lollobrigida dans le rôle de la fée bleue, a par la suite été retravaillée et réduite à une durée d'environ 135 minutes, pour une exploitation en salle.



*A.I. (**Intelligence artificielle**)*, **Steven Spielberg (2001)**

Une sorte de Pinocchio des temps modernes à l'ère de la robotique et de l'intelligence artificielle d'après une idée de Stanley Kubrick.

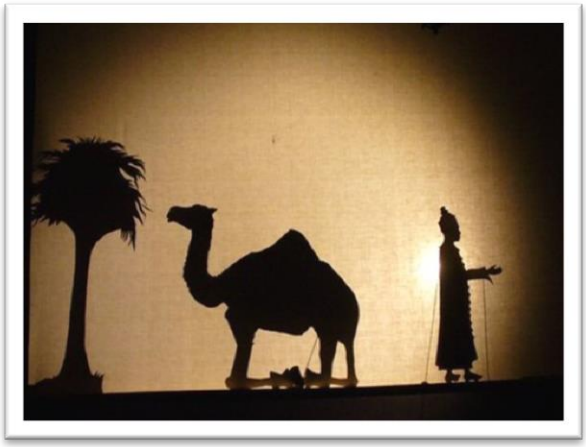


***Pinocchio*, Roberto Benigni (2002)**

Bien que très fidèle au texte de Collodi, le film du réalisateur italien a été très froidement reçu par le public et assassiné par la presse.

LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Les marionnettes ont des origines très anciennes et sont utilisées depuis l'antiquité en Egypte, en Grèce et en Asie. A l'origine, elles se présentaient sous la forme de figurines considérées comme des objets sacrés et étaient associées à un pouvoir magique. Par la suite, elles ont été utilisées comme accessoires pour des spectacles profanes.
En Europe, les marionnettes vont devenir pour les religieux catholiques du Moyen-Age un moyen d'évangélisation et d'enseignement religieux pour des populations illettrées. Puis à partir de la Renaissance, les spectacles de marionnettes tendent à se rapprocher du théâtre et deviennent un spectacle comme les autres. A cette époque, les marionnettes remportent un vif succès en Italie et chaque ville a son personnage préféré. En France, ce sont les burattini (marionnettes à gaine ramenées de Rome) que l'on retrouve le plus souvent, avec Polichinelle puis Guignol comme figures de proue.



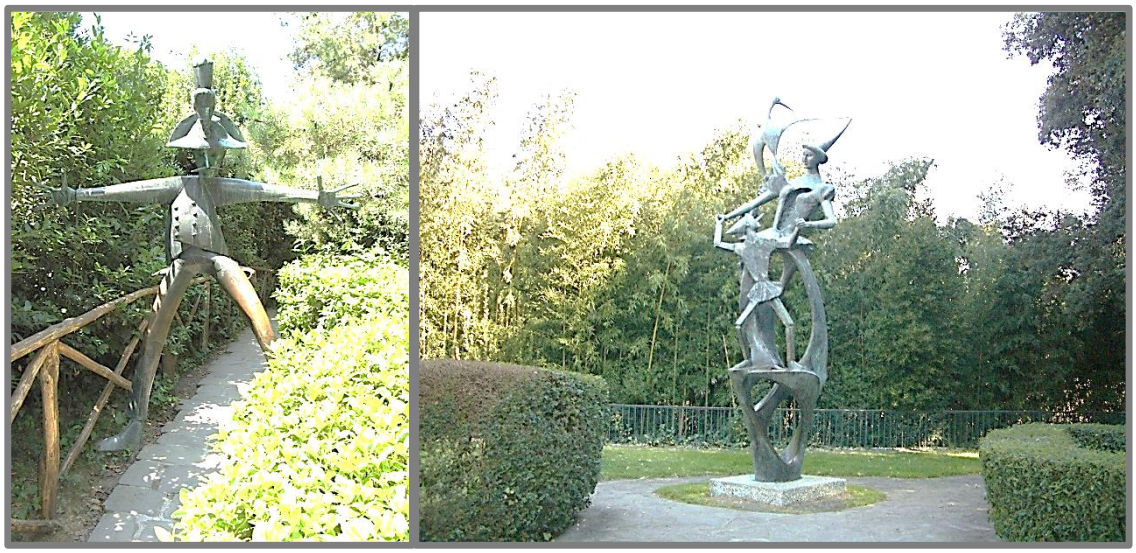
Les marionnettes existent sous de multiples formes : marionnettes à fils, marionnettes à gaines (enfilée sur les mains de l'artiste), marionnettes javanaises à tiges parfois utilisées en ombres chinoises, marionnettes portées… Elles amusent, en parodiant les grandes figures de ce monde et les phénomènes de société mais représentent toujours l'intérêt du peuple, parlant avec l'accent et l'esprit local, exprimant le cœur populaire d'un pays ou d'une cité.

