

LES KAMISHIBAI Jeune public
DE COCO

et très jeune
public

Cie Coco l'Ipomée

LA COMPAGNIE

Coco l'Ipomée est une compagnie valnégrienne et lyonnaise créée en 2016, nous créons des Kamishibai, des masques, des marionnettes.

Nous puisons nos inspirations esthétiques dans l'univers baroque, les mythes et légendes ancestrales. Notre travail est aussi empreint de l'esthétique japonaise. La nature nourrit notre imaginaire et occupe une place essentielle dans notre travail, souvent teinté d'étrangeté et de nostalgie poétique.

Nos réflexions artistiques portent sur la rencontre et la coexistence de mondes différents, opposés, ou établis comme tel : animal/humain, dominant/dominé, féminin/masculin... Nous aimons mêler les genres pour créer des personnages hybrides ou chimériques. Comme nos personnages, nos créations sont composites, oscillant parfois entre le spectacle vivant et la performance plastique.

Nous brouillons les pistes en mêlant plaisir du verbe et œuvres plastiques dans une esthétique précise et soignée.

Formées au théâtre, à la marionnette et au masque (conception et jeu), à la pédagogie théâtrale, à la photographie, aux arts plastiques et au kamishibai, nos univers professionnels et artistiques se complètent et s'enrichissent.

NOTE D'INTENTION

Le kamishibai, littéralement « théâtre de papier », est l'art japonais de partager des histoires en images. L'artiste fait défiler ses images dans un castelet en bois appelé « butai ».

Il s'agit donc à la fois d'un jeu théâtral, d'un travail plastique et d'écriture.

Le kamishibai porte la volonté de réunir les spectateurs et l'artiste autour d'un récit : il existe une notion de partage des sentiments, de moment en groupe privilégié qui se nomme le Kyokan.

© Pierre Brunel

Ce petit théâtre de dimension A3 offre un cadre intime à la représentation et implique une jauge relativement réduite (environ 30 personnes) pour ne pas perdre sa qualité de proximité entre la scène et les spectateurs.

La légèreté de cette forme lui permet de s'adapter à différents lieux aisément avec peu de moyen technique.

Tous nos kamishibais sont des créations originales, ils ont été réalisés main dans la main entre comédiennes et plasticiennes.

Le Kamishibai pour les enfants

Il nous semble que le format du Kamishibai est une belle entrée en matière pour, nous l'espérons, les futurs spectateurs de théâtre que sont les enfants à qui nous racontons nos histoires.

En effet, le petit format du butaï, qui est une fenêtre qu'on ouvre et qu'on ferme sur un monde imaginaire avec ses trois volets, n'est pas sans rappeler le rideau de théâtre.

Le récit progresse avec l'enfant, celui-ci, par ses mots ou ses gestes a un impact sur l'avancée des images, c'est le Kamishibaï participatif. Il se déroule grâce à la collaboration du conteur et de l'enfant dans un moment de partage et de jeu.

L'enfant a la surprise, à l'apparition de chaque image, de découvrir l'impact de son action sur l'histoire.

Ce rythme planche par planche est tout à fait adapté aux jeunes enfants, leur laissant le temps de voir et de comprendre chaque image dans l'avancement progressif de l'histoire.

Nous souhaitons partager des moments simples et joyeux avec nos petits spectateurs et nous prenons plaisir à les voir éclater de rire, rêver ou imiter le cri du coq !

© Catherine Chion

NOS HISTOIRES

SOUS LA PEAU.....	P6
LES SEPT KIMONOS.....	P7
LA ROBE D'ALVINA.....	P8
COCORICO.....	P9
LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE.....	PIO
HOURA.....	PII
SYBILE, APPRENTIE SORCIÈRE.....	PI2
LE ROI ET LE PAPILLON.....	PI3
MITUCHI LE CHARIVARI.....	PI4
LA JEUNE FILLE SANS MAINS.....	PI5
BOULE DE NEIGE.....	PI6

Sous la Peau

Durée : 10 min

Texte librement adapté du conte

La femme phoque : Charlène Fournier Servaud

Illustrations : Seiko Hayase

Synopsis

Miiya, jeune femme phoque, se languit dans le fond de l'eau. Elle rêve de découvrir le monde terrestre.

Là-haut, loin de chez elle l'attendent de grandes découvertes : le scintillement des étoiles, la sensation de l'air sur la peau, ou encore l'amour d'un pêcheur solitaire.

