

PINOCCCHIO

D'après l'œuvre de Carlo Collodi

Texte et mise en scène
Hugo Bélanger

Tout à Trac

en coproduction avec
Place des Arts
Tennessee Performing Arts Center

Conseil des arts
et des lettres
Québec

Conseil des Arts
du Canada Canada Council
for the Arts

RE
ALIS
ATI
ONS

CRÉ

Place des Arts
Québec

TPAC

Théâtre Tout à Trac
514-273-1313
com@toutatrac.com
www.toutatrac.com

Cahier d'accompagnement

PINOCCHIO... revu et corrigé par Tout à Trac !

Pétri de froid, un vieil artisan de jouets de bois nommé Gepetto, se trouvant contraint de brûler ses créations pour survivre, découvre, parmi celles-ci, une étrange bûche de bois qu'il n'avait jamais vue auparavant.

Après avoir, sans succès, tenté de la brûler, Gepetto décide alors de sculpter l'étrange bûche et de s'en faire un « bâton de vieillesse ». Le morceau de bois refuse et proteste. C'est alors que le vieil artisan réalise qu'il a, inconsciemment, sculpté ce dernier en pantin parlant et bougeant seul.

Ne sachant que faire de cette marionnette vivante et mal élevée, Gepetto décide d'envoyer Pinocchio à l'école afin qu'il devienne « quelqu'un de bien ».

Sur la route de l'école, Pinocchio apprendra la vie à travers mille et une épreuves qui l'obligeront à affronter Mangefeu, le terrible directeur du Théâtre de marionnettes, à subir la malice du Renard et de son acolyte, le Chat, à s'enfuir du pays des Jouets et à sauver son père, Gepetto, du ventre d'un terrible monstre.

Un classique encore aujourd'hui d'une incroyable actualité...

Croquis de Patrice Charbonneau-Brunelle

Allégorie sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, sur l'affirmation de soi, sur l'apprivoisement entre l'enfant et le parent, ainsi que sur l'apprentissage de la vie en société, *Pinocchio* raconte les aventures d'un pantin qui apprend, à travers mille et une aventures, à devenir un humain, dans un monde qui se déshumanise de plus en plus.

Le scénario est construit autour d'une série de tentations de vie facile et sans effort auxquelles Pinocchio est confronté. Ces tentations sont encore aujourd'hui d'une incroyable actualité : la célébrité (le théâtre de marionnettes), la richesse instantanée (l'arbre du Pays des Nigauds), la pensée magique de la psychologie populaire ou des religions (le Champ des Miracles), les plaisirs illicites et l'école buissonnière (le Pays des jouets). À l'omniprésence de ces tentations, le conte oppose l'importance de valeurs essentielles telles que le travail bien fait, la persévérance et la quête de vérité.

Véritable ode de à l'enfance et à l'imaginaire, *Pinocchio* est un conte prônant des valeurs comme le travail, la famille et la persévérance. Pinocchio apprend au cours de ses aventures à devenir un véritable citoyen, un meilleur humain, une valeur de plus en plus rare dans notre société de l'enfant-roi.

Pinocchio c'est aussi le monde des contes avec ses personnages fantastiques, ses lieux merveilleux et ses univers magiques racontés à travers l'artisanat flamboyant d'un vieux sculpteur de jouet de bois.

Véritable hommage à ces vieux artisans d'un autre temps, *Pinocchio* du Théâtre Tout à Trac est une véritable plongée au cœur de l'enfance et de son imaginaire...

Les personnages...

Pinocchio, un pantin mal taillé et mal élevé.

Gepetto, un vieux fabricant de jouets en bois en faillite.

Criquet, un criquet parlant et quelque peu moralisateur.

Le Renard, un filou fringant.

Le Chat, un chat de gouttière nigaud et gourmand.

Mangefeu, le directeur du théâtre de marionnettes.

La Mèche, jeune garçon désobéissant.

Gentil et gros Monsieur, l'hôte du Pays des Jouets.