AVE MARIA

« Marionnette » n'a pas pour origine le mot « main » comme on serait tenté de le penser de prime abord. L'étymologie du mot vient en réalité de « mariole », diminutif de Marie, et désignant de petites figures de la Sainte Vierge. Le diminutif « mariolette » se transforma par la suite en marionnette ; et au fil du temps l'usage transporta le nom de ces effigies sacrées à une autre espèce de figures, mais celles-là profanes.

PISTES PEDAGOGIQUES I

“Nous allons au théâtre”
Seulement en disant cette phrase aux enfants, nous réactivons leur intérêt, leur curiosité et les prédisposons à vivre une situation magique, spéciale et unique. Il faut donc, qu’avant d’aller voir le spectacle, les enfants sentent cette émotion et qu’ils soient prêts à observer le déroulement sur scène pour bien en profiter.



Sculptures du parc de La Toscana dédié à Pinocchio

AVANT D'ALLER AU THEATRE

La plupart des enfants connaissent l’histoire de Pinocchio (quoiqu’il est possible qu’ils l’associent à Walt Disney) en mettant en relation le fait que Pinocchio raconte des mensonges et qu'au fur et à mesure qu’il en dit, son nez s’agrandit.

La représentation à laquelle ils assisteront est différente. Il faudra donc les informer sur les différences avec leur imaginaire, et qu'il faut être ouvert et à l'écoute :

- C’est l’adaptation d’un conte écrit par Carlo Collodi,
- Il existe différentes versions de cette histoire.
- C’est une adaptation d’une partie de l’histoire : nous ne représentons pas l’intégralité du conte. On peut dire qu’il s’agit d’une partie du conte.

Il est intéressant de les positionner devant ce qu’ils vont aller voir pour stimuler leur attention, leur donner une écoute active et un regard conscient.

Leur rappeler que le théâtre est possible parce que :

- il y a des personnes qui travaillent -COMEDIENS- : elles ont réfléchi, lu et répété.
- Il y a des personnes qui regardent –LE PUBLIC- : elles écoutent, restent en silence, en profitent, applaudissent, …

La pièce que vous allez voir avec vos élèves possède une multitude de niveaux de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun, de 4 à 104 ans. Le présent dossier pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s'apprécie également en lui-même sans préparation exigée. **Bonne représentation !**

Quelques idées de questions à poser avant de venir à vos élèves

1. Qui connaît l'histoire de Pinocchio et peut me la raconter ?
2. Qu'est-ce que Pinocchio a de particulier ? Qui est-il ?
3. comment s'appelle son papa ? Quel est son métier ?
4. en quelle matière Pinocchio est-il fait ?
5. Qu'est-ce que Pinocchio devrait faire et pourquoi n'y arrive-t-il pas ?

***SUGGESTION** : en fonction de l'âge de vos élèves, vous pouvez leur faire découvrir l'œuvre de Collodi en lisant, par exemple, un ou plusieurs chapitres à haute voix ou étudier le livre en entier.*

A quoi ressemble ton Pinocchio ?

Avant de montrer une illustration montrant Pinocchio, demander aux enfants de le dessiner, de commenter leur dessin et aux autres de deviner les traits de caractère du personnage. ensuite seulement, leur montrer les différentes images qui existent et amener différentes éditions du livre. Demandez-leur également d'amener les versions qu'ils ont chez eux.

Voici une petite sélection d'images de différentes époques. Vous en trouverez d'autres sur Internet. c'est l'occasion de parler des versions d'une même histoire. La pièce qu'ils verront est une adaptation de la version originale de Pinocchio de Carlo Collodi.

