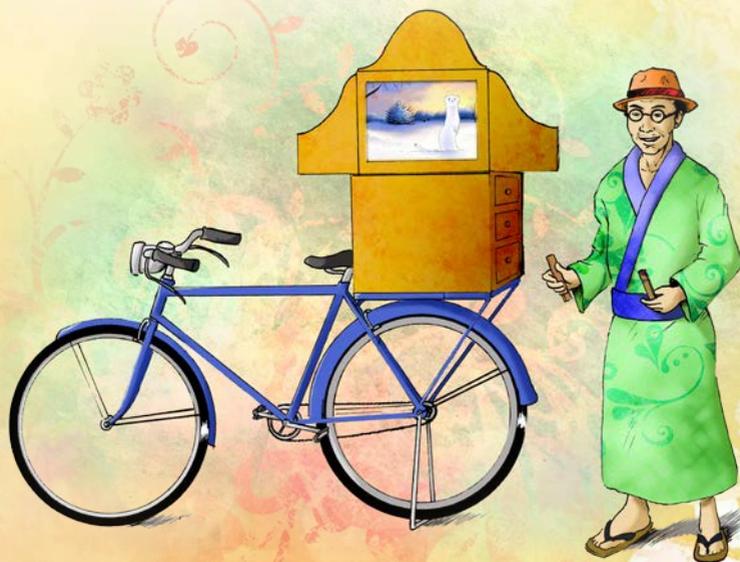


*L'art du*  
**KAMISHIBAI**

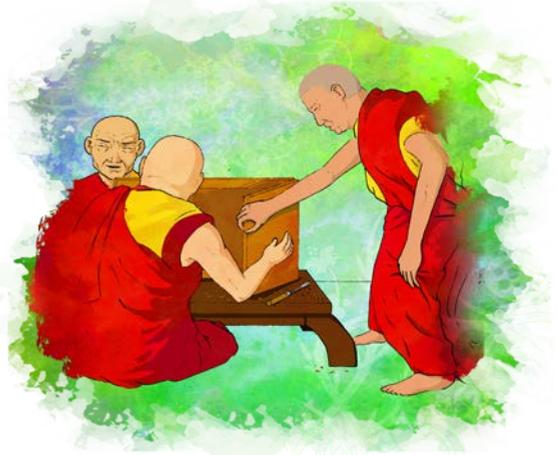


# LES ORIGINES DU KAMISHIBAI

Le kamishibai ou « théâtre d'images » signifie littéralement : « jeu théâtral en papier ».

C'est un art ancestral japonais créé par les moines bouddhistes vers l'an 800.

Son origine véritable remonterait au XII<sup>e</sup> siècle, époque à laquelle, dans les temples bouddhistes, les moines se servaient des emaki (rouleaux de dessins) pour transmettre des histoires sur Bouddha et ses enseignements.



Puis ils dessinèrent ensuite sur des feuilles de riz très fragiles à l'encre de chine. Pour transporter les dessins et les protéger ils fabriquèrent une petite valise de bois. Celle-ci deviendra un vrai théâtre de bois avec 2 ou 3 portes qui s'ouvrent sur les images entièrement illustrées. Elles se suivent pour raconter une histoire. Le butai (舞台) littéralement « scène » est né.

Après un long endormissement, il a connu un renouveau à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle avec l'apparition du cinéma au Japon. Mais ce n'est qu'en 1923 qu'apparaît le premier kamishibai pour enfants, intitulé La Chauve-souris d'or (Ōgon Bat) et inspiré des mangas (mot désignant initialement les croquis burlesques créés par le peintre Hokusai au XVIII<sup>e</sup> siècle). Les planches sont en carton rigide.

Les années 1950 sont considérées comme l'âge d'or du kamishibai. Ōgon Bat était l'un des personnages les plus populaires et de nombreuses histoires le mettant en scène étaient créées par divers auteurs. Plusieurs grands mangakas débutèrent par le kamishibai, tels que Shigeru Mizuki, Gōseki Kojima ou Sampei Shirato.

Le kamishibai était alors parfois appelé gageki (画劇), « théâtre en images ».



A cette époque, le bonhomme kamishibai (kamishibaiya) installait son butai à l'arrière de son vélo. Il se posait dans un parc ou sur la place et, avant de commencer son histoire, il tapait dans les claves (instrument de musique fait de 2 bâtons de bois) en criant «Kamishibai, Kamishibai !»

Le public qui attendait avec impatience les histoires de leurs héros préférés s'installait devant.

Avant de commencer, le bonhomme kamishiaï vendait des friandises qu'il fabriquait à l'époque avec des mélanges de gelées de fleurs ou de fruits.