La Fée bleue, Fée protectrice des vœux des enfants.

Un enfant pas sage...

Croquis de Patrice Charbonneau-Brunelle

CARLO COLLODI : LE VÉRITABLE PÈRE DE PINOCCHIO

Carlo Collodi, de son vrai nom Lorenzini, naît à Florence en 1826. D'abord journaliste, il fonde deux revues humoristiques qui ne durent guère. En 1859, il s'engage dans la lutte pour l'indépendance italienne et signe pour la première fois quelques opuscules politiques de son pseudonyme.

Dans ses moments de loisir, Collodi compose au cours des années suivantes quelques comédies, un drame aujourd'hui oublié et plusieurs romans d'intérêt secondaire avant de se consacrer à partir de 1876 à l'adaptation pour un public enfantin de contes traditionnels ainsi qu'à la composition d'une demi-douzaine d'ouvrages éducatifs dont le héros, Petit Jean (qu'il promène à travers l'Italie, et auquel il inflige des leçons de grammaire et d'arithmétique), ne fait pas toujours preuve d'un sens moral très strict.

Lorsque Pinocchio surgit dans sa vie, Collodi a 54 ans.

Le directeur du *Giornale per i bambini* lui avait commandé un feuilleton pour ses jeunes lecteurs. Collodi, qui avait accumulé les dettes de jeu, lui envoya le premier chapitre des *Aventures de Pinocchio* en juillet 1881 avec le billet suivant : "Si ce début vous plaît, faites-le-moi savoir et adressez-moi un chèque pour m'aider à poursuivre."

Quinze chapitres plus tard, à ce qu'on raconte, Collodi avait gagné assez d'argent pour pouvoir mettre un terme aux tribulations de sa marionnette, et pendit Pinocchio sans autre forme de procès à la branche d'un chêne.

Mais devant les protestations de ses lecteurs, il lui fallut bien vite se remettre à l'ouvrage, dont les livraisons se poursuivirent jusqu'en janvier 1883.

Quatre ans plus tard, avec son recueil d'*Histoires gaies*, Collodi tenta en vain de retrouver un tel succès. Il mourut dans sa ville natale en 1890.

Pinocchio, traduit dans toutes les langues, est aujourd'hui un des livres les plus lus au monde.

ACTIVITÉS À FAIRE AVANT LE SPECTACLE

- ✂ Pouvez-vous raconter l'histoire de Pinocchio ?
- ✂ Qu'est-ce que Pinocchio a de particulier? Qui est-il?
- ✂ Comment s'appelle son papa? Quel est son métier?
- ✂ En quelle matière Pinocchio est fait? Quels sont les outils utilisés pour sa fabrication ?