Le message véhiculé par la pièce : quelques thèmes à discuter en classe

Le message de Collodi est double, il cherche à concilier *le respect de la liberté de l'enfant* (et son droit à découvrir le monde par lui-même, à se tromper) avec *les contraintes morales de la vie en société.*

LE MENSONGE
on dit souvent « ce n'est pas beau de mentir. » Mais est-ce que mentir est toujours une mauvaise chose ? Il y a toutes sortes de mensonges, non ? Des drôles d'histoires, des médisances, des mensonges par omission, etc.
Pinocchio possède une particularité. Quand il ment, son nez s'allonge. L'expression est d'ailleurs restée dans le langage courant.

LA TENTATION
Demander aux élèves s'ils savent ce qu'est la tentation.

1. est-ce qu'ils ont des exemples ?
2. par quoi peut-on se laisser tenter dans la vie de tous les jours?
3. Dans l'histoire de pinocchio, à quels moments et par qui le petit pantin se laisse-t-il tenter ?

LE THEATRE

Quand le spectacle commence, les rideaux s'ouvrent pour laisser apparaître la scène avec le décor. pour éclairer le décor, il y a des projecteurs qui sont accrochés au plafond (au grill). c'est sur la scène que les comédiens se tiennent pour jouer le spectacle. Quand ils doivent sortir de scène, ils empruntent les coulisses sur les côtés et disparaissent entre les pendrions, petits rideaux placés sur les côtés de la scène. Les coulisses leur permettent de se déplacer autour de la scène sans être vus du public.
Dans certains spectacles, il arrive que quelqu'un vienne dire quelques mots avant le spectacle sur l'avant-scène : c'est la partie du plateau qui est entre le rideau et le public.
côté cour / côté Jardin sont des termes qui permettent aux professionnels de s'orienter sur la scène. Le côté cour désigne la droite de la scène par rapport au spectateur, le côté jardin, le gauche. ces termes
sont hérités du XVIIème siècle. Ils font référence à la salle des machines du théâtre des Tuileries à paris : côté Jardin des Tuileries, et côté cour du carrousel.

PISTES PEDAGOGIQUES II

Le premier geste que nous réalisons en sortant du théâtre est de nous demander si ce que nous venons de voir nous a plu. Indépendamment de la réponse, cette première opinion peut changer - positivement - suite à une discussion avec les copains et d'une réflexion plus posée. Nous vous présentons une suite des propositions à développer. Nous vous invitons à le travailler, selon votre contexte, les intérêts de vos élèves, et aussi, du temps dont vous disposez.

APRES LA REPRESENTATION

Quelques questions générales sur le spectacle :

1. Qu'avez-vous pensé de cette version de Pinocchio ?
2. Y a-t-il des choses qui vous ont surpris par rapport à l'histoire de Pinocchio que vous connaissiez ?
3. Quels sont les personnages de l'histoire ?
4. Comment sont-ils représentés dans la pièce ?
5. Qu'est-ce que Pinocchio devrait faire et pourquoi n'y arrive-t-il pas ?
6. Quel est le mensonge le plus grave de Pinocchio d'après vous ?
7. Qu'est-ce qui vous a plu et déplu dans ce spectacle ? pourquoi ?

LE CONTE

Collodi écrivit le conte surement influencé par la situation qu'il vécut enfant : il est né dans le sein d'une famille modeste. Ses parents firent des efforts pour lui donner accès aux études… Ce passé lui aura fait choisir un thème, un personnage et des aventures déterminées.

