

LA COMPAGNIE LÉ LA PRÉSENTE

PINOCCHIO

XXI

Texte et mise en scène :
Antoine CHALARD

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HISTORIQUE

1. Carlo Collodi

Si Pinocchio est connu et traduit dans le monde entier, on n'en connaît pas forcément son auteur : **Carlo Collodi** (1826-1890).

Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini, est né en 1826 à Florence. Issu d'un milieu populaire, il est l'aîné d'une famille nombreuse et connaît la pauvreté. Il poursuit des études au séminaire puis à l'école des pères Scopoli. A 17 ans, il travaille dans une librairie de Florence comme commis, tisse des liens avec le milieu journalistique pour s'improviser rédacteur. En 1848, lors de la première guerre d'indépendance, il se bat contre l'occupant autrichien. Il fonde un journal « Il Lampione » d'inspiration républicaine. Malgré l'échec de l'insurrection, le retour du joug autrichien, la censure et la police, il continue à publier anonymement dans de nombreux journaux, adoptant par prudence le pseudonyme de « Collodi » qui est le nom du village natal de sa mère.

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. Il s'identifie au personnage de « Scaramouche », figure de la commedia dell'arte, et milite pour l'émancipation du peuple. Il est connu dans toute l'Italie pour la droiture de ses idéaux. En 1871, l'Italie est unifiée et Rome devient la capitale. Collodi, considéré comme le dépositaire de la langue toscane, est chargé d'un travail sur la langue et de la mise en place d'un dictionnaire. Il s'engage auprès du ministère de l'éducation nationale italienne, croyant à une double nécessité : créer une conscience nationale et élever le niveau culturel du pays. L'Italie compte alors 78 % d'analphabètes. En 1875, il publie des récits de fée, traduction en italien des contes de Charles Perrault auxquels s'ajoutent des contes de Madame d'Aulnoy et de Madame Leprince de Beaumont. 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 des livres de lecture pour les enfants des écoles.

2. La genèse de Pinocchio

En 1881, à l'âge de 55 ans, Collodi répond à une commande du journal italien « Giornale per i bambini », un des premiers journaux destinés à l'enfance. Ainsi naît « Storia di un burattino » (L'Histoire d'une marionnette). Collodi avait l'intention d'arrêter l'histoire au chapitre 6, à la mort du pantin lorsque celui-ci est pendu par ses deux assassins - le chat et le renard - à la branche d'un grand chêne. Mais de nombreux petits

lecteurs ainsi que leurs parents écrivirent pour protester exigeant de nouveaux épisodes. La rédaction du journal incita alors l'auteur à poursuivre les aventures du pantin. Les épisodes reprurent le 16 février 1882 avec pour titre « Le aventure di Pinocchio » (Les aventures de Pinocchio). Le récit continua ainsi jusqu'à son épilogue en janvier 1883. Tout de suite après l'apparition du dernier épisode, le feuilleton sorti en un volume. Par la suite, Collodi devint directeur du journal des enfants, y publiant d'autres histoires.

En 1890, année de la mort de Collodi, « Pinocchio » en est à sa 5ème édition.

3. Résumé du livre « Les aventures de Pinocchio » 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 par un meunier qui veut en faire un tambour.

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.

AXES DE TRAVAIL

1. Personnages du roman – Personnages de la pièce

Lorsque les enfants auront vu la pièce, un travail sur la différence entre le conte et le spectacle présenté par la compagnie Lé LA peut être fait. Nous l'abordons ici par le biais des personnages.

● **Pinocchio**

Marionnette de bois, « Pinocchio » signifie en toscan « pignon », qui est la graine comestible du pin parasol.

Des spécialistes s'accordent aussi à dire que « Pinocchio » signifie « petit pignon » qui voudrait dire également dans la langue secrète de Collodi « petit crevard ». Cette expression renvoie à l'Arlequin et à la commedia dell'arte florentine.

