

HEMU

VAUD VALAIS FRIBOURG

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
**LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE PINOCCHIO**

SERGIO PARISINI
CONTE MUSICAL & MARIONNETTE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE
www.facebook.com/hemumusiqueentreleslignes/
WWW.HEMU.CH

Hes·so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
PINOCCHIO	4
CARLO COLLODI, L'AUTEUR	4
L'HISTOIRE	6
LES PERSONNAGES	7
LES ADAPTATIONS	9
LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES	10
LE CONTE MUSICAL.....	11
SERGIO PARISINI, LE COMPOSITEUR.....	11
LA MUSIQUE.....	11
CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE.....	12
LES ARTISTES	12
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES.....	14
SE PRÉPARER AU CONCERT	14
FABRICATION DE MARIONNETTES	15
JEUX	17

AVANT PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignants comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Une histoire de Pinocchio parmi d'autres

Et si tout n'était qu'une question de point de vue ? C'est de ce postulat que nous sommes partis dans la conception du spectacle *La véritable histoire de Pinocchio*. C'est donc au travers du regard de Monsieur Georges, la marionnette manipulée par Romain Guex, que vous allez découvrir notre histoire de Pinocchio. C'est bien connu, chacun a sa version et assure que c'est la plus authentique, la seule, l'unique..., mais ne vous faites pas avoir par le facétieux Monsieur Georges et laissez-vous embarquer dans votre véritable histoire de Pinocchio...

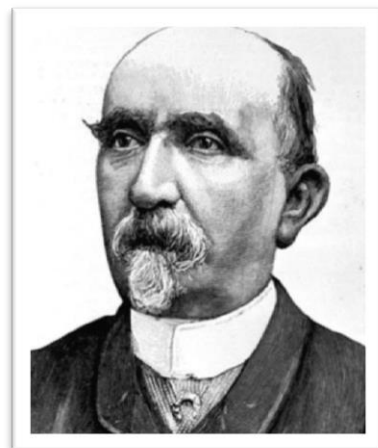
De Collodi à Hollywood

Parce que toutes les péripéties de Pinocchio ne seront pas abordées dans le spectacle, le présent dossier pédagogique souhaite proposer une vision la plus large possible de l'histoire de la marionnette. Du récit original de Collodi, au mythique film d'animation de Disney, en passant par la version futuriste de Spielberg, il y en a ainsi pour tous les goûts et pour tous les âges.

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.

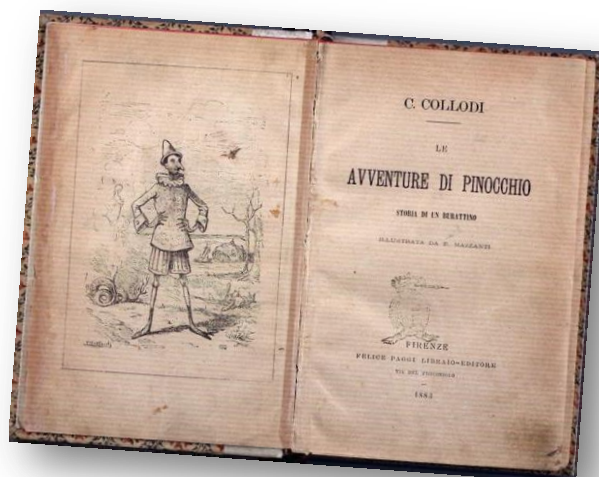
Carlo Collodi manifeste alors un vif intérêt pour les questions pédagogiques. En 1861, il est nommé membre de la commission chargée de préparer le nouveau dictionnaire de la langue italienne. Devenu traducteur de contes, il s'intéresse de très près à la littérature enfantine, qu'il va contribuer à développer 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.

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 Mazzanti

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 ».

Timbre de la poste italienne (1954)

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.

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.

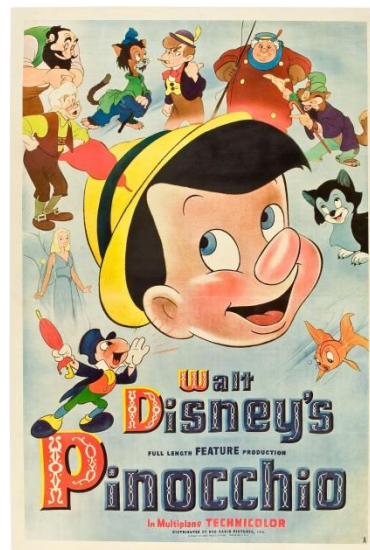

ADAPTATIONS

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.