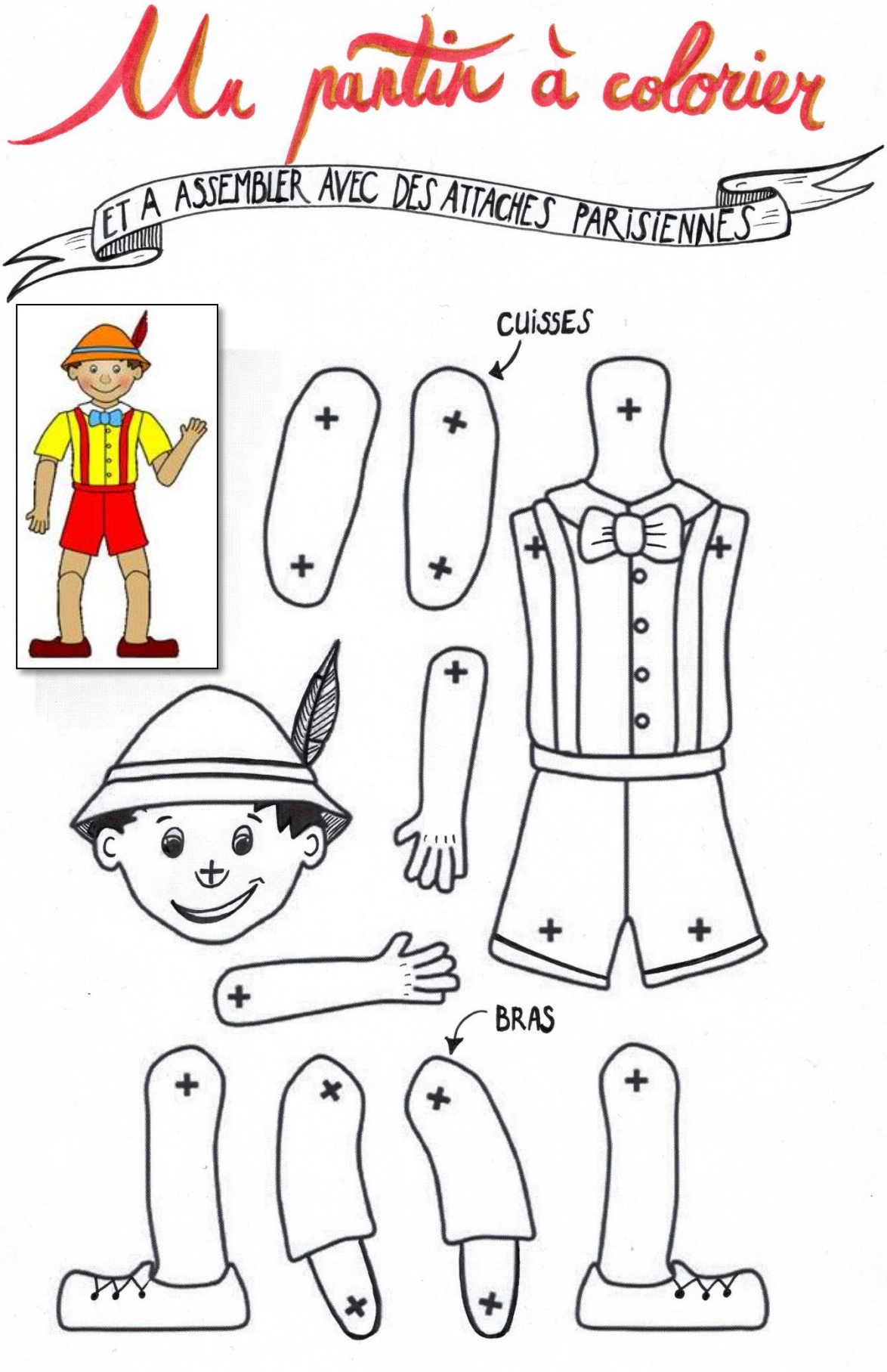
Nous pouvons réfléchir comment notre vie - celle de chacun des élèves de la classe - nous fait agir et penser d'une façon déterminée : où travaillent les parents, d'où ils sont, où nous habitons, où nous avons vécu, qu'aimerions nous devenir dans l'avenir… Si nous devions écrire un conte…quel thème nous choisirions ? Quels seraient les personnages protagonistes ? Quelles aventures se dérouleraient ? Où aurait-il lieu ? Quelle serait la fin ?

