

Avant la séance :

- Combien de personnages voyez-vous sur l'affiche ?
- En analysant le visuel, qu'est-ce qui différencie ces personnages ?
- Après lecture du titre du film, qui est Pinocchio ? Comment avez-vous trouvé ?
- Quelles émotions se dégagent des deux personnages ?
- Le personnage à droite est un pêcheur vert. Ce nom vous est-il familier ?
- Connaissez-vous Pinocchio ? L'affiche renvoie-t-elle à vos souvenirs du personnage ?

Activités :

Coche la réponse qui convient :

1. Comment se nomme le menuisier qui crée Pinocchio ?

Boldo **Geppetto**

2. Pinocchio se brûle :

La main **Les pieds**

3. Le montreur de marionnette s'appelle :

Mangefeu **Mangebois**

4. Les deux brigands sont :

Un chat et un renard **Un loup et un renard**

5. Pinocchio est avalé par :

Un cachalot **Un requin baleine**

6. A la fin de l'histoire, Pinocchio devient :

Un animal **Un petit garçon**

1

Retrouve tous ces mots cachés dans la grille :

PINOCCHIO

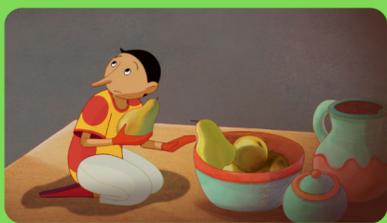
P	V	B	A	N	B	O	I	S	E	G
Q	O	I	H	C	C	O	N	I	P	O
S	L	I	O	P	E	B	T	P	I	B
M	A	R	I	O	N	N	E	T	T	E
T	J	P	S	D	Y	T	J	R	F	T
A	S	T	I	Y	R	M	V	P	U	D
G	E	P	P	E	T	T	O	C	B	W
N	R	U	E	T	P	L	U	C	S	J
L	E	U	Q	I	R	B	A	F	X	W
T	A	F	L	X	A	D	Q	W	P	G
F	N	N	V	R	G	S	Q	O	V	X

GEPPETTO
SCULPTEUR
BOIS
FABRIQUE
MARIONNETTE
PINOCCHIO

2

Remets dans l'ordre du récit les photogrammes suivants en les numérotant de 1 à 6.

3

Retrouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans la 2ème image !

4

Revenir sur le programme :

Du livre au film :

Enzo d'Alò

Pinocchio est une histoire imaginée par Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini. Il a publié au cours des années 1881 et 1882, dans le *Journal pour Enfants* de l'époque, les trente-six épisodes du feuilleton enfantin que nous connaissons aujourd'hui, *Les Aventures de Pinocchio*. Depuis 1883, date de l'édition originale, cette histoire a connu de multiples adaptations sous forme d'albums illustrés, de feuilletons télévisés, de dessins animés ou même de films en prises de vue réelles. L'adaptation que propose le réalisateur italien Enzo d'Alò se distingue d'abord par son graphisme, confié à l'illustrateur de renom Lorenzo Mattotti, ainsi sa version qui reste assez fidèle à l'oeuvre originale. Emblématique en Italie, *Pinocchio* est le deuxième livre le plus vendu au XXe siècle avec un tirage de 9 à 10 millions d'exemplaires, derrière *La Divine Comédie* de Dante Alighieri (11 à 12 millions d'exemplaires).

L'adaptation de Enzo d'Alò :

Pinocchio est le cinquième film d'animation réalisé par Enzo D'Alò, connu pour avoir réalisé *La Flèche Bleue* et *La Mouette et le Chat*. Avec cette adaptation il souhaitait être fidèle au *Pinocchio* très italien représenté dans l'oeuvre originale. Carlo Collodi était aussi un journaliste toscan qui aimait la mer, ce qui a aidé le réalisateur à planter le décor pour le film et à représenter de petits villages de Toscane peu connus après un travail de repérage où il a emmené avec lui l'équipe des story-boarders.

Les dessins de Lorenzo Mattoti :

Pour cette adaptation de *Pinocchio*, Lorenzo Mattoti a mélangé le réalisme des collines, des géométries de la Toscane et de la société paysanne de l'époque à une fraîcheur contemporaine, dans l'utilisation de la couleur. On retrouve dans ses dessins une inspiration à l'espace et au graphisme de la tradition picturale italienne (Giotto, Fra Angelico, Chirico...).

Pinocchio :

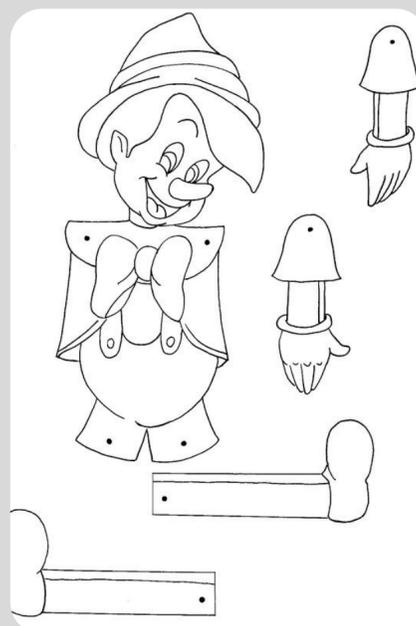
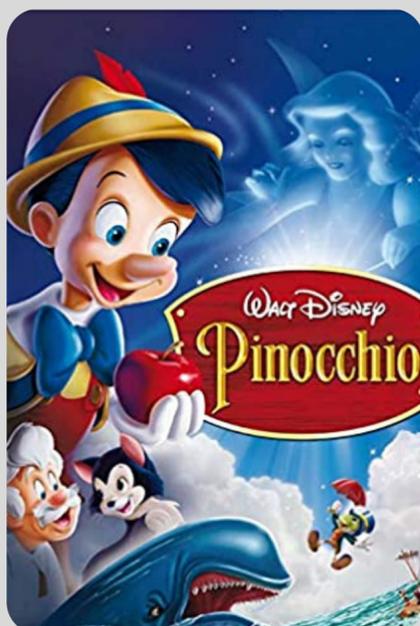
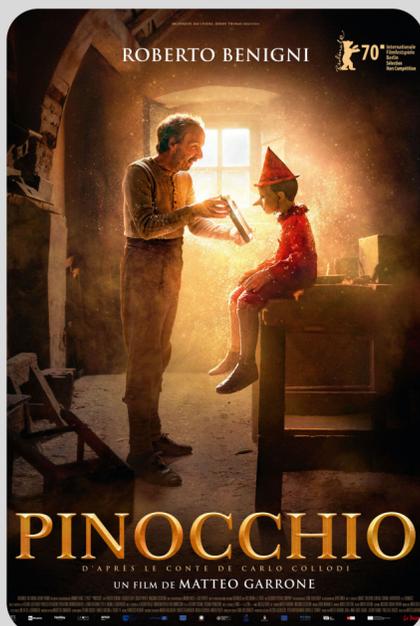
On retrouve dans cette adaptation les mêmes valeurs que dans les autres adaptations de *Pinocchio* dont l'obéissance, la sagesse, le courage, l'honnêteté et le respect. Il peut être intéressant de revenir avec les enfants sur ce qu'ils trouvent de ressemblant et de différent entre cette histoire de *Pinocchio* et celle qu'ils connaissent déjà. Peut-être ont-ils à l'esprit une histoire racontée, lue ou encore l'adaptation par Disney de 1940 ? Autant de variations et donc de comparaisons possibles. Notons ainsi que la figure de *Pinocchio*, qui devint chez Disney celle d'un pantin naïf, était à l'origine proche de celle d'un voyou.

Prolonger l'expérience :

De retour en classe, vous pouvez :

- Travailler l'oeuvre originale de Carlo Collodi (Cycle 3).
- Comparer cette adaptation avec le film en prise de vue réelle *Pinocchio* de Matteo Garrone, lui aussi fidèle à Collodi (Cycle 3).
- Comparer cette adaptation avec celle de Walt Disney (Cycle 2).
- Fabriquer la marionnette de Pinocchio et raconter votre histoire

Vous retrouverez les compléments pédagogiques sur notre site internet, sur la page du film, en cliquant sur le PDF "Activités".

Dossier pédagogique et documents du distributeur à retrouver sur le site de Gébeka Films.

Réponses aux questions de l'afiche :

A. Deux ; **B.** Les personnages sont différents par leur taille, leurs émotions. Le réalisateur les différencie aussi par la couleur ; **C.** C'est le personnage à gauche. La couleur du titre du film, ainsi que de son nom, est rappelée par la couleur de ses vêtements ; **D.** Pinocchio semble joyeux alors que le grand personnage vert a l'air surpris ; **E.** Laissez les enfants réagir - il s'agit d'un personnage inventé par le créateur. Mais c'est aussi un des personnages souvent oublié et non rétranscrit selon les différentes versions de Pinocchio. Pourtant, pour Carlo Collodi, les pêcheurs verts ont une importance ; **F.** Laissez les enfants réagir et retranscrire ce qu'ils connaissent de Pinocchio et de ce qu'ils peuvent imaginer sur cette adaptation.

Réponses aux activités :

N°1 : 1. Geppetto ; 2. Les pieds ; 3. Mangefeu ; 4. Un chat et un renard ; 5. Un requin baleine ; 6. Un petit garçon.
N°3 : Dans l'ordre des images de gauche à droite : 1 - 4 - 3 - 5 - 6 - 2.
N°4 : Le nounou à côté de Pinocchio, les coussins au pied du lit, l'horloge sur le mur à droite du lit, la photo sur le mur à gauche du lit, le lapin en bas à droite de l'image, le coffre à jouet en bas à gauche de l'image et l'oiseau bleu au pied du lit.

COLLECTION

Classique

en tête

Les aventures de Pinocchio

racontées par
Paul Lapoujade

Le FICHER de l'élève

Auteur

Équipe pédagogique SEDRAP

Illustrations de

Carine Hinder

Cet ouvrage est conforme à la nouvelle orthographe.