Thèmes abordés :

- mer
- transformation
- liberté

Sous la Peau est notre version de la célèbre légende des Selkies, ces femmes phoques qui chavirent le cœur des pêcheurs.

Les planches de ce conte ont été réalisées à l'aquarelle. Si le conte trouve son origine plutôt en Europe du Nord, nous avons choisi un univers coloré et onirique pour les images, qui ne situe pas formellement le récit. La portée universelle de son message nous permet d'être libre de nous affranchir d'un univers glacé et isolé pour laisser place à des nuances pastel et joyeuses, donnant à l'esthétique de ce kamishibai un caractère cosmique.

Les Sept Kimonos

Durée : 14 min

Texte librement adapté d'un conte :

Alice De Murcia

Illustrations : Valentine Akai

Synopsis

Il était une fois une impératrice et un empereur qui s'aimaient très fort et gouvernaient avec sagesse. Mais leur chagrin était grand car ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant.

Un jour, lors d'une promenade dans les jardins du palais, l'impératrice rencontre une grand-mère de bon conseil ... Ainsi commence l'histoire trépidante des Sept Kimonos.

Thèmes abordés :

- monstre, dragon
- transformation
- Japon

Pour notre conte Les Sept Kimonos, nous avons choisi un univers japonisant.

La question du vêtement est primordiale dans cette histoire, et nous avons souhaité travailler autour de l'esthétique des tissus de kimonos qui offrent un éventail de style et de couleurs, autant de possibles pour le travail des planches.

Ces dernières sont nées de lignes tracées à l'encre de chine. La colorisation des planches est faite uniquement d'incrustation de tissus japonais. Le jeu des lignes et des aplats laisse une place particulière au vide qui construit les images dans un monde flottant.

La robe d Alvina

Durée : 6 min

Texte et illustrations : Valentine Akai

Thèmes abordés :

- magie
- poésie
- danse

Synopsis

Alvina fait apparaître toutes sortes d'oiseaux lorsqu'elle se met à danser. Mais quels sont les secrets de sa robe?

Les planches ont été réalisées à l'aquarelle à l'encre de chine et aux pastels gras. Les dessins s'interressent au corps par la danse, classique ou Flamenco. Ce kamishibai poétique est surtout visuel, le texte reste distant. Il est accompagné de mélodies jouées au Xylophone.

Cocorico

Durée : 5 min

Texte et illustrations : Valentine Akai
Kamishibai participatif

Thèmes abordés :

- Les animaux de la ferme
- Le cri des animaux

Synopsis

Ce matin le coq a besoin de vous pour réveiller les animaux de la ferme.

Cocorico est une création originale idéal pour les tous petits qui aiment par dessus tout imiter les cris des animaux.

Les planches ont été réalisées au feutre et à la mine de plomb, le graphisme simple et détaché permet aux enfants de comprendre l'image et son action très rapidement.

La Grenouille à grande bouche

Durée : 7 min

Texte : Alice De Murcia

Illustrations: Marie-Christine De Murcia

Thèmes abordés :

- la chaîne alimentaire
- les animaux
- la prise de parole

Synopsis

«Tu es qui tOiiiiiiii ? Et tu manges quoi TOiiiiiii ?» Répétait du soir au matin la grenouille à grande bouche. Jusqu'à ce que....

Les peintures sont réalisées à la gouache avec des couleurs vives et gaies en accord avec cette histoire amusante, destinées à de jeunes enfants. Les formes sont simples et bien lisibles car entourées d'un trait au feutre noir, les gros plans permettent de mettre en valeur les expressions des personnages.

Houra

Durée : 5 min

Texte et illustrations : Valentine Akai

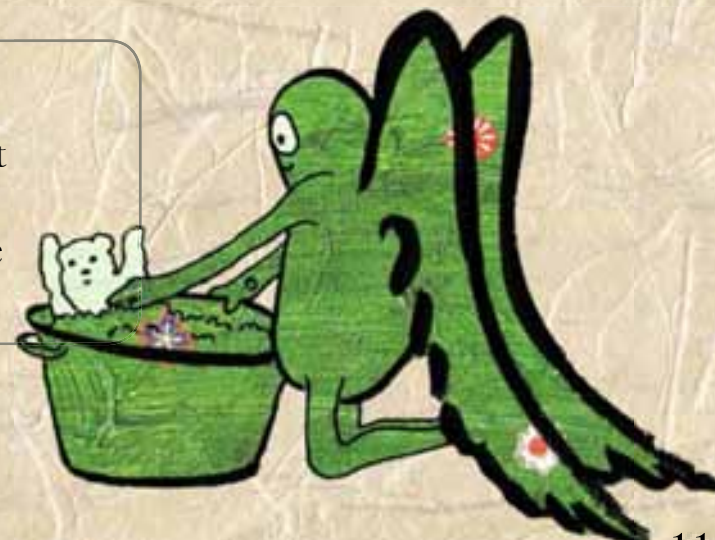
Thèmes abordés :