Un peu de lecture

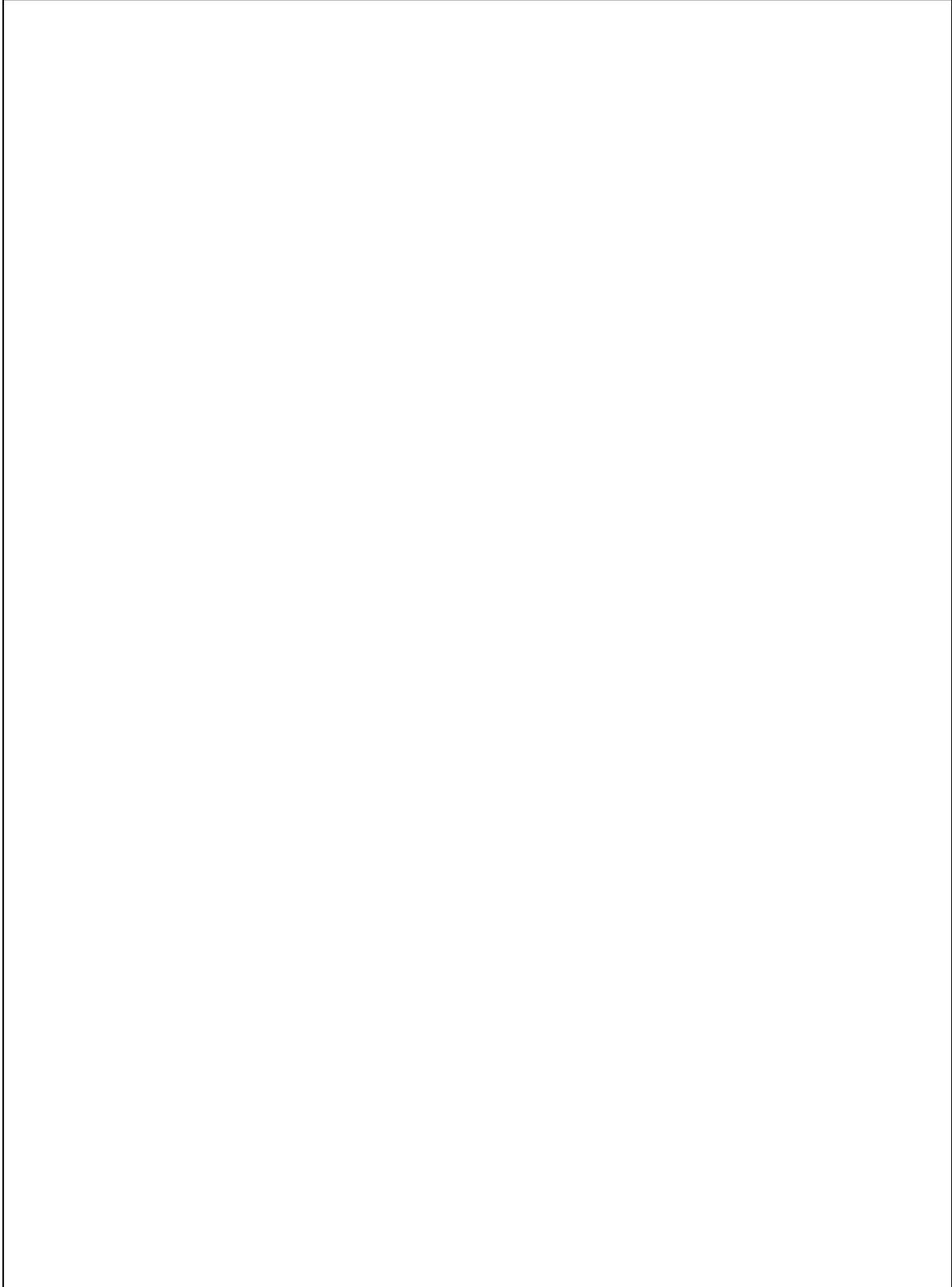
Pinocchio est un des livres les plus dans le monde. Selon l'âge de vos élèves, vous pouvez leur lire un chapitre du roman de Collodi.

PINOCCHIO : un pantin aux mille visages...

Walt Disney a créé un Pinocchio qui a marqué l'imaginaire de générations d'enfants mais il n'est pas le seul à avoir réinventé le personnage. Vous pouvez faire une recherche d'images de différents Pinocchio sur Internet et les coller sur un grand carton dans la classe.