ISSN : 2269-8515

ISBN : 978-2-7581-1748-3

9 782758 117483

Secrétaire de rédaction : Nadia Colizzi

© **SEDRAP** 2013

Société d'Édition et de Diffusion pour la Recherche et l'Action Pédagogique.

9 rue des Frères-Boudé • BP 10665 • 31106 TOULOUSE Cedex 1 • www.sedrap.fr

Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Dépôt légal : 4e trimestre 2013

réf: CTPIDF

Avant-propos

Les éditions SEDRAP proposent une série de « classiques » dans la collection **Classique en tête**.

Pourquoi des classiques ?

Pour faire entrer l'enfant dans l'univers merveilleux et enrichissant des grands textes.

Pour faire découvrir et partager à tous le patrimoine littéraire universel.

Comment des « classiques » ?

Pour accompagner les enfants dans cette découverte :

- certains textes ont été réécrits, adaptés, par des auteurs jeunesse confirmés ;
- d'autres ont été allégés ;
- d'autres enfin paraissent dans leur intégralité.

Le fichier d'accompagnement

Le fichier qui vous est proposé a, lui aussi, été conçu en deux parties avec deux objectifs complémentaires :

● Une première partie **COMPRÉHENSION**, dont le but est d'accompagner l'enfant dans la découverte de textes qu'il a rarement l'habitude de lire seul ou même en classe.

Après une première fiche de découverte du livre, de l'auteur, de l'éditeur... chacune des neuf autres fiches est composée de quatre parties qui vont permettre à l'enfant :

- de travailler et s'approprier un vocabulaire spécifique au récit et quelquefois soutenu (**MOT POUR MOT!**) ;
- d'appréhender la spécificité du dialogue et l'alternance récit/dialogue (**MOT À MOT!**) ;
- d'intégrer les moments clés, les enchaînements, la structure du récit (**EN RÉSUMÉ**) ;
- d'être en appétit de lecture, en donnant son avis, en anticipant sur la suite du récit, en se mettant à la place d'un personnage... (**À TON AVIS**).

Dans cette partie, une place importante a été faite à des QCM, des *Vrai ou Faux?*... mais aussi à la rédaction et à l'écriture de réponses.

Le corrigé, présent au verso de chaque fiche, permet une autocorrection, à moins que vous ne préféreriez une correction collective.

● Une seconde partie **PRODUCTION** propose des activités de réécriture, de transformation, de prolongement... d'extraits du récit à partir d'observation de types d'écrit et de lanceurs de textes.

ET SI TU ÉCRIVAIS...

... un dialogue, une fin différente, une BD, une fiche de personnage, le milieu d'une histoire...

La dernière fiche permet de s'approprier des thèmes de l'histoire de Pinocchio.

ET SI TU ÉCRIVAIS...

l'histoire d'un menteur!

Sommaire

		PAGE	
COMPRÉHENSION	FICHE 1	COUVERTURE <i>Les aventures de Pinocchio</i>	5
	FICHE 2	CHAPITRE 1 • <i>Maitre Cerise entend une voix.</i> CHAPITRE 2 • <i>Geppetto récupère une buche.</i>	7
	FICHE 3	CHAPITRE 3 • <i>Geppetto donne naissance à Pinocchio.</i> CHAPITRE 4 • <i>Pinocchio fait une rencontre inattendue.</i>	9
	FICHE 4	CHAPITRE 5 • <i>Pinocchio a faim.</i> CHAPITRE 6 • <i>Pinocchio retrouve Geppetto.</i>	11
	FICHE 5	CHAPITRE 7 • <i>Pinocchio oublie sa promesse.</i> CHAPITRE 8 • <i>Pinocchio se retrouve pendu à un clou.</i> CHAPITRE 9 • <i>Pinocchio et Arlequin échappent aux flammes.</i>	13
	FICHE 6	CHAPITRE 10 • <i>Pinocchio croise la route du Chat et du Renard.</i> CHAPITRE 11 • <i>Pinocchio n'écoute aucun conseil.</i> CHAPITRE 12 • <i>Pinocchio se retrouve pendu à un arbre.</i>	15
	FICHE 7	CHAPITRE 13 • <i>Pinocchio pleure et... ment.</i> CHAPITRE 14 • <i>Pinocchio retrouve le Chat et le Renard.</i> CHAPITRE 15 • <i>Pinocchio tombe dans un piège.</i>	17
	FICHE 8	CHAPITRE 16 • <i>Pinocchio fait le chien de garde.</i> CHAPITRE 17 • <i>Pinocchio plonge dans la mer.</i> CHAPITRE 18 • <i>Pinocchio retrouve la Fée aux cheveux bleus.</i>	19
	FICHE 9	CHAPITRE 19 • <i>Pinocchio veut devenir un enfant.</i> CHAPITRE 20 • <i>Pinocchio échappe aux mauvais garnements.</i> CHAPITRE 21 • <i>Pinocchio devient le meilleur des écoliers.</i> CHAPITRE 22 • <i>Pinocchio part au Pays des Jouets.</i>	21
	FICHE 10	CHAPITRE 23 • <i>Pinocchio est avalé par le requin.</i> CHAPITRE 24 • <i>Pinocchio retrouve papa Geppetto.</i> CHAPITRE 25 • <i>Pinocchio devient enfin un vrai et bon garçon.</i>	23
PRODUCTION	FICHE 11	Et si tu écrivais... <i>ta fiche de lecture de Pinocchio!</i>	25
	FICHE 12	Et si tu écrivais... <i>un dialogue de théâtre!</i>	27
	FICHE 13	Et si tu transformais le récit... <i>en BD!</i>	29
	FICHE 14	Et si tu écrivais... <i>en rimes!</i>	31
	FICHE 15	Et si tu écrivais... <i>un portrait!</i>	33
	FICHE 16	Et si tu écrivais... <i>un carnet d'enquête!</i>	35
	FICHE 17	Et si tu écrivais... <i>un journal intime!</i>	37
	FICHE 18	Et si tu racontais... <i>l'histoire vue par Geppetto!</i>	39
	FICHE 19	Et si tu décrivais... <i>un pays enchanté!</i>	41
	FICHE 20	Et si tu écrivais... <i>l'histoire d'un menteur!</i>	43

Les aventures de Pinocchio

Couverture – Sommaire – Les aventures de Pinocchio

À PROPOS DU LIVRE

1 Complète.

- ▶ Titre:
- ▶ Auteur de l'adaptation:
- ▶ Illustrateur:
- ▶ Collection:
- ▶ Éditeur:

2 Complète la phrase suivante avec les nombres qui conviennent.

Dans ce livre de pages, il y a illustrations, sans compter la couverture.

À PROPOS DU TEXTE

3 Coche la bonne réponse.

- ▶ L'histoire d'origine a été écrite par:
 - Carlo Collodi
 - Paul Lapoujade
 - Geppetto
- ▶ Le texte de ce livre présente:
 - une histoire vraie
 - une réécriture du texte original
 - l'histoire originale de Pinocchio

À PROPOS DE PINOCCHIO

4 Coche la (les) bonne(s) réponse(s).

- ▶ Pinocchio est:
 - un menuisier
 - une marionnette

À PROPOS DES AVENTURES DE PINOCCHIO

5 Complète le tableau suivant en notant les titres des chapitres concernés.

page	titre
15	
45	
77	
89	

Les aventures de Pinocchio

COMPRÉHENSION FICHE 1

Couverture – Sommaire – Les aventures de Pinocchio

CORRIGÉ

À PROPOS DU LIVRE

1 Complète.

- ▶ Titre: *Les aventures de Pinocchio*
- ▶ Auteur de l'adaptation: *Paul Lapoujade*
- ▶ Illustrateur: *Carine Hinder*
- ▶ Collection: *Classique en tête*
- ▶ Éditeur: *SEDRAP jeunesse*

2 Complète la phrase suivante avec les nombres qui conviennent.

Dans ce livre de *120* pages, il y a *34* illustrations, sans compter la couverture.

À PROPOS DU TEXTE

3 Coche la bonne réponse.

- ▶ L'histoire d'origine a été écrite par:
 - Carlo Collodi*
 - Paul Lapoujade*
 - Geppetto*
- ▶ Le texte de ce livre présente:
 - une histoire vraie*
 - une réécriture du texte original*
 - l'histoire originale de Pinocchio*

À PROPOS DE PINOCCHIO

4 Coche la (les) bonne(s) réponse(s).

- ▶ Pinocchio est:
 - un menuisier*
 - une marionnette*

À PROPOS DES AVENTURES DE PINOCCHIO

5 Complète le tableau suivant en notant les titres des chapitres concernés.

page	titre
15	<i>Geppetto donne naissance à Pinocchio.</i>
45	<i>Pinocchio croise la route du Chat et du Renard.</i>
77	<i>Pinocchio plonge dans la mer.</i>
89	<i>Pinocchio veut devenir un enfant.</i>

Les aventures de Pinocchio

Chapitres 1 et 2

MOT POUR MOT!

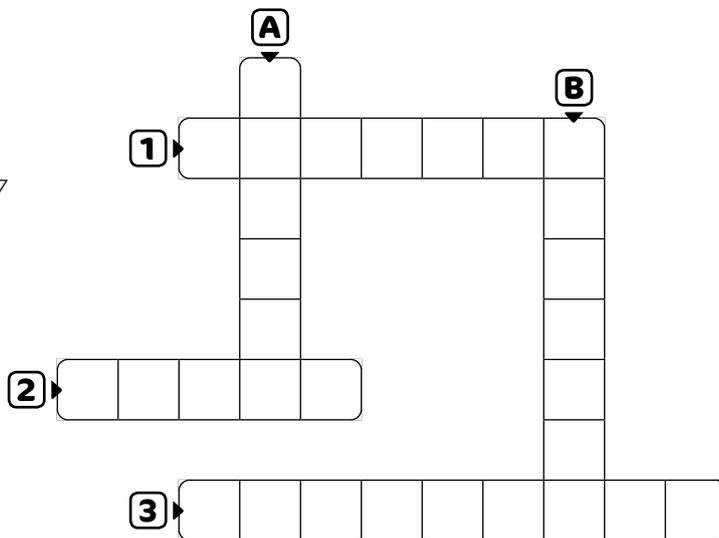
1 Complète la grille de mots croisés.