On peut donc établir un parallèle entre Pinocchio, Arlequin ou Polichinelle, faisant ainsi entrer Pinocchio dans la grande famille des personnages qui se sont élaborés et construits au fur et à mesure des années par strates d'improvisations. Nous retrouvons ici le statut populaire et pauvre de ce personnage fait non pas dans du bois « noble », mais dans une « simple bûche prise dans le tas de bois à brûler, de celles que l'on met en hiver dans le poêle ou dans la cheminée pour allumer un feu et réchauffer les chambres ».

Pinocchio, tantôt futé et espiègle, tantôt naïf et fragile, évolue au gré des aventures et des personnages qu'il rencontre.

Quelle est la différence entre le personnage du livre et celui de la pièce ? En quoi le fait qu'il soit fait de détritrus le rend encore plus misérable ?

● **Geppetto**

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.

Quelle est la différence entre le personnage du livre et celui de la pièce ? En quoi Geppetto est-il plus un « pauvre d'aujourd'hui ? »

● **La fée bleue**

Elle est la seule figure féminine du conte. Personnage bienveillant, la fée aux cheveux bleus est tantôt une jeune fille, très belle : « son visage était blanc comme de la cire », tantôt une figure maternelle : elle sauve Pinocchio lors de ses péripéties et lui accorde un avenir de vrai petit garçon.

Mais elle est aussi présente dans le conte sous la forme d'une chèvre.

Quelle est la différence entre le personnage du livre et celui de la pièce ? Dans la pièce, est-ce vraiment une fée ? Est-ce vraiment une femme ?

● **Le Chat et le Renard**

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.

« Un Renard boiteux et un Chat aveugle, qui s'en allaient clopin-clopat, s'aidant l'un l'autre en bons compagnons de malheur », voilà comment Collodi les décrivait.

Quelle est la différence entre le Renard et le Chat du conte et ceux du spectacle ? Est-ce qu'ils sont des animaux ? Quel est leur « travail » ?

● **Le Requin**

« La tête horrible d'un monstre marin qui venait à sa rencontre, la bouche grande ouverte, comme un gouffre, et trois rangées de dents qui, rien qu'à les voir en image, eussent épouvanté... Ce monstre marin n'était ni plus ni moins que le gigantesque Requin... qui, pour ses carnages et son insatiable férocité, était surnommé L'Attila des poissons et des pêcheurs. »

Dans le spectacle, le requin existe-t-il vraiment ? Pourquoi Pinocchio et Gepetto racontent-ils cette histoire plutôt que la vérité ?

● **Lumignon**

Il est l'ami de Pinocchio. Collodi le décrit ainsi : « On l'avait surnommé Lumignon, à cause de sa petite personne sèche, maigre, étriquée, comme un lumignon neuf dans un réverbère. »

Dans Lumignon il y a aussi le mot Lucifer. Il semble que Collodi ait joué de cette ressemblance.

Lumignon est la figure de l'élève paresseux, qui ne veut pas travailler et qui est avant tout à la recherche du plaisir et de l'amusement. Il incitera Pinocchio à aller au pays des jouets.

Quel est le personnage équivalent dans le spectacle ? Est-il vraiment réel ? Pinocchio le connaît-il vraiment ?

● **Le Petit Bonhomme**

C'est le cocher qui va emporter Pinocchio et Lumignon au pays des jeux. C'est un personnage inquiétant et en même temps fourbe, qui trompe les deux enfants en se faisant passer pour un homme très gentil. Collodi le décrit ainsi : « Figurez-vous un petit homme, plus gros que grand, onctueux et bouffi, comme une motte de beurre, avec un petit visage de miel et de rose, une petite bouche qui riait toujours... ».

Quel est le personnage équivalent dans le spectacle ? Au lieu du Pays des jouets, que propose le vendeur ?

