

LES KAMISHIBAÏS Jeune public
DE COCO L'IPOMÉE

Cie Coco l'Ipomée

LA COMPAGNIE

Coco l'Ipomée est une compagnie franchevilloise et lyonnaise créée en 2016.

Nous travaillons autour du masque et de la marionnette, ceux-ci offrent une infinité de possibles en terme de jeu car ils sont façonnables sur mesure. Les spécificités de chaque objet apportent des contraintes de manipulation qui sont autant de pistes pour raconter les personnages et les situations.

Nous puisons nos inspirations esthétiques dans l'univers baroque, les mythes et légendes ancestrales. 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), la pédagogie théâtrale, à la photographie, au graphisme et aux arts plastiques, et plus récemment au kamishibai, nos univers professionnels et artistiques se complètent et s'enrichissent.

Nous transmettons également notre passion pour la création et le spectacle vivant à l'occasion de stages ou de collaborations réunissant des enfants ou des adultes d'horizons différents.

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.

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 Kamishibai 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, à rêver ou à imiter le cri du coq !

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 tOiiiiiii ? 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 Akaï

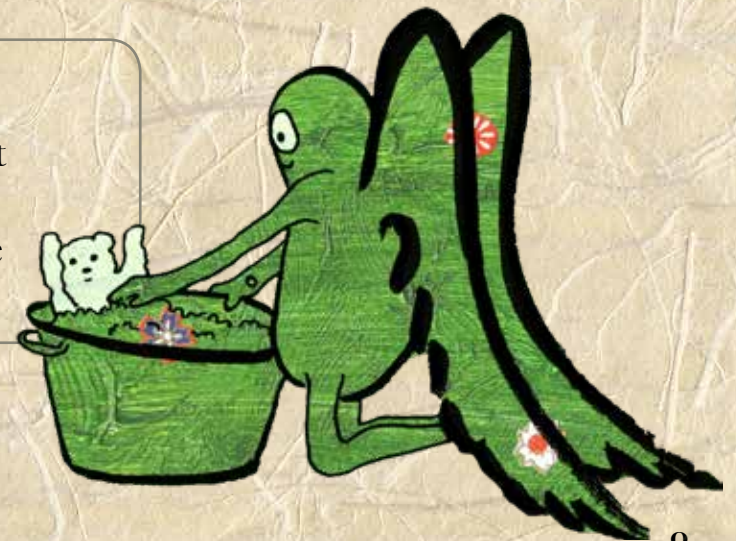
Thèmes abordés :

- les couleurs
- les sens

Synopsis

Houra est un drôle de petit bonhomme : il est le gardien des doudous 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 Akaï

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 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.

Biographies

Charlène Fournier Servaud

Charlène Fournier Servaud a travaillé en tant que dramaturge et assistante à la mise en scène pour la Cie s'en Mêlé à Lyon, après une licence de Lettres Modernes et Arts du Spectacle. Elle se tourne ensuite vers la marionnette et le jeu masqué. Elle se forme via de nombreux stages, avec notamment la Cie des Zonzons, le Tas De Sable à Amiens ou encore la Cie Le Voyageur Debout. Stagiaire au sein de la formation « Marionnettes et Images Filmées » dirigée par François Guizerix, elle apprend à fabriquer et manipuler des marionnettes. Elle est ensuite formée à la création de masque par la plasticienne Georgette Bastian de l'association Théâtre'Arts. Elle est actuellement comédienne, marionnettiste et plasticienne pour la compagnie Coco L'Ipomée et danseuse pour la compagnie Cessez le Feu.

Alice De Murcia

Alice s'est d'abord formée entre 2006 et 2010 à l'Ecole de la comédie dirigé par C. Gariat puis s'est orientée plus spécifiquement vers le jeu burlesque et clownesque en intégrant la formation Fraco à la Scène sur Saône à Lyon. A travers des rencontres et des envies, elle se forme successivement à la marionnette, au Kamishibai et à la lecture à voix haute.

Alice De Murcia travaille aujourd'hui en tant que comédienne et metteur en scène pour différentes compagnies lyonnaises: spectacle jeune public, déambulation masquée, marionnette et Kamishibai. En parallèle, depuis plusieurs années, elle dirige des cours de théâtre auprès d'amateurs et organise des stages de théâtre physique.

Valentine Akai

Valentine Akai est plasticienne avant tout, elle est diplômée en Design d'espace aux Beaux-Arts de Dijon. Poussée par la soif de voyage et admirative des arts nippons, elle décide de partir étudier et vivre à Nagoya, au Japon de 2010 à 2014.

A son retour, Valentine travaille en tant que peintre-décoratrice, scénographe et marionnettiste pour plusieurs compagnies.

En effet, elle apprend avec la formation "Marionnettes et Images Filmées" dirigée par François Guizerix, puis avec la plasticienne Georgette Bastian, la fabrication de masques et de marionnettes.

A ce jour elle s'investit avec passion dans la Compagnie Coco l'Ipomée comme scénographe mais aussi en tant que graphiste. Elle a toujours aimé dessiner. C'est comme ça qu'elle se lance dans le dessin de kamishibai bien qu'elle ait déjà croisé cet art au Japon !

Marie-Christine De Murcia

Bibliothécaire puis enseignante en français et en éducation socio-culturelle, elle a fondé la revue de poésie Absinthe et collaboré à Maison de la poésie Rhône-Alpes de Saint Martin d'Hères. Elle écrit des nouvelles et des poèmes et anime des ateliers d'écritures dans les écoles et bibliothèques. Elle est également auteure-compositrice-interprète de chansons.

Elle a participé en tant que plasticienne à des revues, des recueils de textes et livres d'artistes ainsi qu'à des expositions collectives.

Marie-Christine rejoint en 2018 le collectif Ultramobile et se forme actuellement à l'art du kamishibai auprès de Georgette Bastian. Elle collabore au sein de la Cie Coco l'Ipomée en tant que plasticienne.

Conditions d'exploitation

Une séance d'environ 30 min, suivie d'un échange avec les enfants. Histoires au choix.

Jauge maximum : 30 personnes

Besoins techniques : une table, une chaise, bonne condition d'éclairage

Contact

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

Cie Coco l'Ipomée