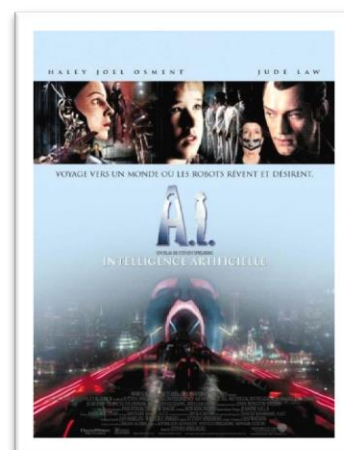

Les Aventures de Pinocchio, Luigi Comencini (1972)

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.

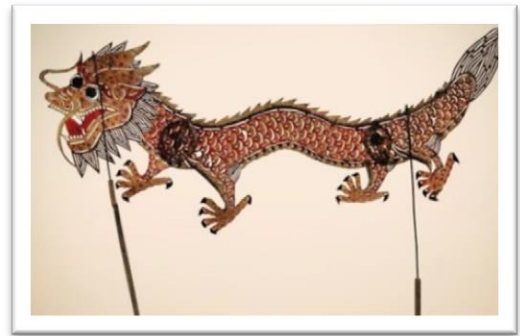

Pinocchio, Roberto Benigni (2002)

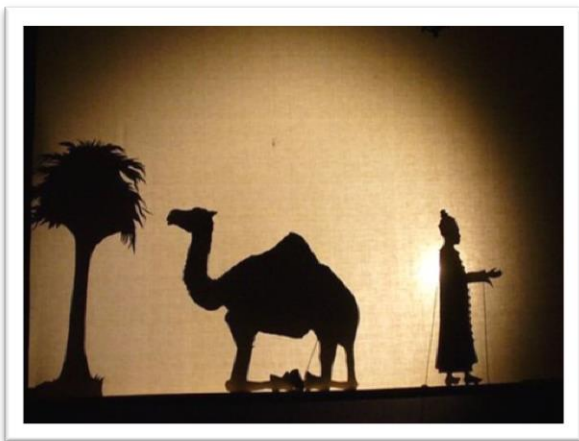
Bien que très fidèle au texte de Collodi, le film du réalisateur italien a été très froidement reçu par le public et assassiné par la presse.

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.

LE CONTE MUSICAL

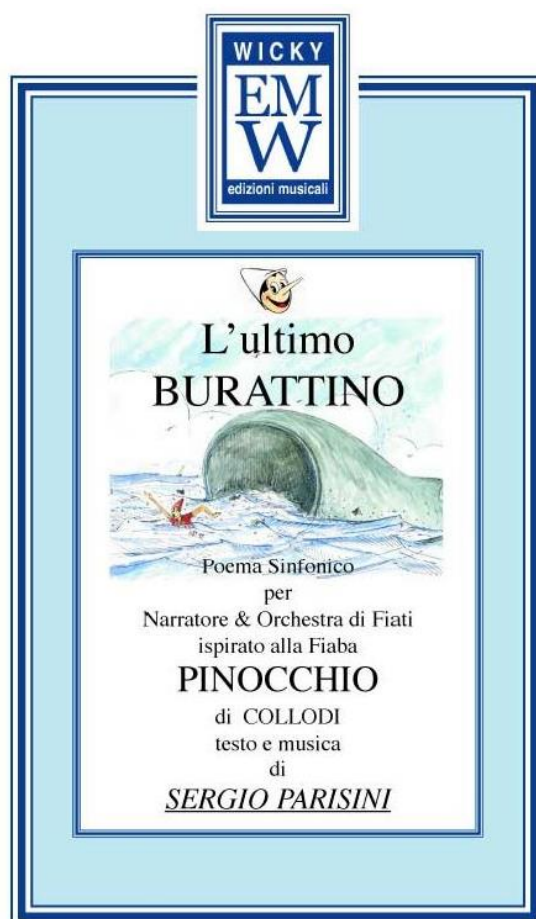
SERGIO PARISINI, LE COMPOSITEUR

Compositeur italien encore en activité, Sergio Parisini cumule également les multiples casquettes de chef d'orchestre, arrangeur et pianiste. Ses inspirations sont la musique classique et le jazz, et sa grande curiosité l'entraîne dans tous les styles musicaux. Son éclectisme l'a amené à composer de la musique pour différents ensembles symphoniques : orchestres symphonique, ensemble à vent. Notons parmi ses œuvres majeures la suite symphonique *Giulio Cesare* et un *Concerto pour hautbois et orchestre*.