HORIZONTALEMENT

- ① Lieu dans lequel travaille Maitre Cerise. p. 7
- ② C'est ce que devient Geppetto quand on l'appelle par son surnom. p. 12
- ③ Synonyme de « stupéfait ». p. 8

VERTICALEMENT

- A Table de bricolage. p. 8
- B Aplanir à l'aide d'un rabot. p. 8

MOT À MOT!

2 Relie les paroles aux personnages qui les prononcent.

- « Qu'est-ce qui vous amène chez moi, cher ami? » p. 12 •
 - « Un service à vous demander. Ou plutôt, un morceau de bois. » p. 12 •
 - « Un morceau de bois? » p. 12 •
 - « J'ai décidé de faire une marionnette en bois! » p. 12 •
 - « Bonne idée, Polenta! » p. 12 •
- Maitre Cerise
 - la voix
 - Geppetto

EN RÉSUMÉ

3 Vrai ou faux ?

- Maitre Cerise est le surnom d'Antonio. VRAI FAUX
- Maitre Cerise est appelé ainsi à cause de son ventre rond. VRAI FAUX
- Maitre Cerise veut transformer la buche en tabouret. VRAI FAUX
- Geppetto ne supporte pas qu'on l'appelle Polenta. VRAI FAUX
- Geppetto cherche du bois pour fabriquer une marionnette. VRAI FAUX

À TON AVIS

4 Un quiproquo est un malentendu qui provoque une situation comique.

À ton avis, quel moment correspond à un quiproquo? Complète la phrase suivante. p. 12 et 13

C'est le moment où prend les paroles de la buche pour celles de

Les aventures de Pinocchio

COMPRÉHENSION

FICHE 3

Chapitres 3 et 4

MOT POUR MOT!

1 Relie chaque mot en gras à son synonyme.

une table **bancale** p. 15 •

• usé

un tabouret **fatigué** p. 15 •

• gendarme

verres **ébréchés** p. 16 •

• abimés

un **carabinier** p. 17 •

• instable

MOT À MOT!

2 Numérote ces répliques de 1 à 5, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le texte. Pour chacune d'elles, indique le nom du personnage qui la prononce. p. 15 à 21

« Arrêtez-le! Arrêtez-le! »

« Non! Non! Ce n'est pas mon papa!
Il va me battre! Je ne veux pas aller chez lui! Au... secours... »

« Pauvre Pinocchio, je te plains. »

« Arrête de rire! »

« Mieux vaut être un âne qu'un grillon qui raconte n'importe quoi! »

EN RÉSUMÉ

3 Numérote ces phrases dans l'ordre pour obtenir le résumé de l'histoire.

Alors qu'il sculpte la marionnette, celle-ci ne se tient pas tranquille.

Pinocchio ment au carabinier et fait enfermer son père en prison.

Geppetto rentre chez lui, heureux et pressé de sculpter sa marionnette.

À l'aide de son ciseau à bois, il se met à sculpter la buche.

Geppetto, paniqué, se lance à sa poursuite.

Pinocchio retourne chez Geppetto et rencontre le Grillon-qui-parle.

Le grillon essaye de raisonner Pinocchio, mais celui-ci l'écrase avec un marteau.

Une fois terminé, Pinocchio s'enfuit en courant.

À TON AVIS

4 Comment qualifierais-tu Pinocchio ?

sage

brave

méchant

mal élevé

adorable

malin

Pourquoi?

.....

Les aventures de Pinocchio

Chapitres 3 et 4

CORRIGÉ

MOT POUR MOT!

1 Relie chaque mot en gras à son synonyme.

une table bancale p. 15 ●	● usé
un tabouret fatigué p. 15 ●	● gendarme
verres ébréchés p. 16 ●	● abimés
un carabinier p. 17 ●	● instable

MOT À MOT!

2 Numérote ces répliques de 1 à 5, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le texte. Pour chacune d'elles, indique le nom du personnage qui la prononce. p. 15 à 21

- 2 « Arrêtez-le! Arrêtez-le! » *Geppetto*
- 3 « Non! Non! Ce n'est pas mon papa!
Il va me battre! Je ne veux pas aller chez lui! Au... secours... » *Pinocchio*
- 5 « Pauvre Pinocchio, je te plains. » *le Grillon-qui-parle*
- 1 « Arrête de rire! » *Geppetto*
- 4 « Mieux vaut être un âne qu'un grillon qui raconte n'importe quoi! » *Pinocchio*

EN RÉSUMÉ

3 Numérote ces phrases dans l'ordre pour obtenir le résumé de l'histoire.

3 Alors qu'il sculpte la marionnette, celle-ci ne se tient pas tranquille.	6 Pinocchio ment au carabinier et fait enfermer son père en prison.
1 Geppetto rentre chez lui, heureux et pressé de sculpter sa marionnette.	2 À l'aide de son ciseau à bois, il se met à sculpter la buche.
5 Geppetto, paniqué, se lance à sa poursuite.	7 Pinocchio retourne chez Geppetto et rencontre le Grillon-qui-parle.
8 Le grillon essaye de raisonner Pinocchio, mais celui-ci l'écrase avec un marteau.	4 Une fois terminé, Pinocchio s'enfuit en courant.

À TON AVIS

4 Comment qualifierais-tu Pinocchio ?

- sage brave méchant mal élevé adorable malin

Pourquoi ?

Réponse individuelle

Pinocchio

un film de Matteo Garrone

Dossier pédagogique

zéro de
conduite
.net

Ce bon vieux Geppetto, le nez qui s’allonge, le pays des jouets... : tout le monde connaît, ou croit connaître, l’histoire du célèbre pantin de bois, qui, par le biais de nombreuses adaptations (à commencer par la plus populaire, celle signée par Walt Disney en 1940) et d’innombrables réécritures ou citations, est entrée au Panthéon de la culture populaire mondiale. Mais cette diffusion de la figure de Pinocchio s’est accomplie au prix d’une certaine réduction, pour ne pas parler d’affadissement, de l’œuvre de Carlo Collodi. Revenir à la source du texte comme le fait cette nouvelle adaptation, c’est (re)découvrir la richesse et l’incroyable inventivité du projet de Collodi : *Les Aventures de Pinocchio - Histoire d’un pantin* est à la fois une somme inspirée de toute la tradition européenne du conte (Collodi a traduit et adapté les frères Grimm, Perrault, Madame d’Aulnoy), une description cruellement réaliste de la Toscane déshéritée de la fin du XIXe siècle, une réflexion d’une grande modernité sur l’enfance et le passage à l’âge adulte... À l’aise dans le réalisme le plus cru (l’âpre *Gomorra*, qui l’a fait connaître en France) comme dans le merveilleux le plus foisonnant (*Tale of tales* d’après les contes de Giambattista Basile), Matteo Garrone nous enchante, avec la complicité du grand Roberto Benigni, qui endosse le rôle de Geppetto près de vingt ans après avoir interprété celui de Pinocchio. Ce dossier pédagogique est destiné à donner des outils d’analyse et des pistes d’exploitation aux enseignants, de Lettres et d’Italien, qui souhaiteront partager avec leurs élèves ce film magnifique.

PINOCCHIO

Un film de Matteo Garrone

D'après *Les Aventures de Pinocchio* de Collodi

Genre : Conte

Durée : 126 minutes

Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de bois un pantin qu’il prénomme *Pinocchio*. Le pantin va miraculeusement prendre vie et traverser de nombreuses aventures.

AU CINÉMA LE 18 MARS

SOMMAIRE DU DOSSIER

Entretien avec Brigitte Poitrenaud-Lamesi p. 3

Questions à Matteo Garrone p. 7

Activités Français p. 9

Activités Italien p. 17

Organiser une séance scolaire p. 25

Corrigé des activités p. 26

Entretien avec l'universitaire Brigitte Poitrenaud-Lamesi

Le réalisateur Matteo Garrone revient aux racines du *Pinocchio* de Carlo Collodi pour proposer une nouvelle lecture de ce récit intemporel sur l'enfance. Brigitte Poitrenaud-Lamesi, spécialiste de littérature italienne, nous explique en quoi cette adaptation contemporaine est particulièrement fidèle à l'esprit du texte littéraire original.

Propos recueillis par *Pauline Le Gall*

Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle adaptation de *Pinocchio* ?

Je l'ai appréciée parce qu'elle est fidèle non seulement au texte de Carlo Collodi mais surtout à l'esprit de *Pinocchio*. Matteo Garrone prend notamment soin de replacer le conte dans son contexte historique, en montrant la Toscane extrêmement pauvre de la période de la Grande Dépression. En mêlant cet aspect réaliste avec des éléments fantastiques, il restitue véritablement l'ambiance de *Pinocchio*.

Tout le monde connaît la figure de *Pinocchio* mais moins son auteur, Carlo Collodi. Qui est-il et à quel moment de sa vie commence-t-il à écrire cette célèbre histoire ?

Carlo Collodi, qui naît Carlo Lorenzini et prend le nom du village natal de sa mère, est souvent vu comme l'auteur d'un seul livre. *Pinocchio* est ainsi présenté

comme « une fleur dans le désert », laissant penser qu'il n'a rien produit d'autre. En réalité, si ce conte est son livre majeur, il a déjà beaucoup écrit au moment où il le publie, à l'âge de cinquante-cinq ans, et il a derrière lui une carrière très aboutie. Collodi est ce que l'on appelle une « plume » : un grand journaliste, critique d'art, auteur de pièces de théâtre qui sont jouées pour certaines avec succès. Sa production

compte des romans, des contes pour enfant, de courts textes sur l'enfance...