2. Éléments picturaux du conte de Pinocchio

Pinocchio, personnage mythique, a été maintes fois représenté dans des adaptations diverses : albums, dessins animés, pièces de théâtre ou films. Dans le DVD figurant à la fin de ce dossier, nous vous proposons une cinquantaine de représentations de Pinocchio illustrant cette diversité et cette prolifération du personnage de Pinocchio.

Pinocchio et ses illustrateurs :

- **Enrico MAZZANTI**

Ingénieur et dessinateur italien, 1er illustrateur de Pinocchio, 1850-1910
Illustrateur de la fin du 19ème siècle. L'image qui a fait le tour du monde représente Pinocchio en premier plan, crânement planté sur ses pieds de bois et les mains sur les hanches, le regard rempli de curiosité pour ce qui l'entoure, tel que le décrit Collodi : pantin au corps articulé mais à l'oeil vif d'enfant frondeur. Vêtu d'un costume de papier à fleurs et à collerette tuyautée, sur la tête une calotte conique, il évoque immédiatement l'atmosphère de la commedia dell'arte.

- **Carlo CHIOSTRI**

Illustrateur italien, 1863-1939
Illustrateur pour les éditions Albin Michel de 1939 à 1948. Le Pinocchio de Chiostri est un personnage halluciné, introverti, stupéfait et qui semble suivre des traces visibles de lui seul, rejeté par les autres qui le considèrent comme étrange et étranger. Dans ces dessins, constamment le fantastique s'insinue dans le réel presque sans forcer mais toujours présent, pour inciter le lecteur à bien lire le conte dans cette autre dimension et sa logique spécifique.

- **Attilio MUSSINO**

Illustrateur italien, 1878-1954
En France, les éditions Albin Michel nous le feront connaître seulement en 1951. Il y a dans les illustrations de Mussino une narration chromatique selon l'atmosphère à créer : pour les scènes de rue ou pour l'ambiance du cirque, le rouge et le vert dominant et, au contraire, la nuit des assassins par exemple est d'un bleu et d'un noir des plus profonds.

- **Roland TOPOR**

Illustrateur, dessinateur, peintre, écrivain, poète, metteur en scène, chansonnier, acteur, cinéaste français, 1938-1997
Illustrations datant de 1972. Ce qui le caractérise : des dessins très hachurés à la plume, à la manière des dessinateurs graveurs du 19ème siècle, mais rehaussés d'une coloration à la tempera, le tout créant une atmosphère ambiguë quelque peu inquiétante et pourtant empreinte d'une grande poésie sensuelle.

- **Roberto INNOCENTI**

Illustrateur italien, 1940

Illustration publiée en 1988 en co-édition internationale. Roberto Innocenti a choisi de faire pour son Pinocchio un voyage sentimental à la recherche d'un temps et d'une terre perdus : la Toscane de ses grands-parents et de ses propres lectures de Pinocchio.

- **Lorenzo MATTOTTI**

Illustrateur, peintre et auteur de bande dessinée italien, 1954

Illustrations parues en 1990 chez Albin Michel. Mattotti nous entraîne vers son monde à lui, le monde des marionnettes, celui de la théâtralité. Le Pinocchio de Mattotti est le premier Pinocchio de papier vraiment comédien par le moindre jeu de regard, par la moindre esquisse de geste.

- **Benito Franco Giuseppe JACOVITTI**

Illustrateur italien, 1923-1997

Jacovitti ou Jac pour les intimes, est né le 9 mars 1923 dans la petite ville de Termoli. Il commence à dessiner sur le pavé des rues de son village natal. Plus tard il sera surnommé « *lisca di pesce* » (arrête de poisson) à cause de son visage émacié et utilisera cette arête dans sa signature tout au long de sa carrière. Entre les années 1946 et 1947, il livre une dernière version en couleur de Pinocchio sans bulle mais avec des textes adaptés aux vignettes sous forme littéraire. Il utilisera ce processus permettant certaines audaces étonnantes dans le propos dès 1943, période où les censures aveugles du Ministère de la Culture Populaire interdisaient l'utilisation des phylactères dans la presse italienne, d'où l'absence de bulle.

