

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 de Monsieur 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'appropriation 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.

Le Criquet-Parlant, un criquet parlant et quelque peu moralisateur.

Maitre Renard, un filou fringuant.

Le Chat, un chat de gouttière nigaud et gourmand.

Mangefeu, le directeur du théâtre de marionnettes.

La Mèche, jeune garçon désobéissant.

Le gentil et gros monsieur, l'hôte du Pays des Jouets.

La Fée bleue, Fée protectrice des vœux des enfants.

Des enfants pas sages...

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.

Illustration originale de Carlo Chiostri

ACTIVITÉS À FAIRE AVANT LE SPECTACLE

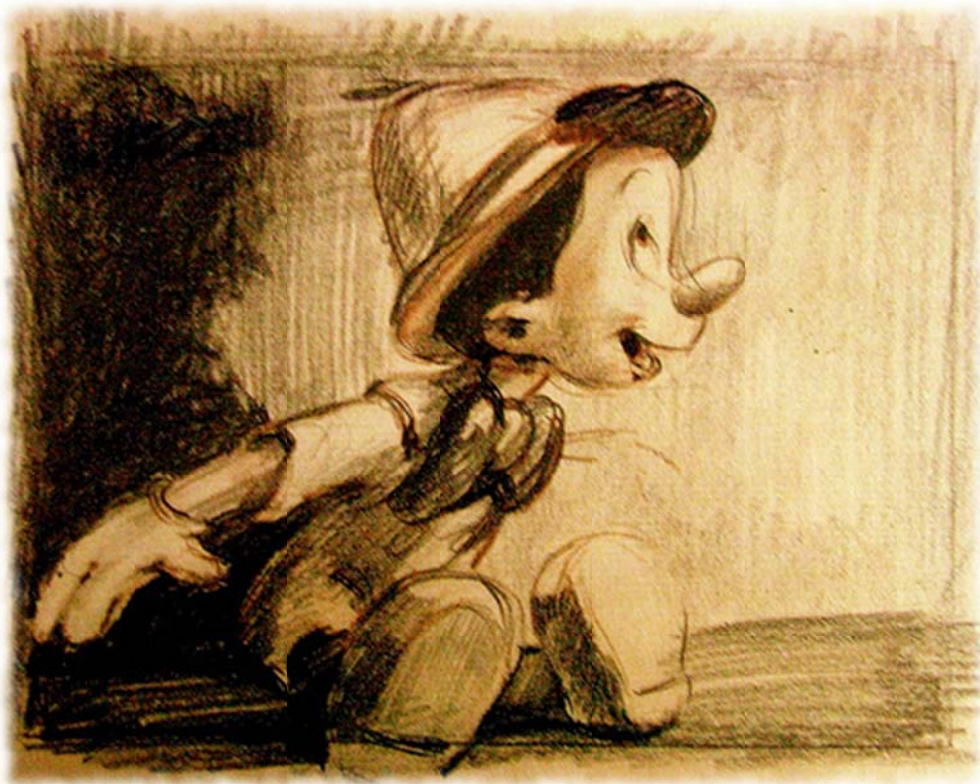
- ✓ ☆ Pouvez-vous raconter l'histoire de Pinocchio ?
- ✓ ☆ Qu'est-ce que Pinocchio a de particulier? Qui est-il?
- ✓ ☆ Comment s'appelle son papa? Quel est son métier?
- ✓ ☆ En quelle matière Pinocchio est fait? Quels sont les outils utilisés pour sa fabrication ?