LA MUSIQUE

Inspiré par le *Pinocchio* de Collodi, Sergio Parisini compose *L'Ultimo Burattino*, un poème symphonique pour récitant, ensemble à vent et percussions. La musique y décrit précisément les diverses situations dans lesquelles se retrouve le pantin : alternant des moments doux et expressifs tels le thème de la Fée bleue ou du Grillon, avec d'autres passages plus dramatiques comme l'épisode de la baleine.

« Musique entre les lignes » vous proposera sa propre histoire de Pinocchio avec une version remaniée et adaptée d'après la partition originale de Parisini.

CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE

LES ARTISTES

Les musiciens de la Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

Engagés dans des conditions professionnelles, les musiciens qui participent à ces concerts sont étudiants à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Ainsi, « Musique entre les lignes » permet l'éveil des futurs professionnels aux enjeux pédagogiques de demain, tout en leur donnant de réelles opportunités de pratiques.

Thierry Weber, médiation et direction d'orchestre

Thierry Weber est professeur au sein de la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Chef d'orchestre de formation, il découvre et se passionne rapidement pour le monde lyrique, avant d'enchaîner les directions d'orchestres et les productions diverses.

En parallèle à son activité artistique, le désir de transmettre et d'enseigner la musique demeure une puissante motivation. Ainsi, son ouverture au monde de l'autre l'entraîne progressivement vers une approche personnelle de la musique, notamment dans un désir de partage et de sensibilisation artistique pour tous. Pédagogue hors pair, il s'inspire de ses rencontres et collaborations, qui lui permettent avec simplicité et talent d'aller au contact de tous ces gens qui pensent que la musique classique n'est pas faite pour eux !

Romain Guex, marionnettiste

Artiste en mouvement, Romain Guex est d'abord ébéniste puis se forme au jeu d'acteur au sein de l'École Internationale de Théâtre LASSAAD (Bruxelles) pour enfin se spécialiser à l'art de la marionnette portée à L'Institut de la Marionnette (Charleville-Mézières, France).

Après avoir collaboré sur différents projets au sein de compagnies et collectifs, il se lance en solo dans une forme de spectacle destiné à la rue qui sera joué à l'occasion de différents festivals notamment en Belgique, France, Suisse et en Chine. En 2016 il crée la Compagnie Les Malles avec la danseuse Céline Fellay pour continuer à explorer les possibilités qu'offre l'objet marionnettique et le décliner à d'autres pratiques.

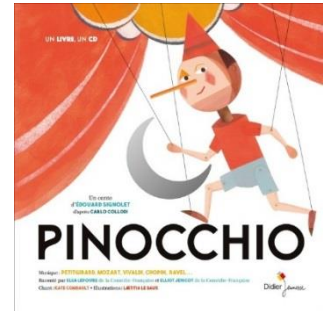
Romain Guex et son complice : Monsieur Georges

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

SE PRÉPARER AU CONCERT

L'histoire

- Ecouter l'histoire de Pinocchio avec un conte d'Edouard Signolet d'après Carlo Collodi, raconté par Elsa Lepoivre et Eliott Jenicot (tous deux de la Comédie-Française), Editions Didier Jeunesse.
- Se familiariser avec les différents personnages du conte

Les adaptations

- Découvrir différentes représentations de Pinocchio au théâtre, dans des livres illustrés ou au cinéma (<http://bit.ly/2FJydOu>)