Au moment où il écrit *Pinocchio*, Collodi est à la fin de sa vie. Déjà en retraite, il est affaibli par la maladie et a la volonté de dire ce qu'il a sur le cœur. Ce conte va d'abord être publié en feuilleton, comme cela se fait au XIXe siècle, sous le titre de *Les Aventures de Pinocchio - Histoire d'un pantin*, avant d'être publié en volume en

1883. Il s'inscrit dans le siècle de l'enfance, marqué par les théories de l'éducation de philosophes comme Jean-Jacques Rousseau.

Au moment où il écrit *Pinocchio*, Collodi est à la fin de sa vie et a la volonté de dire ce qu'il a sur le cœur.

© Régine De Lazzaris Aka Greta

Quelle conception de l'enfance porte-t-il ?

L'enfant n'est plus simplement vu comme un « petit adulte » mais comme un être à part entière dont il faut comprendre les besoins spécifiques. D'où l'émergence d'une littérature spécifique et de journaux destinés aux enfants. Collodi a lui-même un intérêt particulier pour cette période de la vie, qui traverse toute son œuvre. Même s'il n'a jamais eu d'enfants, il considère ce moment de l'existence comme magique.

Comment le livre de Carlo Collodi a-t-il été reçu dans l'Italie de 1881 ? A-t-il connu un succès immédiat ? Quand "passe-t-il" les frontières de l'Italie ?

Son succès éditorial est immédiat et conséquent, surtout auprès des enfants : il est publié en volume seulement deux ans après sa parution en feuilleton, même si Collodi reste avant tout célèbre en tant que journaliste. Les rééditions et les traductions sont dès lors très nombreuses. Il est traduit en français dès le début du XXe siècle.

Le conte s'ancre dans l'Italie paysanne de la fin du XIXe siècle, dont le film fait ressortir la pauvreté. Cette dimension sociale est-elle présente dans le livre de Collodi ?

À cette époque, le pays a connu trois guerres d'indé-

Collodi met en scène ce peuple de « morti di fame », ces personnages d'affamés qui cherchent un morceau de pain ou qui se goinfrent dans les auberges quand l'occasion leur en est offerte comme le Chat et le Renard.

pendance extrêmement violentes avant de parvenir à l'unité du Royaume d'Italie. L'Europe est plongée dans la Grande Dépression et de nombreuses personnes meurent de faim. Collodi met en scène ce peuple de « morti di fame », ces personnages d'affamés qui cherchent un morceau de pain ou qui se goinfrent dans les auberges quand l'occasion leur en est offerte

comme le Chat et le Renard. Cette dimension sociale est très importante puisque l'auteur lui-même fut un enfant très pauvre. Il grandit cependant en cultivant une double appartenance puisque ses parents étaient au service d'un marquis et d'une marquise (la famille Ginori) qui possédaient une très grande villa (la villa Garzoni) dans la ville de Collodi et qui vont devenir son parrain et sa marraine. Dès l'enfance, l'auteur est ainsi marqué par cette double expérience de la pauvreté et de la richesse. Garrone s'attache beaucoup à restituer cette Toscane des miséreux, que l'on voit notamment à travers le personnage de Geppetto. Dès le premier plan dans son atelier, le spectateur comprend qu'il est très pauvre : ce menuisier n'a même pas un

morceau de bois ! Pour Collodi, *Pinocchio* fait partie de cette famille des nécessiteux.

Quelles sont les influences littéraires de Collodi pour *Pinocchio* ? A-t-il abondamment puisé dans la tradition française (Perrault, Madame d'Aulnoy)

ou germanique (les frères Grimm) du conte ? A-t-il eu d'autres influences, notamment grecques (les *Métamorphoses* d'Ovide) ou latines ?

Grâce à son parrain, Collodi reçoit une éducation poussée. Il connaît le latin, le grec et il se cultive beaucoup. Bien sûr, il a lu les grands auteurs de son pays comme Alessandro Manzoni, le père du roman italien. Comme pour tous les auteurs italiens, sa référence littéraire est Dante mais aussi Boccace qui a lancé la grande tradition de la nouvelle. Lecteur de Balzac, dont on devine l'influence lorsque Collodi met en scène des personnages féminins, il a aussi traduit des œuvres importantes de la littérature française comme les contes de Perrault et ceux de Madame d'Aulnoy. *La Chatte Blanche*, écrite par cette dernière, a notamment influencé la création du personnage de la fée aux cheveux bleus. Pour tout ce qui a trait au fantastique (la magie, les animaux parlants, les fées...) il se réfère à la tradition française ou allemande des contes. Pour ce qui est de la description de la pauvreté, il est inspiré par le vérisme, mouvement artistique et littéraire italien proche du naturalisme français.

Faire d'un pantin son héros est-il un trait spécifiquement italien, un hommage au théâtre de marionnettes ?

Oui, il s'inspire de la longue tradition de la *Commedia dell'arte*. Garrone s'en empare d'ailleurs en mettant un masque de bois sur le visage de son petit per-

sonnage. Collodi voit dans la marionnette le symbole d'un personnage manipulé, agi par l'autre. *Pinocchio* n'a pas de ficelles mais il n'est pas libre pour autant, il est soumis à la volonté de l'autre. Cette intention est particulièrement évidente dans l'épisode du Pays des jouets, un endroit où les enfants sont exploités et instrumentalisés. Le choix de la marionnette nous dit que les plus jeunes ne sont pas libres mais qu'ils sont victimes de l'injustice d'un système et de la violence du monde des adultes. La critique sociale est féroce : les médecins sont ridicules, les maîtres d'école sont cruels, le juge est injuste, la police est aux ordres des méchants.... Et le prêtre est absent dans l'Italie du XIXe siècle, pourtant profondément catholique.... Collodi est un anticlérical convaincu.

Le choix d'une marionnette nous dit que les plus jeunes ne sont pas libres mais qu'ils sont victimes de l'injustice d'un système et de la violence du monde des adultes.

Le conte de *Pinocchio* a été souvent adapté, notamment par Walt Disney dans les années 40. Quels passages de l'histoire ont-ils été effacés au fil des ans ? Quels aspects de l'histoire de Carlo Collodi le réalisateur italien Matteo Garrone réintroduit-il ?

Dans le conte de Collodi, les personnages ne sont pas avalés par une baleine mais par un requin, un élément que Matteo Garrone réintroduit heureusement ! Ce dernier ne se réfère ainsi pas à la baleine de Jonas mais à la tradition toscane des "Fortunes de Mer" et aux aventures dangereuses des premiers voyageurs partis pour les Amériques.

Le film de Disney dénature le projet de fond de Collodi qui est de faire évoluer un petit personnage qui

n'est pas un humain mais qui va le devenir au fil de ses expériences affectives. Le grillon, notamment, ne ressemble en rien à Jiminy Cricket. Garrone le rétablit comme une voix fantastique qui pourrait presque être une voix intérieure, un dédoublement du petit enfant tiraillé entre désir et nécessité. Le réalisateur exploite aussi la construction en miroir du conte et l'obsession de Collodi lui-même pour la figure du double. Il utilise habilement le dispositif du « face à face », notamment lorsque l'on voit Geppetto fabriquer le pantin. Garrone valorise avec talent la qualité du texte littéraire.

Quelle est la "morale" du conte de Collodi ? Sa lecture a-t-elle évolué au fil des adaptations, parallèlement à l'évolution de notre regard sur l'enfance ?

Dès le début, la lecture critique de *Pinocchio* est multiple. Il s'agit de l'histoire d'un petit être imparfait qui va s'humaniser parce que la société va lui apprendre les règles. Il finit par aller à l'école, par rentrer dans le rang et devenir un petit garçon sage. Par la suite les commentateurs insistent davantage, et à raison, sur son parcours de transgression et de désobéissance comme autant d'indispensables étapes qui le font grandir.

Ce livre est presque expérimental et porte un questionnement métaphysique. Qu'est-ce que *Pinocchio* ? Est-il un principe divin ? Il n'est pas présenté comme tel et pourtant il s'humanise au fil des expériences affectives et émotionnelles pour accéder au statut

Il s'agit de l'histoire d'un petit être imparfait qui va s'humaniser parce que la société va lui apprendre les règles. Le livre de Collodi est presque expérimental et porte un questionnement métaphysique.

d'homme. Collodi s'interroge sur le vivant en lui faisant traverser tous les états : minéral, végétal, animal. Autre curiosité, *Pinocchio* raconte aussi un enfement sans mère. La fée, qui arrive tardivement dans le conte, est plus un principe féminin qu'une véritable *mamma*. Cet aspect est très étonnant dans une Italie du XIXe siècle où la mère est le pivot de toute famille. Geppetto est trop âgé pour avoir un enfant,

trop pauvre pour le nourrir ; il devient pourtant père par désir de paternité. Le personnage féminin, dans l'œuvre de Collodi, est à la fois caricatural et original : dans ses pièces de théâtre, la femme est soit princesse inaccessible, soit mégère venimeuse. Cependant, il met aussi en scène des personnages féminins qui refusent le mariage et revendiquent leur autonomie, très éloignés des traditions italiennes de l'époque. Le personnage de la fée concentre la vision paradoxale de Collodi sur les femmes, qui sont, dans tous les cas tenues « à distance ». Le projet collodien est audacieux car ses héros et héroïnes rompent les codes en vigueur.

Brigitte Poitrenaud-Lamesi est Maître de conférences à l'Université de Caen Normandie. Elle est spécialiste de la littérature italienne du XIXe au XXIe siècle et a consacré sa thèse de doctorat à la question du père et du fils dans l'œuvre de Carlo Collodi. Elle codirige le laboratoire de recherche en sciences humaines LASLAR. (Lettres Arts du Spectacle Langues Romanes). Elle a publié Imaginaires et pauvreté aux Cahiers de l'Hôtel Gallifet en 2018.