Lorsque le suspens de l'histoire arrivait à son comble, le bonhomme kamishibai fermait les portes du butai et s'exclamait : « Rendez-vous demain au même endroit et à la même heure pour connaître la suite».

Le Kamishibai est reconnu dans le monde pour être l'ancêtre de nombreux arts visuels puis du cinéma et de la télévision. Au Japon, la télévision s'appelle le kamishibai électrique. Les dessins kamishibai deviendront des dessins animés et donneront naissance au Manga connus dans de nombreux pays.

A vous de devenir kamishibaiya .  
Bon voyage !



# LE KAMISHIBAI :

## ÉTAPES POUR RÉALISER UN KAMISHIBAI

1

Travail de recherche sur les légendes et les contes populaires.  
Vous pouvez réaliser ce travail seul, en famille ou avec des proches.

2

Analyse de l'histoire.

Il s'agit de rechercher les personnages principaux, la situation initiale, les différentes actions, la situation finale. Il peut y avoir éventuellement un travail sur la morale qui ressort de l'histoire.

3

Découpage du texte en séquences.

Idéalement, un Kamishibai est composé de 6 à 10 séquences, mais il vous est possible de créer une seule ou deux planches selon vos envies. Ce travail peut être réalisé par découpage/recollage de l'histoire originale. Certaines parties un peu longues peuvent être raccourcies.

4

Réalisation des brouillons. On choisit les modèles et les couleurs des personnages. Les dessins sont mis l'un à la suite de l'autre pour voir s'il n'y a pas d'incohérences. Vous pouvez réaliser un story-board, comme une planche de bande dessinée (cf: conseils pour réaliser les images). Vous pouvez demander à d'autres participants de dessiner une ou plusieurs images.

5

Finalisation des images.

Validation des brouillons réalisés au crayon à papier, puis passage au propre, validez les brouillons réalisés au crayon de papier. Puis repassez au feutre noir et coloriez. Vérifiez ce qui est vu du public en passant régulièrement les planches dans le Butai.

6

Écriture du texte. Le texte de la première image est écrit au dos de la dernière image, le texte de la deuxième image est écrit au dos de la première image... en vérifiant avec le cadre que le texte pourra être lu.

7

Entraînement à la lecture. En groupe ou seul, vous faites défiler les images dans le théâtre, pensez aux effets recherchés, testez votre voix pour qu'elle soit bien audible par le public. Utilisez un instrument de musique simple (boite à musique, xylophone...).

8

Organisation d'un spectacle.  
Vous pouvez mettre le théâtre en lumière.



# LE KAMISHIBAI : CONSEILS POUR RÉALISER LES IMAGES

Ces conseils permettent de réaliser des Kamishibais en suivant des règles « classiques ».

1

Ayez bien en tête que, avec le Kamishibai, les images sont découvertes en commençant par le côté droit, au fur et à mesure que l'on tire sur l'image. C'est le sens inverse de la lecture en France. Vérifier que vos personnages regardent dans la bonne direction. Si un personnage apparaît en second dans la narration, il vaut mieux le dessiner à gauche du premier.

2

Utilisez du papier épais (180 mg/m<sup>2</sup> par exemple).

3

Faites en sorte que les personnages ressortent bien : une grande taille, des couleurs vives et des contours marqués.

4

Choisissez les couleurs qui serviront pour les personnages principaux et utilisez-les dans toutes les images de l'histoire.

5

Peignez les fonds avec des couleurs claires (exemple: craie, pastel), qui font bien ressortir les personnages. Évitez de mettre trop de détails dans les fonds.

6

Vérifiez la cohérence des images, surtout concernant les éléments qui se retrouvent plusieurs fois, les regards et les postures des personnages. Il peut être utile d'accrocher tous les brouillons dans l'ordre et de prendre du recul pour s'assurer de la cohérence globale.

7

Dessinez sur toute la hauteur du papier. Si vous créez avec des enfants n'hésitez pas à faire plusieurs brouillons, en les incitant à agrandir la taille de leurs personnages. Si nécessaire, préparez au crayon, sans appuyer, le cercle correspondant au personnage principal.

8

Préparez un cadre en carton aux dimensions du théâtre pour vérifier ce que le public verra effectivement dans le théâtre. Faire les ajustements nécessaires avant de repasser les traits au stylo noir et de colorier.

9

Vous pouvez annoncer le titre à haute voix ou sur la première page, ou encore en dessinant une image spéciale.