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

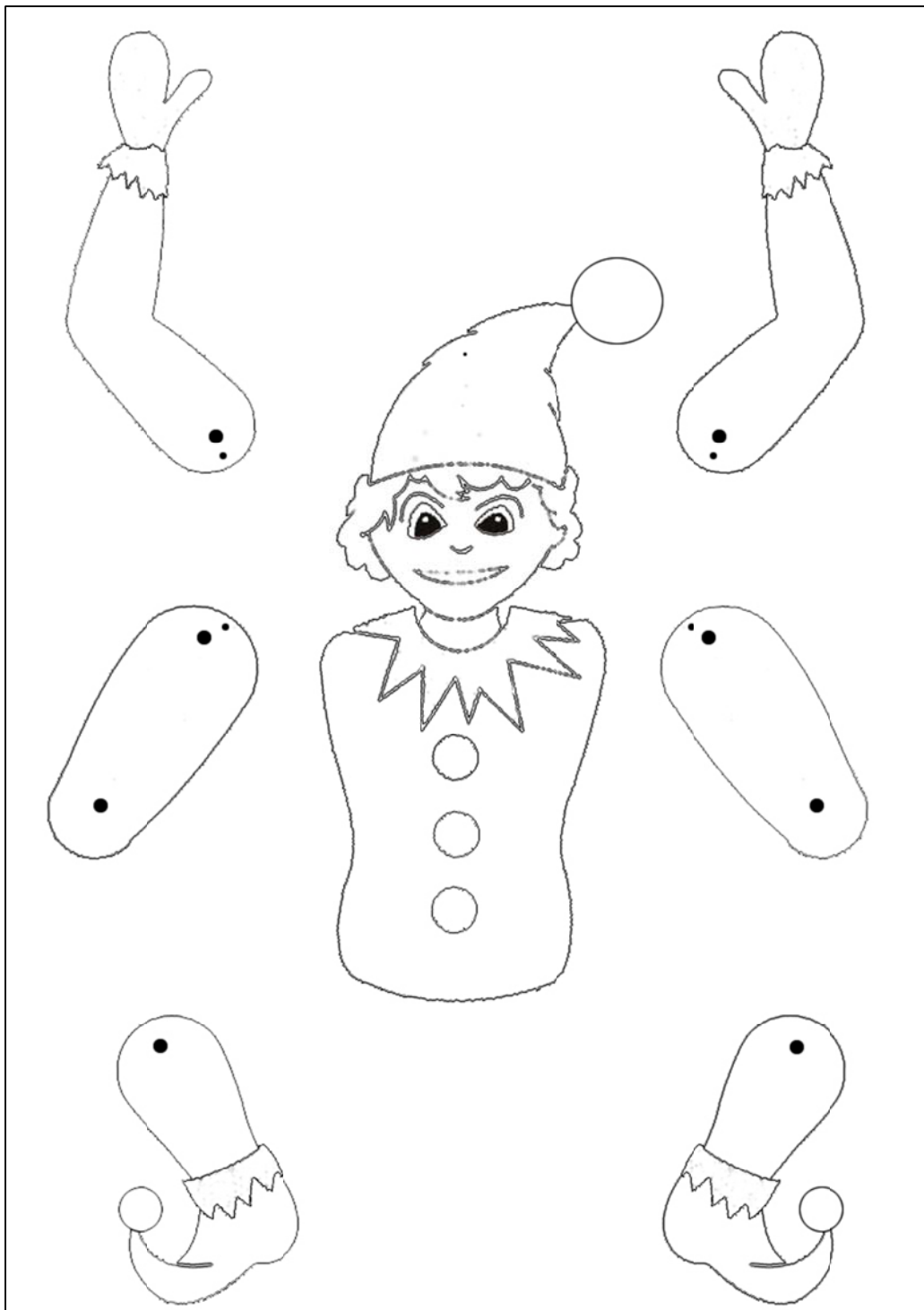
BRICOLAGE : CONSTRUIS TON PROPRE PANTIN

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
Fait 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!

LE 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.)*

LE CRIQUET

Disparu tout seul? Tu en es certain?

PINOCCHIO

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

LE 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!

LE 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.)*

LE 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 BÉLANGER

Auteur et metteur en scène

Hugo Bélangé 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 nominé dans cinq autres catégories.