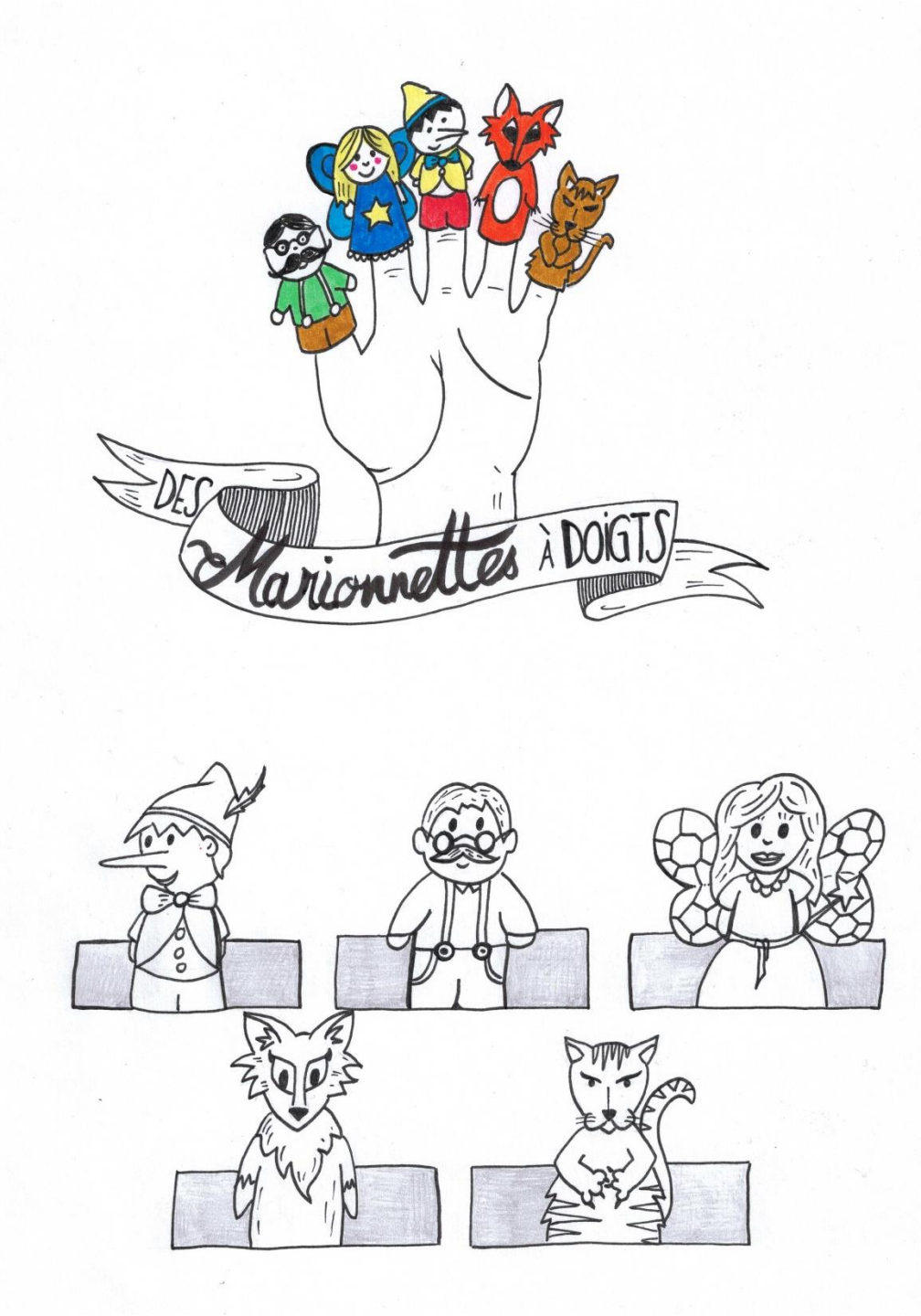
Puis vous pouvez inviter les élèves à écrire leur conte.

LE CONTE
Le conte est un récit court. Le conte est généralement destiné à distraire, à instruire en amusant.
Il est composé de cinq étapes : - La situation initiale : Elle présente les personnages et leurs caractéristiques essentielles ainsi que les conditions dans lesquelles ils vivent. Le lecteur découvre le cadre dans lequel l'action va prendre naissance. - L'élément perturbateur : Un événement, un choix du personnage vient bouleverser la stabilité de la situation initiale. - L'action : C'est généralement la partie la plus longue du récit puisqu'elle correspond aux aventures du personnage principal ; elle relate les épreuves qu'il rencontre et qu'il doit surmonter. - L'élément de résolution : Un événement, un personnage ou une action mettent fin aux aventures du personnage principal - La situation finale : Elle marque le retour des personnages à la stabilité, que ce soit dans le bonheur (le plus généralement) ou dans le malheur
Il y a des formes établies : - Formules d'ouverture : Il était une fois, Il y a bien longtemps, En ce temps-là, Au temps où toutes les choses parlaient, … - Formule de clôture : Et ils vécurent désormais heureux avec leurs enfants pour ne plus se séparer, Et il épousa la princesse et ils vécurent fort longtemps dans un bonheur parfait, Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, …
Souvent il est raconté par un narrateur en intercalant des dialogues des personnages.
Il peut être illustré ou en forme de livre, avec une couverture et des pages énumérées.