Questions à Matteo Garrone

Découvert en France grâce à l'âpre *Gomorra*, adaptation du livre de Roberto Saviano sur la Camorra napolitaine, Matteo Garrone a aussi lorgné du côté du conte, qu'il s'enracine dans l'Italie contemporaine (*Reality, Gomorra*) ou dans le merveilleux de Basile (*Tale of tales*).

Propos recueillis par Giuseppe Videtti pour le magazine Venerdì di Repubblica, le 22 novembre 2019

Quand *Pinocchio* est-il entré dans votre imagination ?

Pinocchio m'a toujours accompagné, depuis quarante-cinq ans, si nous partons de mes dessins d'enfant où la marionnette figurait parfois. Pendant mes travaux préparatoires pour le film, j'ai retrouvé des planches en couleurs qui ont l'air d'un story-board bariolé où *Pinocchio* sautille vers une maison au toit rouge et au soleil immense. Les revoir était incroyable : on dirait le finale de mon film. Depuis ce moment, il est toujours resté avec moi. Des traces de *Pinocchio*, peut-être même inconsciemment, sont présentes dans tous mes films.

L'idée du film s'est concrétisée après *Tale of tales* ?

Exactement. Avec *Tale of tales*, j'ai commencé mon voyage dans le surnaturel, des histoires où le réel se mêle au fantastique. Giambattista Basile m'a enchanté et à partir de là j'ai commencé un voyage. À la fin de ce film, j'ai réalisé qu'il y avait encore des marges d'exploration dans un territoire que j'avais commencé à connaître. À ce moment, j'ai commencé à chercher une autre histoire et j'ai relu *Pinocchio*. Ce fut l'occasion d'un voyage dans l'Italie paysanne de la fin du XIXe siècle, à travers les photos d'Alinari, la peinture, les peintres

J'ai pensé que pour être fidèle à Collodi, il fallait trouver un moyen de faire rire et sourire, de faire un film qui touche tout le monde.

Macchiaioli, les grands illustrateurs, comme Enrico Mazzanti, le plus ancien, mon guide. Une recherche passionnante qui a duré quatre ans, avec une longue pause pour la réalisation de *Dogman*.

Avez-vous trouvé beaucoup de nouveaux éléments par rapport à l'imaginaire déjà riche et inépuisable de Giambattista Basile ?

Ce fut plutôt une occasion d'explorer l'univers de la comédie. Il est vrai que dans *Pinocchio* il y a aussi des moments sombres, hallucinatoires et inquiétants, mais fondamentalement c'est une histoire écrite pour divertir les enfants, donc amusante. J'ai pensé que pour être fidèle à Collodi, il fallait trouver un moyen de faire rire et sourire, de faire un film qui touche tout le monde. Du pur divertissement, où il n'y a pas de frontière entre la comédie et le drame.

En découvrant le film, nous pouvons voir à quel point *Tale of tales* était crucial pour arriver à *Pinocchio*.

C'était fondamental car j'ai été confronté pour la première fois à une dimension totalement fantastique - ogres, sorciers, fées, limaces, grillons et puces - tant d'un point de vue expressif que d'un point de vue technique. Dans ce cas aussi, *Pinocchio* était tout près de moi, comme dans tous mes autres

films. Pensez à l'apparition du cricket dans *Reality*, une invention qui venait inconsciemment de Collodi. Ou lorsque Marcello, à la fin de *Dogman*, devient invisible pour ses camarades de football : je pensais au désespoir de *Pinocchio* qui n'était plus reconnu. Le défi que j'ai dû relever cette fois est de pouvoir surprendre aussi ceux qui pensent connaître *Pinocchio* par coeur : trouver la clé pour raconter de manière inédite une histoire qui fait partie de l'imaginaire collectif.

Et comment pensez-vous avoir réussi ?

Paradoxalement, en restant fidèle à l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, mais ceux qui ont approché *Pinocchio* se sont toujours sentis autorisés à réinventer et à actualiser ; chaque époque, depuis la période fasciste, a essayé de se l'approprier. Il se trouve donc que lorsqu'on lit l'original, presque tout est inédit. De nombreux spectateurs en voyant le film s'écrieront : mais regarde combien de choses Garrone a inventées ! En réalité, tout est dans le texte, qui trop souvent a été ignoré.

Le cinéma nous a habitués à une seule Fée bleue, nous en avons ici deux...

... comme dans le texte, justement. La première est une enfant, une sorte de fantôme, elle accueille *Pinocchio* comme une petite soeur ; puis, dans la deuxième partie de l'histoire, elle devient une sorte de mère. Faire un film pour les enfants est une grande responsabilité. Vous devez être honnête, sincère, pur, clair, direct, simple ; l'enfant doit voir une scène, rire ou pleurer sans qu'il y ait de situations ambiguës. C'était une expérience formatrice, un exercice.

A-t-il été difficile de trouver les bons décors ?

En relisant *Pinocchio*, un monde est apparu que d'autres films sur la marionnette avaient ignoré ou restreint. Le plus beau *Pinocchio* reste pour moi celui de Luigi Comencini (1972), peut-être parce qu'il a accompagné mon adolescence. Le réalisateur a fait des prouesses pour réaliser son projet

sans avoir les effets spéciaux dont nous bénéficions aujourd'hui. Il a essayé de faire une marionnette empathique avec Carlo Rambaldi, mais à l'époque ce n'était pas si simple. La recherche de lieux a été longue et complexe, car, hélas, en Italie, après la dévastation urbaine des années 60, retrouver des paysages intacts du XIXe siècle relève de l'exploit. Nous avons traversé le pays avant de découvrir ce lieu fantastique, hors du temps, Tenuta La Fratta, à Sinalunga, dans la région de Sienne. Un

décor idéal. Évidemment la Toscane de Collodi, ce pauvre monde paysan, solidaire et travailleur, n'est pas celle d'aujourd'hui.

Même dans vos films les plus dérangeants, les personnages abjects et violents ont des caractéristiques de personnages de fables, pour en accentuer l'humanité ou la méchanceté...

Prenez *Gomorra*, pour moi c'était un conte : l'enfance violée ; l'aspect illusoire de cette jungle où l'on vit sans distinguer le bien du mal ; un monde parallèle. Je pense aux deux protagonistes, Marco et Ciro : Ciro, si maigre, est un petit *Pinocchio*. Quoi qu'il arrive, je suis content d'avoir fait ce voyage. Pour l'amour de Collodi, j'ai accepté toutes les difficultés liées au décor et à la post-production avec une résignation masochiste. Pour la première fois, un de mes films est sorti à Noël en Italie – ce sera peut-être aussi la dernière. Et pour la première fois, je propose un happy-end. Quel soulagement !

Ceux qui ont approché *Pinocchio* se sont toujours sentis autorisés à réinventer et à actualiser. Il se trouve donc que lorsqu'on lit l'original, presque tout est inédit.

Analyser l'adaptation cinématographique de Carlo Collodi dans *Pinocchio*

Un film de Matteo Garrone, 2020

Type d'activité : Avant et après le film

Durée : 2 à 3 h

Introduction à l'activité

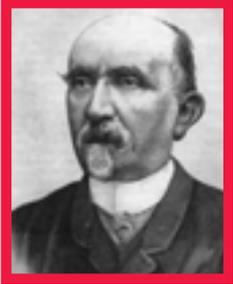
Pinocchio de Matteo Garrone (2020) est l'adaptation cinématographique très fidèle (seuls quelques épisodes à la marge ne sont pas mis en scène) du livre pour enfants *Les Aventures de Pinocchio* de Carlo Collodi (1883).

En classe de 6e, on pourra s'intéresser à cette œuvre dans le cadre de l'objet d'étude « Récits d'aventures », puisque le lecteur suivra le parcours initiatique conduisant le pantin naïf et imprudent à devenir un véritable petit garçon généreux et responsable. Ce travail d'analyse filmique peut également figurer dans l'objet d'étude « Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques ». Par ailleurs, la riche intertextualité de *Pinocchio* permettra de tisser des liens avec d'autres œuvres du programme de 6e, comme les *Métamorphoses* d'Ovide, les récits fondateurs, ou encore les *Fables* de La Fontaine. Quant à la classe de 5e, l'objet d'étude « Vivre en société, participer à la société - relations avec autrui : famille, amis, réseaux » entre parfaitement dans le cadre d'un travail sur ce film, car il s'agit d'étudier comment le héros s'intègre à la société, et mais aussi comment il se crée sa propre famille. Ce dossier peut également être utilisé, moyennant quelques adaptations, pour des classes de CM1-CM2.

Discipline	Niveau(x)	Objets d'étude	Compétences
Français	CM1-CM2	Se confronter au merveilleux, à l'étrange Vivre des aventures Imaginer, dire et célébrer le monde La morale en questions	<ul style="list-style-type: none"> - Lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées - Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel > relation littérature / illustrations / adaptation cinématographique - Comprendre les enjeux d'une œuvre (regards sur la société, moralité, etc ...) - Connaître les œuvres majeures depuis l'Antiquité (contexte et lien entre les arts et intertextualité)
	Sixième	<ul style="list-style-type: none"> - Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques - Récits d'aventures 	
	Cinquième	Vivre en société, participer à la société (relations avec autrui : famille, amis, réseaux)	

I AVANT LA PROJECTION

1/ Découvrir le créateur de *Pinocchio* : Carlo Collodi

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.

En 1848, lors du Risorgimento, première guerre d'indépendance, il s'enrôle dans un bataillon de volontaires florentins et se bat contre l'occupant autrichien. Il fonde un journal, *Il Lampione*, d'inspiration républicaine, dont le premier numéro paraît le 13 juillet 1848. Malgré l'échec de l'insurrection, le retour du joug autrichien, la censure et la police, il continuera à publier anonymement dans de nombreux journaux. Par prudence, il adopte alors, à partir de janvier 1856, le pseudonyme de Collodi, qui est le nom du village natal de sa mère.