- les couleurs
- les sens
- les matières

Synopsis

Houra est un drôle de petit bonhomme : il est le gardien des dou-dous perdus.

Ce kamishibai se décline en une palette de textures et de couleurs de fonds (collage, aquarelle, acrylique, craies) et joue ainsi sur les transitions entre les images et les différents mondes. Les personnages sont tracés par un simple trait à l'encre de chine laissant transparaître le fond et les reliant directement à la sensation évoquée par la planche.

Sybile, apprentie sorcière

Durée : 5 min

Texte : Alice De Murcia

Illustrations : Valentine Akai

Kamishibai participatif

Thèmes abordés :

- transformation
- magie sorcellerie

Synopsis

Oh non ce n'est toujours pas ça ! Sybile n'arrive pas à se souvenir de la formule magique qui transformera son chaudron en fleur. Y arriverons-nous ensemble ?

Les planches sont entièrement colorisées à l'encre. Les fonds nuancés se détachent d'une planche à l'autre par l'altercation de couleurs différentes. Des jeux de transition d'images par les formes accentuent l'effet de transformation des objets.

Le roi et le papillon

Durée : 5 min

Texte : Alain Gausse

Illustrations: Valentine Akai

Thèmes abordés :

- La nostalgie de l'enfance
- La joie
- Le besoin d'attention

Synopsis

Un roi s'ennuie dans son palais...

Et s'il sortait avec son filet ?

C'est ainsi qu'il fait la rencontre d'un papillon qui vient chatouiller sa couronne ...

L'histoire du roi et du papillon évoque la joie et le rire dont chacun a besoin, même les rois ! Elle nous rappelle notre part d'enfance et notre besoin d'échanges avec autrui, et nous invite à ne pas devenir trop sérieux.

Les émotions, découvertes ou redécouvertes, sont exprimées par un style vif et crayonné, naïf

Mituchi le charivari

Durée : 6 min

Texte : Alice De Murcia

Illustrations: Valentine Akai

Thèmes abordés

- L'aventure, les péripéties
- La nuit
- Texte écrit en rimes

Synopsis

Mituchi le chat, la journée il dort oui mais la nuit... c'est un vrai charivari : poursuites, bagarres, sauts périlleux, rien n'arrête le malheureux.

Dans un style inspiré de la bande dessinée, les planches de Mituchi sont composées de collages de papier kraft et papier washi (papier japonais). Les dessins sont à l'encre en noir et blanc.

La Jeune fille sans mains

Durée : 13 min

Texte : Adaptation du conte *La jeune fille sans mains* des frères Grimm
par Alice De Murcia

Illustrations : Marie-Christine De Murcia

Thèmes abordés

- l'émancipation
- la transformation
- le courage

Synopsis

Un meunier par cupidité et imprudence promet sa fille au diable. Pour se libérer, celle-ci devra affronter une série d'épreuves redoutables. En effet, le diable a plus d'un tour dans son sac...

Pour illustrer ce conte, la plasticienne a choisi d'utiliser des pastels ainsi que des feutres d'acrylique sur papier noir. Cette technique permet de magnifier les couleurs, en cerçant les formes et en laissant transparaître le fond par endroit. Ainsi, les ombres restent présentes comme des forces toujours à l'œuvre, prêtes à surgir et à bouleverser le fragile équilibre du monde.