Cette activité peut être accompagnée de la réalisation d'un **coin des contes** : les enfants amenent des contes de leurs enfances, ou en prenne dans la bibliothèque, et vous dédiez la semaine à la lecture des contes préférés des enfants.

FABRICATION DE MARIONNETTES

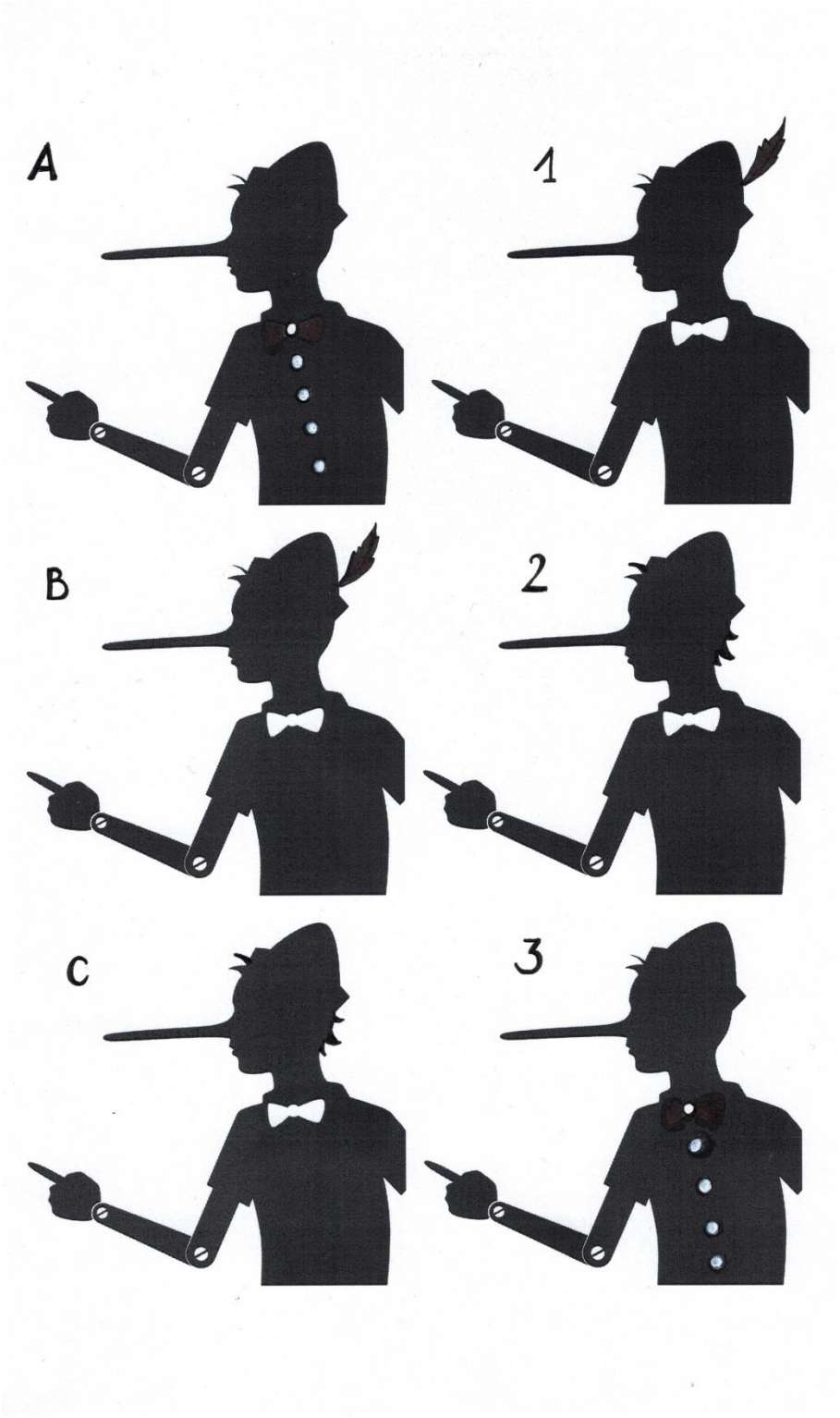