Déçu par l'unité italienne et le gouvernement qui selon lui ne sert pas l'intérêt général, il multiplie les billets mordants contre les dérapages de la vie publique et privée de la bourgeoisie dirigeante et les articles caustiques qui rendent compte des événements politiques et sociaux. C'est en polémiste qu'il dirige *Lo Scaramuccia* dans lequel il s'identifie au personnage de Scaramouche, figure de la commedia dell'arte, et milite pour l'émancipation et l'éducation du peuple. En 1871, l'Italie est unifiée, Florence est supplantée par Rome qui devient capitale. Collodi, considéré comme un dépositaire du dialecte toscan, est chargé d'un travail sur la langue et de la mise en place d'un dictionnaire. Il accepte de s'engager auprès du ministère italien de l'instruction publique parce qu'il perçoit 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 *Racconti delle fate* ("Récits de fées"), traduction en italien des contes de Charles Perrault, Madame d'Aulnoy et Madame Leprince de Beaumont. Militant de la culture et de la cause italiennes, il publie une série de livres de lecture scolaires, *Giannettino* (1876) et *Minuzzolo* (1878), qui feront rire des générations de maîtres et d'élèves. Collodi, qui s'y révèle un observateur sensible et attentif des gamins des rues, devient l'idole des enfants. Ce succès lui vaudra de publier, jusqu'à sa mort, des livres de lecture pour les enfants des écoles.

Questions :

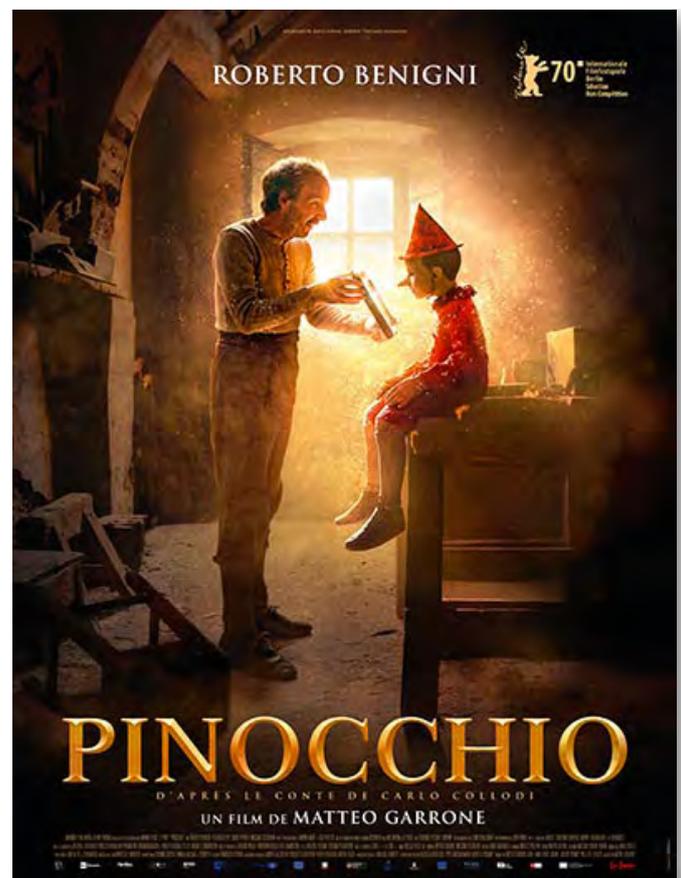
- Pourquoi écrit-il d'abord sous un pseudonyme ?
- Comment a-t-il choisi ce pseudonyme ?
- Quels ont été ses combats et ses idéaux ?

2/ L'affiche

Identifiez les personnages présents sur l'affiche.

Décrivez-les, ainsi que le décor qui les entoure. Que font-ils ?

Quelle est l'impression générale qui ressort de cette affiche ?

II/ APRÈS LA PROJECTION

*« Il était une fois... - Un roi ! - Eh bien non, les enfants, vous vous trompez.
Il était une fois... un morceau de bois. »*

(premières phrases du conte original Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi)

1/ Les personnages

Identifiez les personnages des photogrammes ci-dessous.

Présentez-les brièvement (qualités et défauts, type d'interactions avec Pinocchio).

Précisez leur rôle dans l'apprentissage et l'évolution du protagoniste.

3/ Questionnaire global

a) Expliquez le stratagème de Geppetto dans l'auberge au tout début du film. Quel est son but ? Quel est le rôle de cet épisode ?

b) Après un début réaliste et sombre, le spectateur assiste à un élément merveilleux. Lequel ? En quoi *Pinocchio* appartient-il bien au registre merveilleux ?

Point notions : ne pas confondre le merveilleux, le fantastique et la science-fiction

- **le merveilleux** : c'est l'univers des contes ; on parle d'**irrationnel accepté** puisqu'il se passe des choses invraisemblables, mais qui sont acceptées. La magie est de mise dans cet univers féerique.

- **le fantastique** : on parle d'**irrationnel inacceptable** : au sein d'un cadre réaliste, un événement irrationnel survient, mais il est inacceptable du point de vue de la raison. Le lecteur est en proie au doute, et les personnages se questionnent sur la réalité de ce qu'ils vivent. Ex : les récits fantastiques de Maupassant, comme *Le Horla*.

- **la science-fiction** : on parle d'**irrationnel acceptable** : il s'agit d'un récit qui imagine un futur où l'évolution technologique a changé le monde tel qu'on le connaît, positivement ou négativement. On y croise des robots et des navettes spatiales.

c) La naissance de Pinocchio

Pour quelle raison Geppetto veut-il fabriquer un magnifique pantin ?

Comment Geppetto se rend-il compte que sa sculpture est vivante ? Qu'éprouve-t-il alors ? Comment se manifestent ses sentiments, et quelles sont les différentes actions qu'il accomplit pour Pinocchio ?

À quel récit mythologique, issu des *Métamorphoses* d'Ovide, ce moment peut-il vous faire penser ? Comparez ces deux récits.

d) L'apprentissage de la marche et les premières bêtises de Pinocchio

Que se passe-t-il lorsque Geppetto apprend à son fils à marcher ? Quelle est la conséquence de cette première bêtise ?

Qui rencontre-t-il et que symbolise cette rencontre ?

Quels traits de caractère Pinocchio montre-t-il ?

e) Que doit acheter Geppetto à Pinocchio pour aller à l'école ? Que vend-il pour se procurer cet objet ?

f) Le spectacle de marionnettes

Au lieu d'aller à l'école, *Pinocchio* assiste au spectacle de marionnettes. Comment se procure-t-il l'argent nécessaire pour assister à ce spectacle ? Qu'en pensez-vous ?

Point culture :
La tradition italienne de la commedia dell'Arte

La **commedia dell'arte** est un genre de théâtre populaire italien, né au XVIe siècle, où des acteurs masqués improvisent des comédies marquées par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité.

- Quels personnages-types de la commedia dell'arte avez-vous reconnu dans *Pinocchio* ?
- Comment *Pinocchio* est-il accueilli par les autres marionnettes ? En quoi s'agit-il d'une étape importante dans le parcours initiatique du héros ?
- Qui est Mangefeu ? Comment apparaît-il au début ? Comment son personnage évolue-t-il ? Que finit-il par donner à Pinocchio et pourquoi ?

g) Comment appelle-t-on ce type de plans ? Quel est leur rôle symbolique dans l'histoire de Pinocchio ?

h) La rencontre avec le Renard et le Chat

- Que pouvez-vous dire de ces personnages ? Comment et pourquoi le Renard et le Chat manipulent-ils Pinocchio ? Quel trait de caractère montre alors le pantin ?
- Bestiaire et symbolisme : traditionnellement, quels défauts sont associés au Renard et au Chat ? Donnez des exemples littéraires célèbres.

- Qui dit à Pinocchio pour l'alerter : « Ne te fie pas à ces gens qui te promettent la richesse du jour au lendemain. Ces gens sont soit des fous soit des fripouilles » ?
- Comment réagit Pinocchio face à ce conseil ? Que se passe-t-il ensuite ? Qui vient le sauver ?

i) Chez la petite Fée

Qui sont les personnages du photogramme ci-contre ?
Que sont-ils venus faire ?

Quelle est la tonalité de cette scène ?

À quel auteur de théâtre cette scène fait-elle penser ?

Qui fait venir ensuite la Fée pour que Pinocchio accepte de prendre son médicament ?

Pinocchio obéit-il, et pourquoi ?

Que se passe-t-il lors du dialogue entre Pinocchio et la Fée ?

j) Pinocchio quitte la Fée pour retrouver son père. Or, il croise de nouveau sur son chemin le Renard et le Chat. Que vont-ils faire ensemble ?

k) Pourquoi Pinocchio va-t-il au palais de justice ? Que se passe-t-il avec le juge ? Quel est la fonction de cette scène ?

l) Quand Pinocchio revient au village, son père n'est plus là : d'après les villageois il serait parti en Amérique chercher son fils. Que décide de faire Pinocchio pour le retrouver ? Que se passe-t-il ? Qui retrouve-t-il ? De quelle façon ce personnage a-t-il évolué ?

m) Quelle image de l'école est donnée dans le film ? Donnez des exemples.

n) Comme Pinocchio réussit bien à l'école, que lui promet la Fée en récompense ? Mais que fait Pinocchio ?

o) Au « pays des Jouets », en quel animal se métamorphose Pinocchio ? En quoi est-ce symbolique ? Qu'arrive-t-il alors à Pinocchio ? Dans quelles circonstances retrouve-t-il encore la Fée sur son chemin ?