# LE KAMISHIBAI : CONSEILS DE LECTURE

1

Pour vous amuser tout en étant bien préparé(e) :

- Vérifiez l'ordre des images.
- Mettez le théâtre sur une table avec, si possible, une nappe pour éviter de voir vos jambes.
- Placez-vous derrière le théâtre, face à l'auditoire, en évitant qu'il y ait derrière vous quelque chose qui pourrait distraire le public (lumières excessives, par exemple).

2

Attirez l'attention du public en frappant dans les claves (instruments de musique en bois ci-dessus), en disant «Kamishibaï, Kamishibaï».

3

Ouvrez les trois portes du théâtre lentement, une à une, et dites ou lisez le titre en articulant bien. Cela prépare les spectateurs à entrer dans le monde imaginaire de l'histoire.

4

Changez de narrateur ou de voix pour les différents personnages.

5

N'exagérez pas les expressions, cela peut distraire le spectateur. L'important est de transmettre les émotions des personnages.

6

Faites défiler les images en respectant les effets dramatiques de l'histoire : lenteur, rapidité, à-coups... en fonction de l'histoire et des sentiments que vous souhaitez provoquer. Le fait de découvrir la nouvelle image tout en continuant de voir l'image précédente donne une fluidité qui augmente la concentration du spectateur et l'impression de connexion avec le temps de l'histoire.

7

Veillez à bien marquer la fin de l'histoire. Il faut clôturer le temps de l'imaginaire qui vient de s'écouler et revenir à la réalité. Refermez lentement les portes du théâtre, sur la dernière planche, pour aider l'auditoire à déconnecter son attention de l'histoire.

8

Demandez aux spectateurs s'ils souhaitent revoir l'histoire. Ils souhaitent souvent pouvoir revoir certaines images ou certains passages de l'histoire. Dans ce cas, il peut être intéressant de repasser les images en leur faisant raconter ce dont ils se souviennent.

9

Avec les plus petits, vous gagnez à vous placer devant le théâtre et à raconter l'histoire sans lire le texte écrit derrière.



## **ASTUCE :**

Surtout laissez-vous guider par vos idées, votre imagination et votre intuition...





En vous référant à la liste des maisons d'éditions vous pouvez découvrir de nombreuses histoires au format traditionnel (dimensions du Butai ci-dessus).

Aussi pour faciliter la création d'histoires avec des enfants vous pouvez réaliser des théâtres de bois au format A4 ou A3 en adaptant ce plan. Cela vous permet d'utiliser les formats de papier standard.

Pour un plan plus détaillé vous pouvez vous rendre sur le site : <https://bibliliernais.wordpress.com/jeux/quest-ce-quun-kamishibai/>

# LE KAMISHIBAI :

## LISTE DES MAISONS D'ÉDITION KAMISHIBAI

En France, de plus en plus de bibliothèques proposent des kamishibais, plus de 100 titres à la Médiathèque du Doubs à Besançon. Renseignez vous dans votre bibliothèque.

- <https://www.stevrare.com/mioum-mioum>
- [callicephale.fr](http://callicephale.fr)
- [kamishibais.com](http://kamishibais.com)
- [lirabelle.fr](http://lirabelle.fr) (poèmes, pour les tout-petits)
- [ribambelle-hatier.com](http://ribambelle-hatier.com) (accompagné d'un livret pédagogique pour les enseignants et animateurs)
- [junku.fr](http://junku.fr) (kamishibai japonais traduit en français)
- <http://www.editions-taillepage.com>
- <http://www.leseditionsmarielouise.com/livres-enfants-decoration.html>
- <http://pemf.fr/kamishibai/> (tri des histoires par âge)
- [mon-kamishibai.com](http://mon-kamishibai.com) (histoires pour les tout-petits)
- <http://www.nathalieinfan.ovh.org/>
- <http://www.passiflores.com/spip.php?article68>
- [enfantilingue.eu](http://enfantilingue.eu) (kamishibai traduit en plusieurs langues)
- <http://www.ccomchat.com/livres-1/ateliers-kamishiba%C3%AF/>  
(auteur-illustratrice)
- <http://www.gwladys.onlc.fr/> (auteur, formatrice Kamishibai)

Bibliographie : La boîte magique d'Edith Montelle

Allemagne

- [www.edition-bracklo.de](http://www.edition-bracklo.de) et [www.kreashibai.de](http://www.kreashibai.de)

Suisse, beaucoup de titres à la bibliothèque de la Chaux de fonds.

- [editionspaloma.ch](http://editionspaloma.ch)

- [kamishibai.ch](http://kamishibai.ch)

Japon:

- [www.doshinsha.co.jp](http://www.doshinsha.co.jp)

Etats-Unis:

- [www.storycardtheater.com](http://www.storycardtheater.com)

Espagne:

- <http://sieteleguas.es/fr/>