Après avoir recherché sur le WEB les différentes illustrations, quelques pistes de travail...

Pour les plus jeunes :

Choisir parmi les propositions picturales de Pinocchio celle que l'on préfère

Dessiner son propre Pinocchio

Décrire la différence et les similitudes entre le Pinocchio des illustrations et le Pinocchio de la pièce. En quoi sont-elles toutes différentes du Pinocchio de la pièce ?

Pour les plus âgés :

Choisir trois représentations picturales de Pinocchio et décrire la différence entre chacune d'elle

Dessiner une situation avec Pinocchio et la décrire. S'attacher à décrire les actes de chaque personnage et leur objectif.

3. Éléments de réflexion liés à trois thèmes du spectacle : L'humanité, le choix, le genre.

Les thèmes abordés dans cette adaptation sont multiples. Ils se distinguent d'une part par le fait qu'ils posent des questions essentielles à la vie d'enfant et, en premier lieu, au fait de grandir. Ainsi, à travers le texte très ludique de la pièce, sont abordés de grands thèmes tels que l'humanité, le mensonge et le genre.

● **L'humanité**

« On ne naît pas homme, on le devient » disait Erasme.

C'est la recherche essentielle de notre petit héros. Il parle, il a des envies, des colères... et pourtant il ne se considère pas humain. Et il ne l'est pas. C'est une question qui est posée par grand nombre d'histoires, de films, de religions. On pense aux *Animaux dénaturés* de Vercors, à *La controverse de Valladolid* de Jean-Claude Carrière, à *Intelligence Artificielle* de Steven Spielberg et bien sûr à toutes les histoires mythologiques sur la naissance de l'humanité.

Ici, notre pantin menteur se verra offrir 3 réponses, toutes incomplètes...

Pour le Chat et le Renard, comment devient-on un homme ? Et pour Gepetto ? Et pour La Mèche ? Quelle est la réponse apportée par le spectacle ?

● **Le choix**

La série d'aventures qui jalonnent le parcours initiatique de Pinocchio l'oblige à faire des choix :

- Aller directement à l'école ou suivre Chat et Renard.
- Aller retrouver son père ou se laisser tenter par les jeux vidéos.
- Dire la vérité, ou mentir...

Dans la fable, Pinocchio n'est pas un véritable humain mais un pantin de bois. La marionnette Pinocchio n'est pas libre de ses mouvements, une marionnette étant, suivant la définition du dictionnaire, « un jouet d'enfant actionné par des fils ».

Être une marionnette, c'est donc ne pas avoir le choix de faire ce que l'on veut.

Le paradoxe de Pinocchio, c'est qu'à bien des égards, Pinocchio agit comme un être humain : il n'est pas actionné par des fils, il gambade à sa guise, il parle, il mange, il réagit etc.

De plus, au théâtre ou au cinéma, Pinocchio a souvent été représenté par des acteurs en chair et en os.

Par extension à ce questionnement autour de la marionnette, nous pouvons poser un certain nombre de questions aux enfants.

Lorsque Pinocchio désobéit et agit suivant son désir, est-il une marionnette ou un être humain ? As-t-on toujours le choix ?

- **Le genre**

Bien sûr absente du conte de Collodi, la question du genre est abordé très délicatement dans le spectacle.

Le personnage de la Fée Bleue est interprété par un homme. Ses habits, ses hauts talons, sa perruque, tout chez elle évoque le travestissement. Et quand Pinocchio lui demande si elle a toujours été une fée, celle-ci répond qu'au fond de son cœur, oui, mais que les autres ne le voyaient pas.

Qu'est-ce qui fait qu'on est un petit garçon ou une petite fille ? A-t-on le droit de changer ? Est-ce possible ?