Pourquoi le « propriétaire » de Pinocchio veut-il le tuer ? Comment (et par qui, selon vous), Pinocchio est-il sauvé ?

p) Les retrouvailles de Pinocchio et Geppetto : voir l'étude de séquence « À l'intérieur du requin »

q) Comment Pinocchio se procure de quoi nourrir son père malade ? Qu'apprend Pinocchio à ce moment-là ?

r) Comment se déroule la dernière rencontre entre Pinocchio et le Renard et le Chat ? Comment les personnages ont-ils évolué ?

s) Quelle est l'ultime métamorphose vécue par Pinocchio ? Expliquez dans quelles circonstances elle a lieu, et ce qu'elle symbolise.

III/ ÉTUDE DE SÉQUENCE : À L'INTÉRIEUR DU REQUIN (Séquence de 1:36:36 à 1:45:02)

a) Comment Pinocchio se retrouve-t-il à l'intérieur du Requin ? Quel est l'intertexte biblique de cet épisode ? Qu'est-ce que cela suggère ?

b) Quelle est la tonalité de cette scène ? Que ressent Pinocchio ?

c) Quel animal rencontre-t-il au début ? Comment ce personnage est-il caractérisé ?

d) Les retrouvailles du père et du fils

- Dans le livre, Collodi précise que Geppetto est resté deux ans à l'intérieur du Requin. Comment, dans le film, est montré le passage du temps ?

- Comment Geppetto a-t-il survécu ?

- Quelle initiative prend Pinocchio ? Qu'est-ce que cela montre quant à son évolution ?

À ce sujet, vous réfléchirez aux propos du réalisateur : « Pour moi, le fil conducteur est la relation entre Geppetto et Pinocchio : un père qui fait le fils qu'il

voudrait avoir et s'aperçoit qu'il n'est pas comme lui. Tous deux apprennent à comprendre le monde et eux-mêmes. Et à la fin, le fils sauve son père, comme il est juste. » (Extrait du dossier de presse du film)

À quel récit mythologique dans lequel un fils sauve son père cette scène fait-elle penser ?

e) La fuite : qui vient aider Geppetto et Pinocchio ? Que dit ce personnage au pantin ? Qu'est-ce que cela montre de l'évolution du personnage ?

DÉBAT SUR LE THÈME DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE

Comment apprend-on le mieux ? Grâce aux conseils / règles donnés par des figures d'autorité, ou grâce à nos propres expériences ?

I/ AVANT LE VISIONNAGE

1/ Éléments biographiques

→ pseudonyme qui est le nom du village natal de sa mère, pseudonyme pour échapper à la censure

→ lutte pour l'égalité sociale, importance de l'éducation pour tous (rôle important dans l'enseignement italien)

2/ Affiche : un vieil homme d'origine modeste, Geppetto, tend un miroir à Pinocchio : c'est le moment de la création du pantin ; le moment où il se voit dans le miroir est le moment où il prend conscience de son existence. Une belle lumière dorée éclaire cette scène qui semble se dérouler dans un atelier de menuisier, et la lumière tombe sur Pinocchio, habillé en rouge. Impression générale : grande douceur de la scène + importance du lien créateur / pantin, père / fils.

II/ APRES LE VISIONNAGE

1/ Personnages

Photogramme n°1 : le Grillon-qui-parle, voix de la sagesse, sorte de conscience morale du personnage (il le prévient du danger par exemple, mais Pinocchio ne l'écoute pas). On le retrouve plus loin en docteur.

Photogramme n°2 : Mangefeu, le propriétaire du spectacle de marionnettes, un personnage d'abord effrayant, un Barbe-Bleue qui finalement possède un grand cœur (il donne 5 pièces d'or à Pinocchio car il est ému par le personnage).

Photogramme n°3 : Geppetto, le créateur de Pinocchio, donc le père ; très attaché à son fils et fier d'être père.

Photogramme n°4 : la Fée, figure protectrice de Pinocchio (comme une mère). Ce n'est pas elle qui donne la vie au pantin (il est une création de Geppetto), mais elle lui redonne vie (elle le ressuscite plusieurs fois).

Photogramme n°5 : Pinocchio, le pantin insouciant et impulsif.

Photogramme n°6 : le Renard et le Chat, qui jouent avec la naïveté du personnage pour se servir de lui.

Photogramme n°7 : Lucignolo, le petit garçon ami de Pinocchio qui l'entraîne dans des bêtises (sécher les cours, croire en l'utopie du « pays des jouets »).

Photogramme n°8 : personnage malveillant qui se sert de la misère et de la naïveté des enfants pour les transformer en ânes et les vendre au marché.

Photogramme n°9 : Gangio le fermier qui permet à Pinocchio de découvrir la valeur du travail ; figure bienveillante.

2) Puzzle narratif

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
m	j	b	f	a	k	e	g	n	p	l	o	h	i	d	c

3) Questionnaire global

a) scène dans l'auberge où Geppetto ruse pour obtenir de l'argent (et se nourrir). Il fait croire que plusieurs objets (la table, la porte, une chaise) ont besoin de réparation et qu'il serait prêt à s'atteler au travail. Cette scène montre la misère en Italie à cette époque : manque de travail, pauvreté, froid et famine. Ce thème de la misère est aussi très présent dans le livre (on insiste beaucoup sur le froid et la faim des personnages).

b) irruption du merveilleux : le bout de bois qui bouge (dans l'atelier de maître Cerise) et qui refuse d'être coupé ; l'inanimé qui prend vie.

→ *Pinocchio* appartient au registre merveilleux car les animaux parlent sans que cela semble étonner les personnages ; on a la présence d'une Fée protectrice dotée de pouvoirs magiques ; le pantin de bois parle et ressent des émotions comme un petit garçon et cela suscite à peine un léger étonnement (en tout cas, cela ne suscite pas la peur comme c'est le cas pour le registre fantastique) → l'irrationnel est accepté.

c) → après avoir vu les marionnettes d'un spectacle itinérant, Geppetto veut en fabriquer une afin de se renflouer financièrement. Il va demander un morceau de bois à maître Cerise, trop content de se débarrasser de cet étrange tronc qui refuse d'être coupé.

→ il sculpte le morceau de bois donné par maître Cerise, et il se rend compte, après avoir fini le buste, qu'un cœur bat ! Il est très heureux, et se sent le père de *Pinocchio* (il le dit à tout le monde, débordant de joie, alors qu'on est en pleine nuit. Actions du père / créateur : il le nomme, lui apprend à dire son premier mot (« papa »), il l'habille (lui coud des vêtements dans sa couverture de lit), lui montre son reflet dans le miroir (cf affiche du film), lui dit qu'il

l'aime et prend soin de lui → Pinocchio prend vie, et Geppetto devient père.

→ référence au récit de Pygmalion et Galatée : un sculpteur (Pygmalion) crée une statue (Galatée) tellement belle qu'il en tombe amoureux, lui qui s'était voué au célibat. Elle prend vie grâce à la déesse de l'amour Aphrodite. Avec Pinocchio, le récit n'est pas amoureux mais paternel et éducatif. Cependant, on retrouve la même idée de l'amour du créateur pour son « œuvre », ainsi que l'idée de la puissance créatrice de l'art (artiste comme demiurge).

d) l'apprentissage de la marche et les premières bêtises de Pinocchio : décidément bien précoce (il sait parler dès sa naissance!), Pinocchio sait non seulement marcher, mais courir : il s'enfuit, et il se met en danger puisque des chiens le poursuivent. Il se cache dans une sorte de grange dans laquelle il rencontre pour la première fois le Grillon-qui-parle (conscience / « sur-moi » du personnage en termes freudiens car il s'agit de « l'élément de la structure psychique qui joue, à l'égard du moi, le rôle de modèle idéal, de juge, de censeur en opposition aux désirs, aux pulsions, et qui se développe dès la petite enfance par identification avec l'imaginaire parentale » – définition issue du site internet du CNRTL : <https://www.cnrtl.fr/definition/sur-moi>) qui l'alerte sur les dangers de la désobéissance. Pinocchio refuse d'écouter, et il frappe le Grillon (il fait taire la voix de la conscience). Le pantin s'endort, les pieds dans le feu, et se retrouve dans l'impossibilité de se déplacer.

Pinocchio est impulsif (voire violent quand il se sent frustré), il ne respecte pas l'autorité de son père et n'écoute pas les conseils (c'est une « tête de bois » dit le Grillon ...).

e) Geppetto doit acheter un abécédaire, il vend son manteau (et son gilet) pour se procurer cet objet essentiel à l'éducation de son fils. Scène assez comique avec les mensonges de Geppetto à propos de la valeur de ses vêtements qui auraient appartenu à l'aïeul de l'aïeul d'une marquise. Scène plus proche du réalisme dans le livre avec l'insistance sur la misère du menuisier qui doit vendre son manteau en plein hiver.

f) → Pinocchio vend l'abécédaire pour lequel son père s'était sacrifié → ingratitude du fils.

Commedia dell'Arte

→ Arlequin avec son costume à losange et son caractère farceur et bon vivant

→ Polichinelle et ses mensonges

→ Colombine et sa relation avec Arlequin (liste que l'on pourra compléter avec les élèves)

→ scène de reconnaissance et d'acceptation : « tes frères de bois ». Pinocchio peut s'identifier à eux (même nature : ils sont en bois), mais aussi percevoir ses différences (l'absence de ficelles suggère la liberté du personnage pouvant devenir autre chose qu'un pantin manipulable).