Boule de neige

Durée : 4 min

Texte : Valentine Akai

Illustrations : Valentine Akai

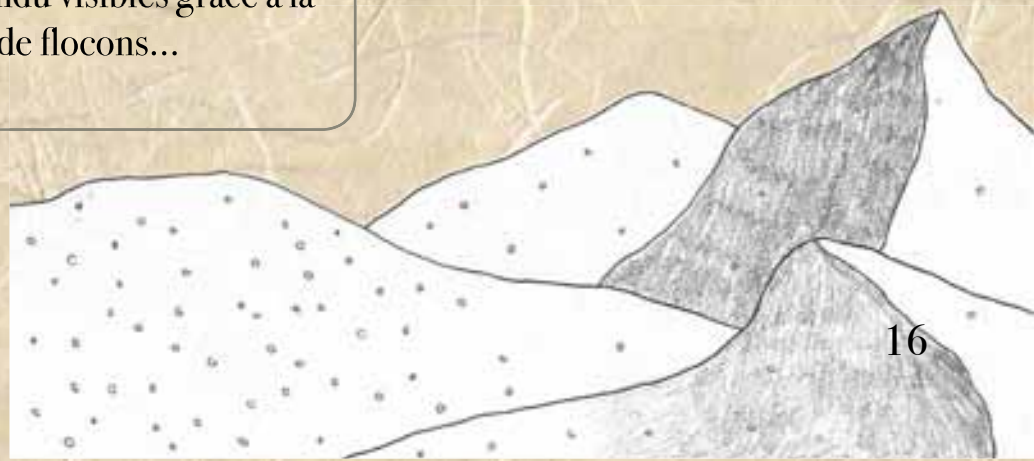
Thèmes abordés

- l'hiver
- la neige

Synopsis

Dans ces paysages enveloppés de silence et de douceur, Hermine joue et creuse la neige.

La neige et donc le blanc sont prépondérants dans l'esthétique des images de ce Kamishi-baï. Les dessins au trait sont composés par une succession de plans, ils ne cherchent pas à suggérer les volumes ou les ombrages. La neige et son relief sont rendu visibles grâce à la granulométrie du papier. Des illustrations aérées pour une histoire de flocons...

Conditions d'exploitation

Représentations adaptées pour les :

- 18 mois - 3 ans (25 min)
- 4 - 6 ans (30 min)
- 6 - 10 ans (40 min)

Jauge maximum pour respecter les bonnes conditions de spectacle : 40 enfants

Plusieurs représentations possibles par jour, tarifs dégressifs.

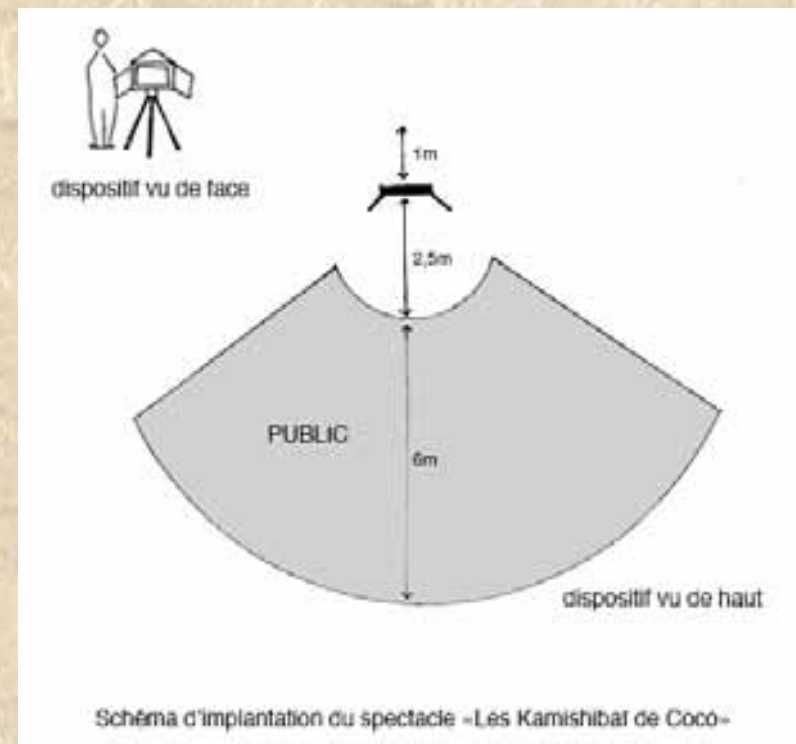
Dedans, dehors, nous nous adaptons à votre lieu !

Nous proposons également des **stages** de création de Kamishibai pour les enfants à partir de 6 ans.

N'hésitez pas à demander plus d'informations ou un devis sur mesure : cocolipomee@gmail.com

Contact

Cie Coco l'Ipomée
5bis rue du Pantin 69670 VAUGNERAY
mail : diffusioncoco@gmail.com
06.80.36.81.51
site internet : <https://www.cocolipomee.com>

Cie Coco l'Ipomée