DESSINE TON PROPRE PINOCCHIO

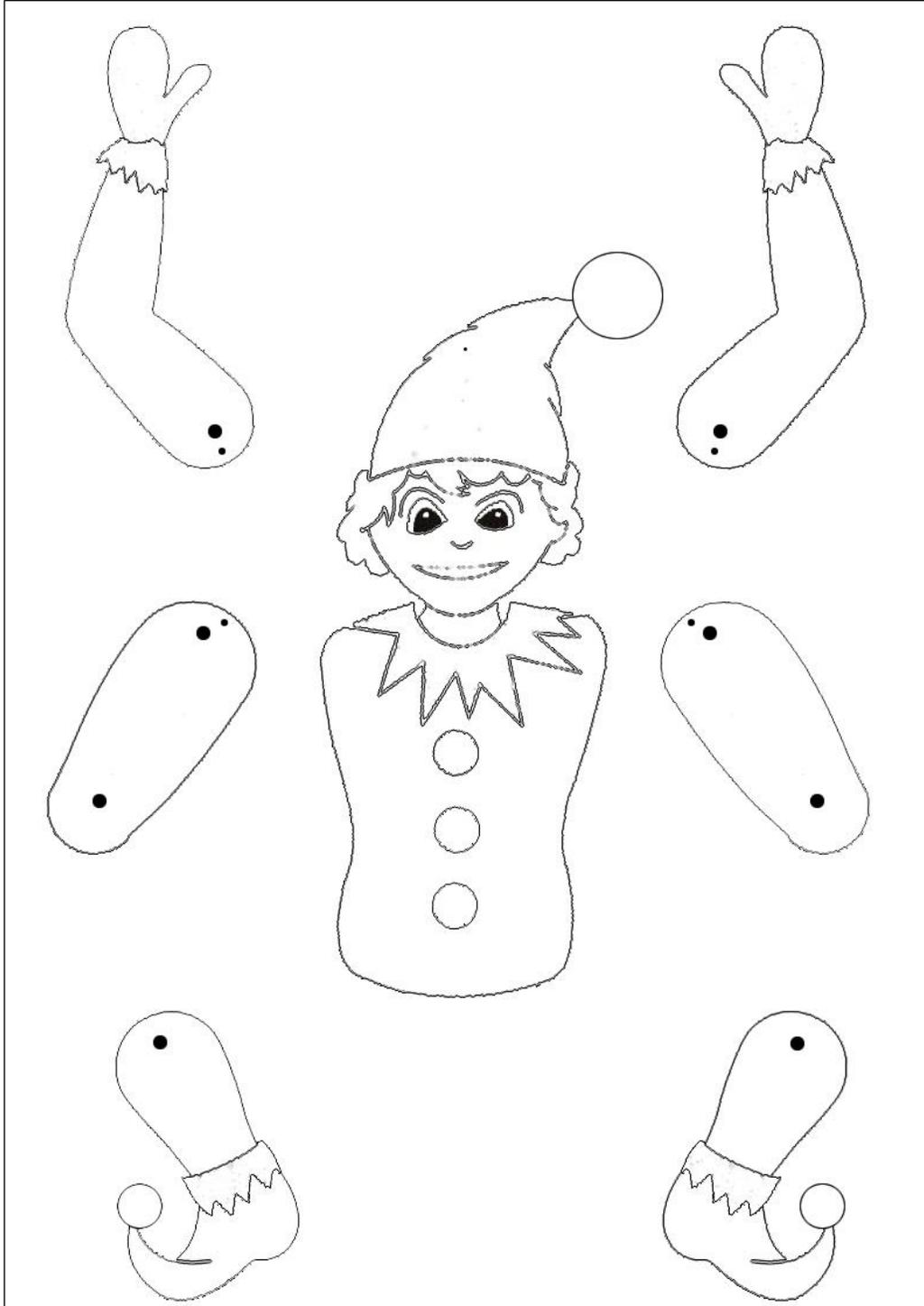

BRICOLAGE : CONSTRUIS TON PROPRE PANTIN

Objectif

Construire un pantin pour apprendre à comprendre son corps et prendre conscience des différents mouvements.

Exemple de patron pour faire le pantin :

CHANTEZ AVEC NOUS

 Le spectacle regorge de chansons. Vous pouvez apprendre une chanson avec vos élèves.

Croquis de Patrice Charbonneau-Brunelle

Sans aucun fil
Je me défile
Je vais, je viens
Je me sens bien

Je parle, je ris
Je cours aussi
Et sans aucun souci

Je suis une marionnette
Faite de pin et d'épinette
Oui j'ai la tête faite de bois
Mais c'est la vie et ça me va

J'suis un pantin
Pas très malin
Mais je suis libre
Et ça c'est chouette

En équilibre
J'fais des pirouettes
Pour une chansonnette

Et si un jour, par hasard
Je me perds dans le noir
Rien ne peut m'arriver
Car moi je ne suis qu'un jouet

J'suis un pantin
Pas très malin
Mais je suis libre
Et ça c'est chouette

Sans aucun fil
Je me défile
Je suis une marionnette!