→ Mangefeu est le propriétaire du spectacle de marionnettes. Très intéressé par Pinocchio, pantin qui bouge sans ficelle, Mangefeu capture Pinocchio (voir scène qui suit où Geppetto ne trouve pas son fils : c'est le début de la longue séparation entre le père et le fils). Mangefeu apparaît comme un monstre (sorte de Barbe-Bleue / figure d'ogre des contes), mais il finit par montrer un grand cœur (voir les étournements qui montrent sa compassion). Il est ému par le courage de Pinocchio qui se sacrifie pour sauver Arlequin. Il finit donc par libérer Pinocchio avant de lui donner 5 pièces d'or pour Geppetto (il a compris le dénuement dans lequel se trouvent le père et le fils).

g) plans larges de paysages avec seulement la silhouette de Pinocchio, qui représentent le parcours initiatique du personnage qui apprend de ses erreurs et en tire des leçons au fur et à mesure (le chemin est long et semé d'embûches!).

h) → Renard et Chat : personnages faméliques et avides (voir la scène peu ragoûtante où ils mangent à l'auberge) qui veulent récupérer les 5 pièces d'or du protagoniste. Ils le manipulent en lui parlant du « champ des miracles » dans lequel on peut multiplier sa richesse : il suffit d'enterrer des pièces, d'arroser le tout, et peu de temps après pousse un arbre magique porteur de sequins d'or. Naïveté du personnage qui croit ces deux filous ; on remarquera leur insistance : « Nous sommes amis ».

→ la ruse, le mensonge, l'opportunisme ; on pourra citer Le roman de Renart, mais aussi les fables de La Fontaine (*Le Corbeau et le renard* en particulier).

→ morale du Grillon qui parle / voix de la sagesse / conscience du personnage

→ Pinocchio ne l'écoute pas et lui dit de se taire. Dans une atmosphère inquiétante (nuit, léger brouillard, musique d'ambiance), des assassins (en fait le Renard et le Chat déguisés) surgissent, Pinocchio s'enfuit, met les pièces dans sa bouche pour les protéger, ce qui pousse les fameux assassins à pendre Pinocchio à un arbre. Une fois morte, espèrent-ils, la marionnette lâchera les pièces. Il est sauvé au petit matin, au nez et à la barbe des deux larrons qui se sont endormis, par le cocher de la Fée qui l'emmène auprès d'elle.

i) → Animaux médecins – une Chouette et un Corbeau (+ le grillon) qui sont ridicules et ridiculisés (tradition mo-liéresque) : ils se contredisent sur leurs diagnostics (« il mourra / il vivra »), et donnent des noms de maladie très étranges (la « tronçonnite aiguë », entre autres !) ... scène assez comique, voire parodique. Ils sont ridiculisés de par leur incompétence (comique de caractère), mais aussi par le comique de gestes lié aux nombreuses glissades dues à la bave d'escargot de la servante de la Fée. On pourra faire remarquer que la médecine, représentée sous les traits d'animaux liés à la mort, ou tout du moins à la nuit, n'a rien de bien rassurant. Dans le livre, le Grillon -voix de la sagesse- commente : « Moi je dis que la meilleure chose que puisse faire un médecin qui ne sait pas de quoi il parle serait qu'il se taise ».

→ caprices de Pinocchio qui refuse le médicament ; la Fée lui fait peur en faisant venir les croque-morts / lapins qui portent un cercueil. Peur de la mort du pantin qui prend alors le médicament. Rôle maternel de la Fée qui, dans le livre, montre la « patience infinie d'une vraie maman ».

→ mensonges de Pinocchio dont le nez s'allonge ; il ment sur les mauvaises actions qu'il sait avoir commis (sécher les cours, vendre l'abécédaire pour payer l'entrée du spectacles de marionnettes, les nombreuses mises en garde reçues). La Fée fait ensuite venir des oiseaux qui picorent le bois du nez devenu gigantesque.

j) Devant une auberge, Pinocchio croise le Renard et le Chat qui le convainquent d'enterrer les pièces d'or dans le "champ des miracles" ; ils lui disent d'aller chercher de l'eau pour l'occuper pendant qu'ils déterrent le trésor et s'enfuient, laissant Pinocchio seul et sans argent.

k) Pinocchio réclame justice car il a enfin compris que les deux larrons s'étaient joué de lui. Or, cette scène avec le juge / singe est parodique puisque ce sont les coupables qui sont félicités, et les innocents qui sont emprisonnés (dans le livre, Pinocchio fera 4 mois de prison). Le fait que le juge soit sourd est assez symptomatique. Critique de la justice de l'époque qui est une mascarade. Pinocchio doit mentir / avouer des vols qu'il n'a pas commis pour être libéré !

l) Pinocchio décide de traverser l'océan à la nage, mais il s'échoue sur un rivage. La Fée -devenue adulte- le sauve et le recueille.

m) D'un côté, l'école est vue positivement par les adultes (ou en tout cas les responsables de Pinocchio : Geppetto, la Fée, le Grillon), mais d'un autre côté, on a une représentation assez négative avec les brimades physiques exercées par un maître cruel et peu pédagogue.

n) La Fée lui promet qu'il deviendra un véritable petit garçon (une fête est organisée pour cet événement) car il l'a mérité en montrant son sérieux dans le travail. Cependant, il est tenté par ce que lui raconte Lucignolo à propos de l'utopie du « pays des jouets » → échec dans le parcours initiatique de Pinocchio

o) → Pinocchio se métamorphose en âne, comme tous les petits garçons naïfs qui ont suivi le convoi (ils ont été bêtes, ils sont donc transformés en un animal qui, dans le bestiaire traditionnel, est réputé peu malin). Voir la progression de la métamorphose : d'abord les oreilles, puis les pattes, puis le corps et enfin la perte du langage humain. → vendu au marché aux ânes à un cirque ; maltraitance animale dans le cirque (les animaux doivent sauter dans des anneaux de feu par exemple), la Fée est dans le public et elle souffre de voir Pinocchio dans cet état.

→ comme il est blessé, il n'est plus utile pour le spectacle. Le propriétaire du cirque décide donc de noyer Pinocchio et ensuite récupérer sa peau pour en faire un tambour. Mais on assiste à un moment de magie où des poissons -sans doute appelés par la Fée comme elle avait appelé les oiseaux- sauvent l'âne qui récupère sa forme première.

p) séquence à l'intérieur du Requin

q) travail de Pinocchio pour nourrir son père : il aide un fermier (Gangio)

Pinocchio éprouve de la fierté face de cet argent gagné, il a la satisfaction d'avoir bien agi et bien travaillé. Il est heureux d'aider son père. C'est le fils qui nourrit le père : inversion des rôles qui permet à Pinocchio de se racheter.

r) Pinocchio ne les croit plus, il n'est plus le pantin naïf du début de l'histoire. Les deux larrons sont plus encore plus miteux qu'au départ (le Renard boite et marche avec des béquilles, le Chat est devenu aveugle, et ils sont encore plus faméliques et désespérés – ils ne sont même plus solidaires l'un envers l'autre puisqu'ils se battent à la fin). Dans le livre, le Renard a même été obligé de vendre sa queue pour subsister.

s) Ultime métamorphose : après l'avoir absous de ses erreurs, la Fée transforme Pinocchio en véritable petit garçon dans une étable (scène quasi christique avec la présence des agneaux). Faire remarquer la belle lumière dorée (qui rappelle celle de l'affiche, le moment de la création du pantin par Geppetto : la Fée et Geppetto sont les créateurs / parents de Pinocchio).

Cette ultime métamorphose montre la réussite du parcours initiatique du héros qui a appris de ses erreurs et a su devenir un être sage, généreux et responsable. Processus de développement : de l'apprentissage de la frustration à l'intériorisation de la règle.

III/ ÉTUDE DE SÉQUENCE : À L'INTÉRIEUR DU REQUIN

a) Pinocchio, alors qu'il vient d'échapper à la mort (scène précédente : noyade par le directeur du cirque), se fait avaler par un énorme requin.

Intertexte biblique : le récit de Jonas, le prophète avalé par un énorme poisson (baleine ou requin, la Bible ne le précise pas). Importance du pardon, du repentir et de la justice + idée de résurrection (3 jours dans le ventre du poisson, comme Jésus). Il s'agit bien là aussi d'une mort (comme précédemment la pendaison, ou la noyade), prélude d'une résurrection du personnage. Le ventre, symbole de la gestation, suggère une renaissance du personnage qui sortira grandi de cette expérience.

b) Scène nocturne, effrayante : il fait sombre, sensation de claustrophobie, Pinocchio a peur (il appelle au secours).

c) Le thon, personnage fataliste et désabusé (mieux vaut mourir dans l'eau que dans l'huile, dit-il) quant à sa fin.

d) Geppetto a vieilli (cheveux gris, barbe), il semble marqué par le temps et vulnérable. C'est le fils qui va devoir prendre les choses en main.

Il s'est nourri des poissons avalés par le Requin, il semble se contenter de son sort alors qu'il est emprisonné. Pinocchio conduit son père devant la bouche terrifiante, mais entrouverte, du monstre assoupi pour s'enfuir. Le père dit qu'il ne sait pas nager, c'est donc le fils qui sauve le père → étape importante dans le développement du pantin car il fait preuve d'altruisme (alors qu'il était surtout caractérisé par son égoïsme jusqu'à présent). Geppetto apprend à être un père, comme Pinocchio apprend à être un fils.

Voir récit de la guerre de Troie où Enée porte sur son dos son père Anchise → héroïsme du pantin

e) Le thon, poussé par le courage de Pinocchio, a décidé lui aussi de s'échapper du ventre du requin, ce qui montre la belle évolution du personnage : il a contrôlé son impulsivité pour n'en garder que le meilleur, la bravoure. Il est même à présent un exemple à suivre pour les autres.

DÉBAT

On recueillera les arguments et les exemples donnés par les élèves (qui seront inspirés de *Pinocchio*, mais aussi de leurs connaissances et de leur propre expérience), et on pourra réfléchir avec eux à cette citation de Jean-Jacques Rousseau dans *L'Émile* :

“ Forcé d'apprendre de lui-même, il (l'enfant) use de sa raison et non de celle d'autrui... De cet exercice continu, il doit résulter une vigueur d'esprit semblable à celle qu'on donne au corps par le travail. Quand l'enfant s'approprie les choses avant de les déposer dans la mémoire, ce qu'il en tire, est à lui. ”