L'univers des marionnettes

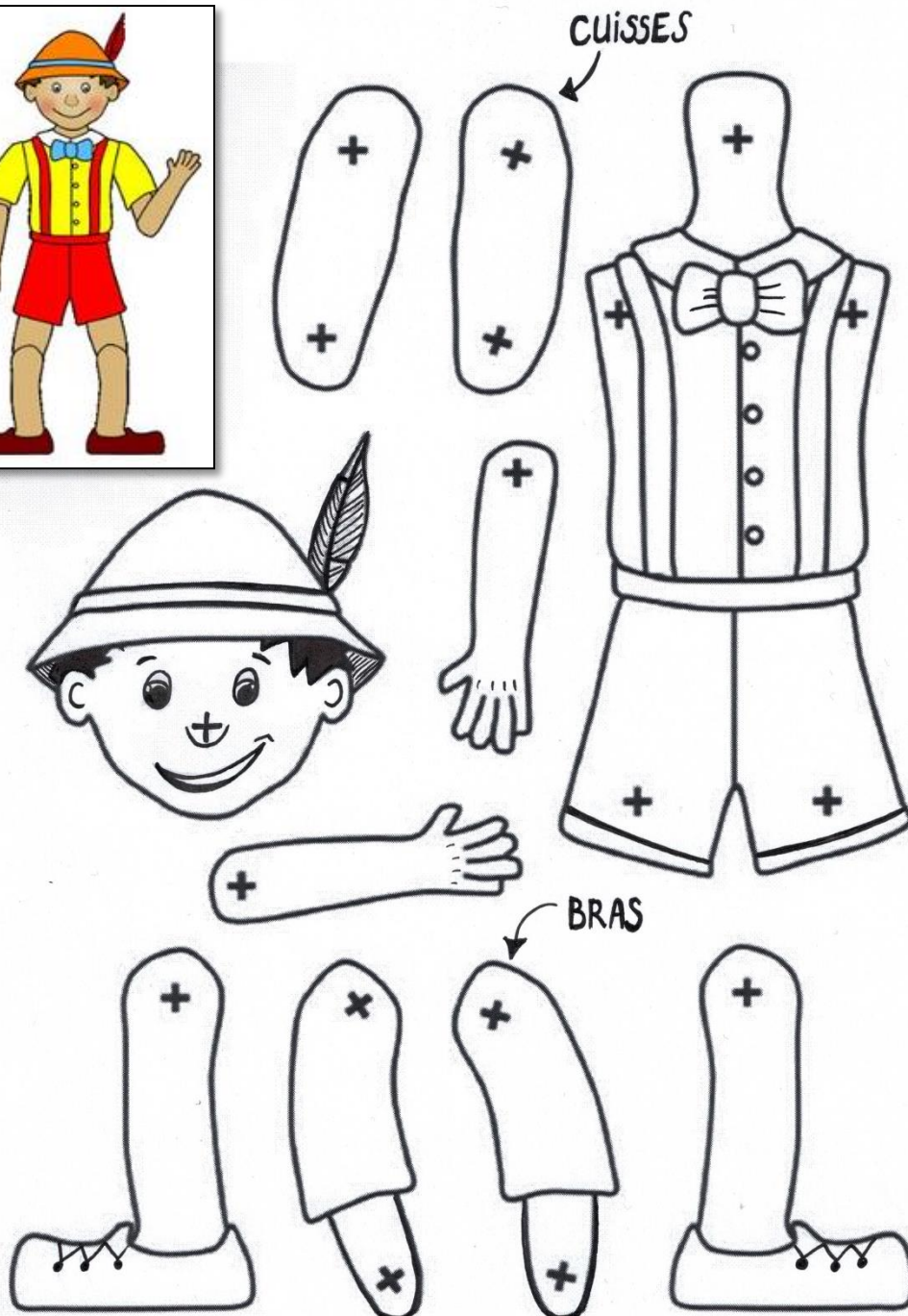
- Prévoir une visite au musée suisse de la marionnette à Fribourg : <http://www.marionnette.ch/>
- Découvrir les différentes formes de marionnettes :
  - Marionnettes en ombres chinoises
  - Marionnettes à fils
  - Marionnettes à crayon
  - Marionnettes à doigts
- Les marionnettes célèbres à travers le monde :
  - Guignol et Gnafron en France
  - Arlequin, Polichinelle et bien sûr Pinocchio en Italie
  - Punch et Judy au Royaume-Uni
  - Petrouchka en Russie
  - Karakuri ningyo au Japon

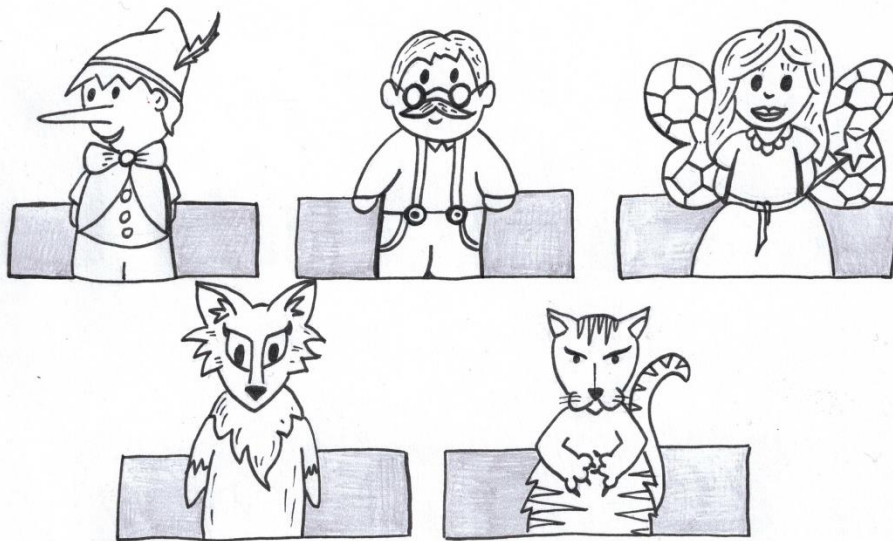
Les émotions dans l'histoire de Pinocchio