PLACE AU THÉÂTRE!

Voici un extrait de la pièce *Pinocchio*. Avec un ou une camarade, apprend par cœur le texte de l'un des deux personnages, puis jouez la scène devant le reste de la classe. Vous pouvez inventer vos propres costumes et vos propres accessoires.

Et place au théâtre!

CRIQUET

Que s'est-il passé, Pinocchio? Où se trouvent les écus d'or que Mangefeu t'a donnés?

PINOCCHIO

Euh... Je ne sais pas. Ils ont peut-être disparu tout seul... *(Le nez de Pinocchio se met à s'allonger.)*

CRIQUET

Disparu tout seul? Tu en es certain?

PINOCCHIO

À moins qu'ils ne soient tombés de ma poche... *(Le nez s'allonge encore.)*

CRIQUET

Et ton livre d'école où est-il?

PINOCCHIO

Je l'ai oublié dans la classe... *(Le nez s'allonge davantage.)*

LE CRIQUET

Parce que tu es allé à l'école aujourd'hui?

PINOCCHIO

Mais bien sûr! *(Le nez s'allonge encore. Il est vraiment très, très long.)* Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon nez!

CRIQUET

Sache, petit pantin, que les mensonges se divisent en deux catégories : ceux qui ont les jambes courtes et ceux qui ont le nez long. Et les tiens, Pinocchio, sont justement de ceux qui ont le nez long car tes mensonges se voient comme le nez au milieu du visage...

PINOCCHIO

Je ne mentirai plus. C'est promis! *(Le nez de Pinocchio retrouve sa forme initiale.)*

CRIQUET

Que ceci te serve de leçon, Pinocchio. Retourne vite chez toi. Gepetto se meurt d'inquiétude...

ACTIVITÉS À FAIRE APRÈS LE SPECTACLE

Quiz

Maintenant que tu as vu la pièce, tu peux répondre à ce quiz de *Pinocchio*.

1. Que donne Pinocchio au Renard et au Chat pour aller au théâtre de marionnettes ?
(Son livre d'école)
2. Qu'arrive-t-il à Mangefeu, le directeur du théâtre de marionnettes, lorsque Pinocchio lui explique qu'il doit retourner chez lui ?
(Il éternue)
3. Et pourquoi Mangefeu fait cela (éternuer) ?
(Parce qu'il est allergique à la misère humaine)
4. Comment s'appelle le pays imaginaire où le Renard et le Chat convainquent Pinocchio de les accompagner ?
(Le pays des Nigauds)
5. Que font les brigands à Pinocchio ?
(Ils le volent et l'accrochent à un arbre)
6. Qu'a sur la tête le gentil et gros Monsieur, l'hôte du Pays des jouets ?
(Un carrousel)
7. En quoi se transforment les enfants au Pays des Jouets ?
(En âne)
8. Qu'arrive-t-il à Pinocchio lorsqu'il raconte un mensonge ?
(Son nez s'allonge)

Croquis de Patrice Charbonneau-Brunelle

Critique

Fais une critique du spectacle. Quel a été ton personnage préféré? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le spectacle? Le moins aimé? Qu'as-tu trouvé le plus drôle? Y a-t-il quelque chose qui t'a fait peur?

Les aventures de Pinocchio

Pinocchio a vécu plusieurs aventures! Imagine d'autres personnages qu'il aurait pu rencontrer, d'autres aventures qu'il aurait pu vivre, et raconte-les.

Et tes aventures ?

Et toi? As-tu vécu des aventures à l'école, en vacances, à la maison? Pourrais-tu nous les raconter. Mais attention à ne pas raconter de mensonges, ton nez pourrait s'allonger!