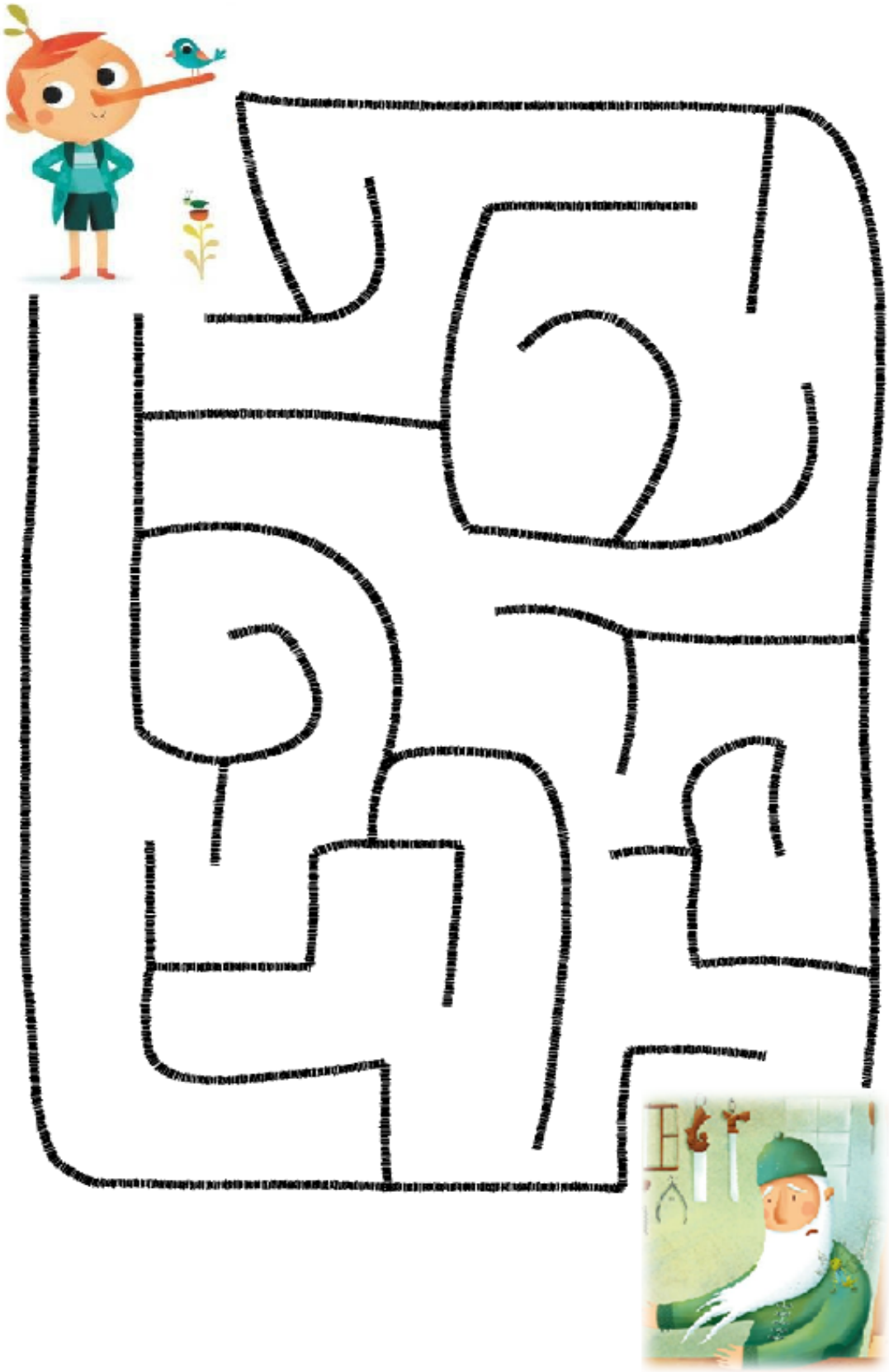




Des ciseaux, un morceau de scotch et hop, voici 5 marionnettes pour raconter les aventures de Pinocchio avec tes mains !

JEUX

Jeu des familles : relie à chaque fois deux silhouettes identiques !



Labyrinthe : aide Pinocchio à retrouver Gepetto !