- Devoir faire des choix
- Désirer quelque chose
- Mentir

Ma pantin à colorier

ET A ASSEMBLER AVEC DES ATTACHES PARISIENNES

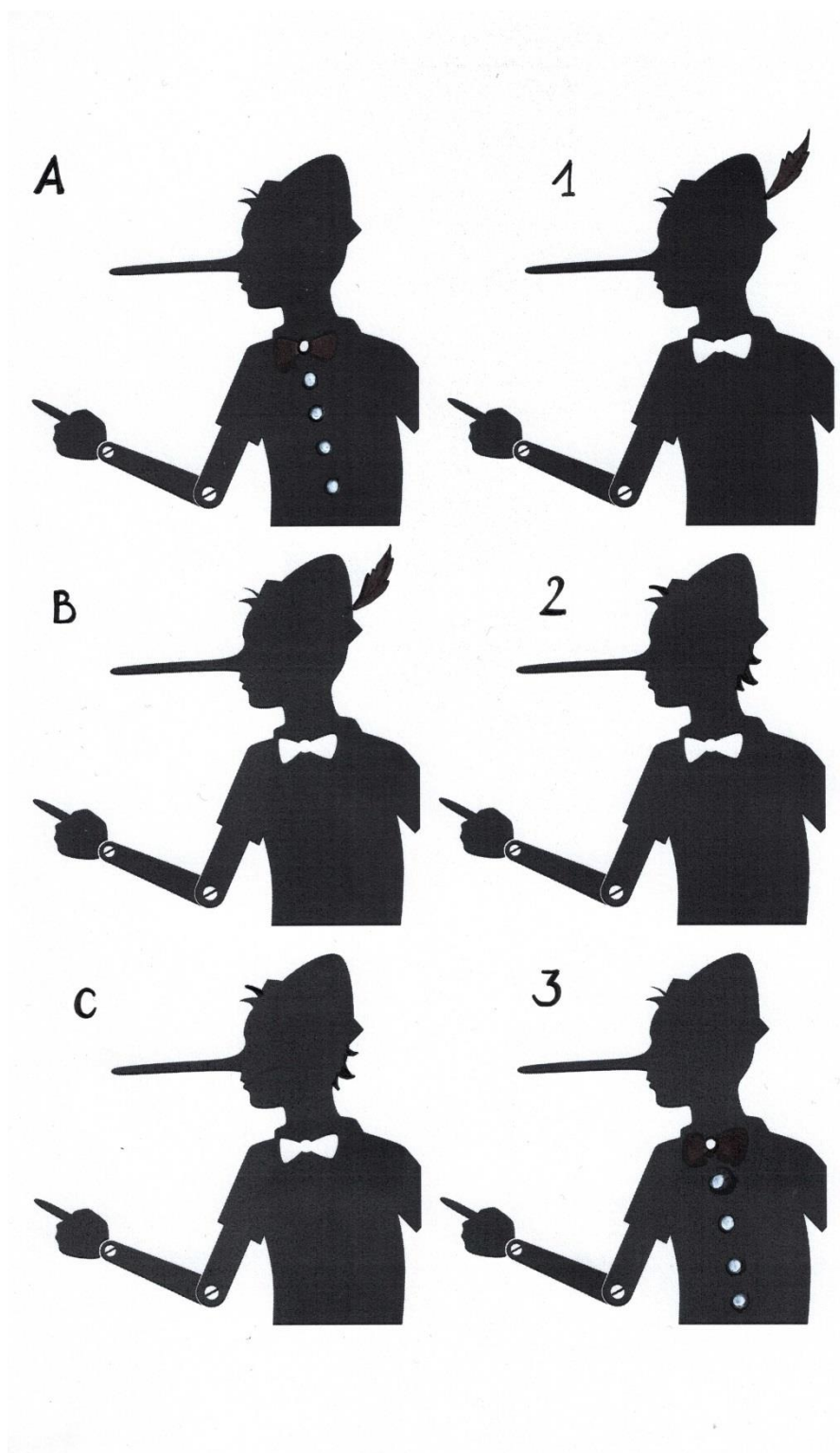

Des ciseaux, un morceau de scotch et hop, voici 5 marionnettes pour raconter les aventures de Pinocchio avec tes mains !