Les livres

Pinocchio est un des livres les plus dans le monde. Connais-tu d'autres personnages qui sont nées dans des livres? Quel est ton livre préféré, celui que tu conseillerais à tout le monde? Quel livre aimerais-tu lire prochainement? *Pinocchio*? Pourquoi pas...

HUGO BÉLANGIER

Auteur et metteur en scène

Hugo Bélangier approfondit depuis près de 20 ans un travail sur le jeu masqué dans une perspective de création d'œuvres populaires destinées tant au jeune public qu'à un auditoire adulte. Directeur artistique du Théâtre Tout à Trac depuis 1998, ses spectacles explorent les rouages de l'imaginaire et du théâtre à travers un processus de création où participent activement le jeu masqué, le conte et la marionnette. Cette recherche est soutenue par un travail ludique et rigoureux où le corps de l'acteur est à l'avant-plan.

Croyant profondément qu'il est possible de présenter un théâtre exigeant et accessible sans niveler vers le bas, il crée des spectacles populaires sans être populistes, exigeant une extrême rigueur physique et artistique, s'adressant à tous, autant au connaisseur de théâtre qu'au néophyte.

Le second spectacle de la compagnie, *L'Oiseau vert, commedia dell'arte...* permet au milieu théâtral québécois de découvrir son travail et celui de sa compagnie. Le succès public et critique de ce spectacle fut couronné par deux nominations lors de la Soirée des Masques 2005: Révélation de l'année et Meilleure conception des costumes en plus de remporter 4 prix du public remis par le Théâtre Denise-Pelletier.

La troisième production de la compagnie, *La Princesse Turandot*, a remporté douze prix du public remis par le Théâtre Denise-Pelletier pour les saisons 2005-2006 et 2009-2010 ainsi que le Masque de l'Adaptation remis lors de la Soirée des Masques 2006 en plus d'avoir été nommé dans cinq autres catégories.

En 2008, il a créé avec Tout à Trac une toute nouvelle adaptation d'*Alice au pays des merveilles*. Ce spectacle, le premier de la compagnie destiné pour le jeune public, remporte le prix Acadie-RIDEAU 2008 en plus d'avoir été mis en nomination pour le prix de la Critique 2010. Le spectacle a été présenté plus de 300 fois à travers le Québec, le Canada et les États-Unis. Il a été le premier spectacle canadien à être présenté au Royaume du Bahreïn.

Alice au pays des merveilles

Son intérêt pour un théâtre populaire, accessible à tous et où l'imagination domine, l'emmène à concevoir un premier spectacle de théâtre de rue, *Les Vieilles*, qui a été présenté plus de cent fois à travers le Québec. Il a également mis en scène trois spectacles pour le théâtre de La Roulotte, le plus vieux théâtre jeune public au Québec. Ces trois spectacles ont reçu un accueil critique unanime en plus de battre des records d'assistance.

La pédagogie étant au centre de ses préoccupations, il enseigne occasionnellement à l'École nationale de théâtre, à l'École nationale de cirque, au Conservatoire d'art dramatique de Montréal ainsi qu'à l'Option-théâtre de St-Hyacinthe. Il donne des formations de jeu masqué destinées aux acteurs et circassiens professionnels sous la gouverne du Théâtre Tout à Trac ou d'autres organismes comme le regroupement national des arts du cirque En Piste, L'École de Cirque de Québec, Le Théâtre Denise-Pelletier et Le Théâtre de L'Opsis. Il a également été formateur invité sur l'émission *Ils dansent* à Radio-Canada.

En 2011, il crée au Théâtre Denise-Pelletier : *MÜNCHHAUSEN, les machineries de l'imaginaire*. Ce spectacle remporte un succès public et critique unanime en plus de remporter sept prix du public remis par le Théâtre Denise-Pelletier pour la saison 2010-2011. Soucieux de créer pour tous les publics, ses adaptations de *Pinocchio* et d'*Alice au pays des merveilles* enchantent les enfants du monde entier depuis plus de 10 ans avec plus de 700 représentations en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.