Alice au pays des merveilles

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.

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. Il s'implique dans son milieu en siégeant sur plusieurs conseils d'administration dont celui de l'ACT, de la Maison-Théâtre et du Conseil Québécois du Théâtre en plus de participer à l'élaboration des Seconds États Généraux du Théâtre Québécois.

À la demande du Cirque du Soleil, il fait la mise en scène du spectacle d'ouverture du Pavillon du Canada lors de l'Exposition universelle de Shanghai en 2010. L'année suivante, 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. À l'automne 2012, il a fait la mise en scène de la pièce musicale, *Beethoven habite à l'étage*, avec l'OSM.

MÜNCHHAUSEN, les machineries de l'imaginaire

LES COMÉDIENS

Sarah Laurendeau

Le Chat/La Mèche/La Fée bleue

Dès sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Mtl, Sarah a entamé son parcours théâtral avec le Théâtre La Roulotte qui présente *Pinocchio*. Elle a aussi été de la distribution de la création collective *Appartement B* (m.e.s. Frédéric Blanchette). À la télé, on a pu la voir incarner Éveline Fortin dans *30 vies* en plus d'un rôle épisodique dans l'émission jeunesse *Fée Éric*. Au cinéma, elle joue une jeune étudiante dans *Liverpool*, le dernier film de Manon Briand. Sarah est aussi initiatrice de divers projets comme le Cabaret-bénéfice pour le Wapikoni mobile (chant) ainsi que *Bubbles* (spectacle de jeu masqué). En janvier 2013, elle montera sur les planches de La Licorne avec la pièce *Pervers* (m.e.s. Philippe Lambert).

Marie-Eve Milot

Pinocchio

Diplômée de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2005, Marie-Ève joue dans *L'Armoire* de Pascal Brullemans et *Une forêt dans la tête* de Marie-Christine Lè-Huu, pour le Théâtre de l'Avant-pays. On a pu la voir dans le *Pillowman*, dirigé par Denis Bernard, à la Licorne, *La princesse Turandot* du Théâtre Tout à Trac et *Thérèse et Pierrette à l'École des Saints-Anges* de Serge Denoncourt. Elle est aussi cofondatrice du Théâtre de l'Affamée, et coauteure des créations *Walk-in ou Se marcher dedans* et *Cour à Scrap – Portrait d'une famille reconstituée*. À la télévision, on a pu la voir, entre autres, dans *Mirador* et *Sam Chicotte*.

Christian Perrault

Le Renard/Le gentil et gros monsieur

Diplômé de l'Option-théâtre du Collège Lionel-Groulx en 2002, il décroche à sa sortie le rôle de Hubert dans le spectacle acrobatique *Lili* de Dynamo-Théâtre, qu'il joue plus de 165 fois à travers le monde. Il interprète de 2007 à 2011 l'Inspecteur Bob dans *Ah! La vache!*, du Théâtre de l'œil plus de 225 fois au Canada et aux États-Unis. On l'a vu dernièrement dans *Chante avec moi*, présenté à Espace Libre, au CNA et au FTA. À la télévision, il est Patrick Chevalier dans *Watatatow* en 2004. Polyvalent, Christian est marionnettiste dans *Cabaret U-Mano*, chanteur-soliste et danseur dans *Mariano, le cœur qui chante*, choriste et danseur dans *Mutantès*, de Pierre Lapointe et Claude Poissant. Depuis 2010, on entend sa voix dans plusieurs films et séries doublés, dont *Benjamin et ses amis*, sur Radio-Canada et TF1, où il prête sa voix à Martin l'Ourson. On le verra dès février 2013 interpréter Nik dans la websérie d'horreur *Les Jaunes*.