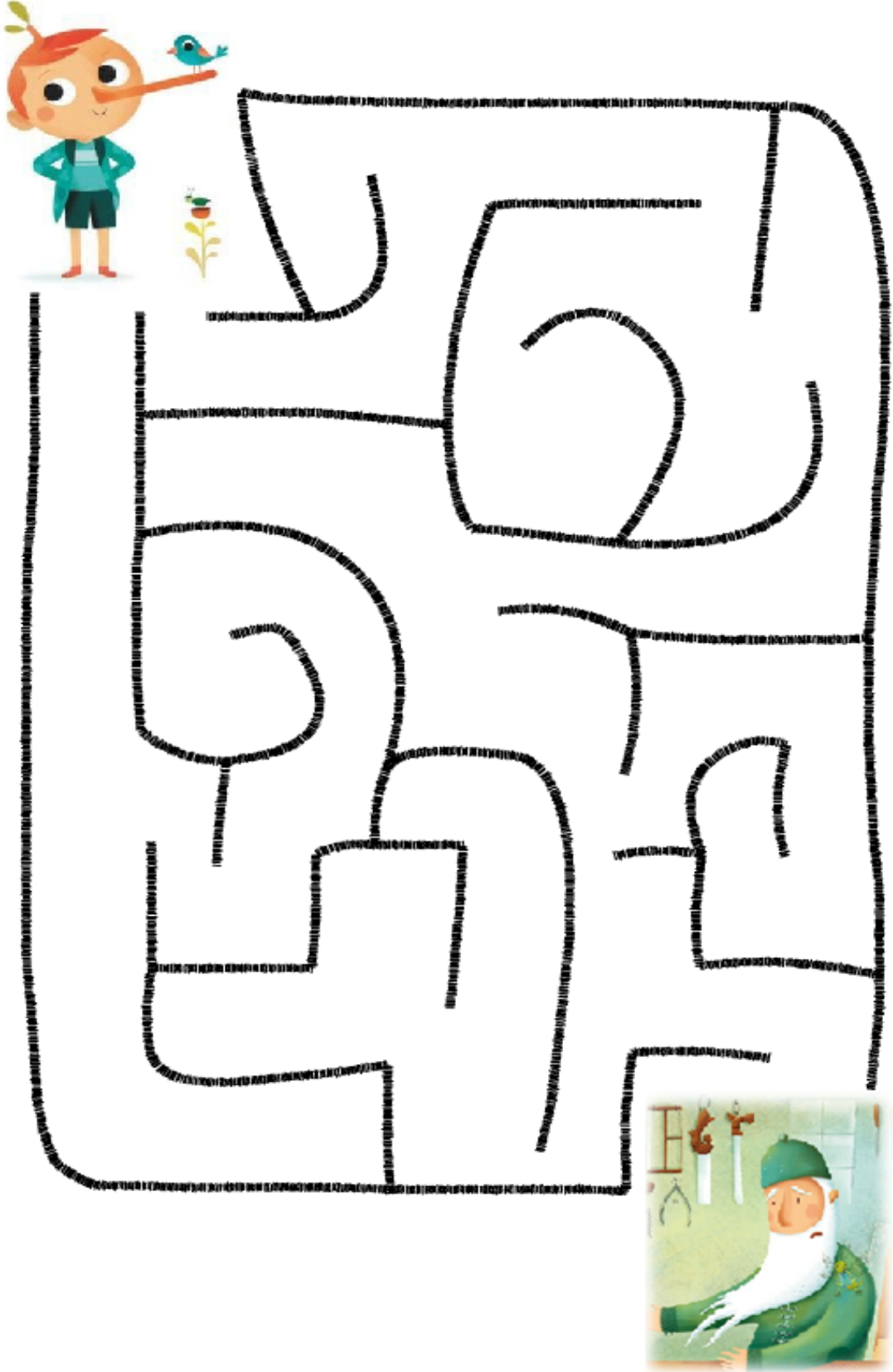

JEUX

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

Labyrinthe : aide Pinocchio à retrouver Gepetto !

Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 01