Il collabore avec le Théâtre Jean-Duceppe à plusieurs reprises avec grand succès. Il remporte 8 prix du public Duceppe pour sa mise en scène d'*Harold et Maude* et son adaptation, en 2018, du *Bizarre incident du chien pendant la nuit* reçoit un accueil dithyrambique du public et une réception critique unanime en plus de remporter également 8 prix du public Duceppe.

En 2012, il collabore avec l'Orchestre Symphonique de Montréal où il monte *Beethoven à l'étage* et deux ans plus tard l'Opéra de Montréal lui demande de faire la mise en scène d'*Hansel und Gretel* où il fusionne l'Opéra et le Cirque.

Le Cirque du Soleil fait appel à ses services pour faire la mise en scène du spectacle d'ouverture du pavillon du Canada pour l'exposition universelle de Shanghai en 2010 et il a créé en 2019 *X, the Land of Fantasy*, le premier grand spectacle permanent du Cirque du Soleil en Chine dans un théâtre hautement technologique spécialement conçu pour ce spectacle dont il est l'auteur et le metteur en scène.

MÜNCHHAUSEN, les machineries de l'imaginaire

PINOCCHIO

D'après l'œuvre de Carlo Collodi
Texte et mise en scène Hugo Bélanger

*Une production de Tout à Trac
 en coproduction avec la Place des Arts et le Tennessee Performing Arts Center*

CRÉDITS OFFICIELS

DISTRIBUTION

Pinocchio..... **Milva Ménard / Marie-Hélène Bélanger**
 Gepetto, Criquet, Mangefeu, Enfant pas sage **Philippe Robert**
 Le Renard, Gentil et gros Monsieur **Michel Daviau / Gabriel De Santis-Caron**
 Le Chat, La Mèche, La Fée bleue..... **Émilie St-Germain / Milva Ménard**

CONCEPTEURS

Texte et mise en scène Hugo Bélanger
 Assistante à la mise en scène Josianne Dicaire
 Conception décors et costumes..... Patrice Charbonneau-Brunelle
 Conception des éclairages Luc Prairie
 Composition musicale et conception sonore Patrice d'Aragon
 Conception des masques Marie-Pier Fortier
 Conception de Pinocchio et Gentil et gros Monsieur. Marie-Pierre Simard
 Conception des accessoires Joannie D'Amours
 Conception des maquillages Maryse Gosselin
 Direction de production et direction technique Michel Tremblay

ÉQUIPE TECHNIQUE

Régie générale..... Josée Fontaine Rubi / Jean-François Patoine /
 Pierre-Luc Schetagne
 Régie son..... Pierre-Luc Schetagne / Maxime Béliveau

COLLABORATEURS

Coach vocal Carl Poliquin
 Régisseur à la création Jean-François Patoine
 Assistant à la direction technique Vincent Prairie
 Assistante aux costumes..... Geneviève Bouchard
 Répétitrice..... Audrey Talbot
 Recherche et développement - Nez de Pinocchio..... Denis Tremblay / Isabelle Fortin
 Alexandre Plomteux
 Impression 3D Axis Proto
 Numérisation 3D Fablab
 Construction du décor – structures métalliques Aciers Trans Rol

Patine du décor	Patrice Charbonneau-Brunelle / Josée Bergeron- Proulx / Angela Rassenti
Couturières.....	Élise Leroy / Maude Viens / Maude Boisvert
Musiciens	Guillaume Bourque / Gaëtan Daigneault
Photographe	Jérémie Battaglia
Nashville Reading Cast	Carolyn German (director) / David Compton Mary Tanner Bailey / Keri Pisapia / Patrick Waller

REMERCIEMENTS

Tout à Trac tient à remercier : La Place des Arts, le Tennessee Performing Arts Center, Sherri Leathers, Maude Desrosiers, Marcelle Bélanger, Simon Lacroix, Roger Parent, Nadine Asswad, Denis Tremblay, Guy St-Amour, Cédric Lord, tous ceux qui ont participé à la version de Pinocchio pour la Roulotte en 2010, Caroline Desnoyers, Marie-Michelle Garon, toute l'équipe du TPAC Education, Leslie Milhoan, Joe Caldwell, Rev. Jeff Obafemi Carr, et tous ceux que nous oublions bien malgré nous...