Claude Tremblay

Gepetto/Criquet-parlant/Mangefeu/Un enfant pas sage

Diplômé de l'école professionnelle de théâtre du collège Lionel-Groulx en 1997, Claude Tremblay enseigne, dans le cadre du programme « artiste à l'école », la Commedia dell'arte depuis 2006. Son goût pour le jeu physique l'entraîne à suivre le spectacle *Dralion* du Cirque du Soleil et à explorer le masque italien avec *Le tout pour la toux*, *l'Oiseau Vert*, *La Princesse Turandot*, *Le dépit Amoureux*, *D'Artagnan et les trois mousquetaires* et *La Fausse Malade*. Plus récemment, sous la gouverne de Benoit Brière, il a joué au TNM dans *Le Bourgeois Gentilhomme* et au Théâtre du Vieux-Terrebonne dans *Retour d'Ascenseur* et *La Cage aux Folles*, respectivement mise en scène par Alain Zouvi et Normand Chouinard. Au petit écran, on a pu le voir dans la série *Les Boys III*, *Taxi 0-22*, *Providence*, *Les Bougon*, *Et Dieu créa... Laflaque*, et *Mauvais Karma III*.

Croquis de Patrice Charbonneau-Brunelle

Le Renard

Le Chat

L'ÉQUIPE DE PINOCCHIO

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE

Hugo Bélanger

Inspiré de l'œuvre originale de **Carlo Collodi**

COMEDIENS DE LA DISTRIBUTION ORIGINALE

Sarah Laurendeau

Le Chat/La Mèche/La Fée bleue

Marie-Ève Milot

Pinocchio

Christian Perrault

Le Renard/Le gentil et gros monsieur

Claude Tremblay

Gepetto/Criquet-parlant/Mangefeu/Un enfant pas sage

EQUIPE DE CREATION

Direction de production et direction technique

Michel Tremblay

Assistance à la mise en scène

Josianne Dicaire

Conception des décors et costumes

Patrice Charbonneau-Brunelle

Musique originale et conception sonore:

Patrice d'Aragon

Conception des éclairages

Luc Prairie

Conception de Pinocchio

Marie-Pierre Simard

Conception des accessoires

Joannie d'Amours

Conception des masques

Marie-Pier Fortier

COLLABORATEURS

Régie

Jean-François Patoine

Couturières

Elise Leroy, Maude Vien, Maude Boisvert

Assistante aux costumes

Geneviève Bouchard

Peinture scénique

Josée Bergeron-Proulx et Angela Rassenti

Assistance aux décors

Cédric Lord et Vincent Prairie

Musiciens

Guillaume Bourque (clarinette) et Gaetan

Daigneault (Orgue Hammond B3)

LA COMPAGNIE

Direction artistique

Hugo Bélanger

Direction générale

Michel Tremblay

Diffusion et communications

Nadine Asswad

Administration et comptabilité

Marlène Weil-Masson

PINOCCHIO A BENEFICIE D'UNE RESIDENCE DE CREATION DE LA PLACE DES ARTS.

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, Théâtre 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.

La compagnie est déjà bien connue du grand public grâce à des succès comme *L'Oiseau vert*, *commedia dell'arte...* et *La Princesse Turandot*.

Membre de La Maison Théâtre depuis 2007, son premier spectacle jeune public *Alice au pays des merveilles*, compte déjà plus de 300 représentations en tournée à travers le monde.

Chasseur d'imaginaire, archéologue de l'invisible, le **Théâtre Tout à Trac** poursuit sans relâche sa quête d'un théâtre accessible à tous, ouvert sur la folie et le rêve.

LE THÉÂTRE COMME TREMLIN VERS L'IMAGINAIRE.

Tout à Trac tient à remercier :

Denis Tremblay, Maude Desrosiers, Marcelle Bélanger, Simon Lacroix pour avoir accepté d'apparaître sur notre photo promotionnelle, Jérémie Battaglia, Tous ceux qui ont participé à la version de *Pinocchio* pour la Roulotte en 2010, Ivan Trudel, Caroline Desnoyers, Marie-Michelle Garon et tous ceux que nous oublions bien malgré nous...

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