PINOCCHIO A ÉTÉ CRÉÉ EN FRANÇAIS LE 22 DÉCEMBRE 2012 À LA CINQUIÈME SALLE DE LA PLACE DES ARTS, MONTRÉAL, EN COPRODUCTION AVEC LA PLACE DES ARTS.

DISTRIBUTION ORIGINALE FRANÇAISE

Pinocchio.....	Marie-Ève Milot
Gepetto, Criquet, Mangefeu, Enfant pas sage	Claude Tremblay
Le Renard, Gentil et gros Monsieur	Christian Perrault
Le Chat, La Mère, La Fée bleue.....	Sarah Laurendeau

VERSION ANGLAISE CRÉÉE LE 4 NOVEMBRE 2013, AU JAMES K. POLK THEATRE DU TPAC, NASHVILLE, EN COPRODUCTION AVEC LE TENNESSEE PERFORMING ARTS CENTER.

DISTRIBUTION ORIGINALE ANGLAISE

Pinocchio.....	Krystal Descary
Geppetto, Talking Cricket, Mangiafuoco, Misbehaving Boy.....	Philippe Robert
The Fox, The Jolly Man.....	Christian Perrault
The Cat, Candlewick, The Blue Fairy	Milva Ménard

COMPAGNIE

Direction artistique	Hugo Bélanger
Direction générale.....	Michel Tremblay
Diffusion	Nadine Asswad, Agence Nadine Asswad

TOUT À TRAC

Tout à trac [tutatrak] loc. adv. -1549, rare av. 1888; tout d'un trac " sans s'arrêter " 1493; de trac n.m. déb. XV "trace, piste", traquer - Vieilli En s'exprimant d'une façon brusque, soudainement et sans préparation.

Depuis 1998, Tout à Trac explore les rouages de l'imaginaire et du théâtre à travers un processus de création où participent activement le jeu masqué, le conte et la marionnette. Cette recherche est soutenue par un travail ludique et rigoureux où le corps de l'acteur est à l'avant-plan. La compagnie traque le public partout où il se trouve... dans les théâtres, bien sûr, mais aussi dans la rue.

Ludisme et rigueur sont les deux pierres angulaires de notre travail : faire des spectacles populaires sans être populiste mais exigeant une extrême rigueur physique et artistique. Nos spectacles s'adressent donc à tout le monde, autant au connaisseur de théâtre qu'au néophyte, et nous croyons qu'il est possible de présenter un théâtre exigeant et accessible sans niveler vers le bas.

En proposant plusieurs niveaux de lecture, nos spectacles rejoignent des publics de tout âge, en suscitant leur capacité à plonger avec nous dans l'imaginaire. Ainsi, le théâtre devient un véritable détonateur, alors que l'imagination, la nôtre et celle du spectateur, en constitue l'explosif.

Chasseurs d'imaginaire et découvreurs d'univers impossibles, nous aimons raconter des histoires en utilisant la force du théâtre et de ses conventions. Jouer sans arrêt entre le vrai et le faux, entre le réel et le semblant. Faire un théâtre du « vrai-semblant » telle est notre mission. Un théâtre qui rêve les yeux ouverts, un théâtre qui voyage sans bouger, un théâtre où le spectateur n'est pas qu'un simple passager, car il est DANS l'histoire. Il fait partie du voyage. Il rêve avec nous. Nous croyons dans la force des histoires et dans la puissance des rêveurs. L'art est vivant et le rêve se vit en temps réel.

LE THÉÂTRE COMME TREMPIN VERS L'IMAGINAIRE.

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

