

Kaori
伊藤
郁女

Le Monde à l'envers

Kaori Ito

Création octobre 2021

De 4 à 150 ans

3 interprètes

© Anaïs Baseilhac

Le Monde à l'envers

Kaori Ito

Création 2021

Durée : 40 minutes / Plateau 7m / 7m

De 4 à 150 ans

3 Interprètes : Morgane Bonis, Bastien Charmette et Adeline Fontaine

Direction artistique et chorégraphie : Kaori Ito

Collaboration artistique : Gabriel Wong

Assistant chorégraphique en tournée : Noémie Ettlin ou Louis Gillard

Aide à la dramaturgie : Taïcyr Fadel

Composition : Joan Cambon

Création lumière et direction technique : Arno Veyrat

Design sonore : Adrien Maury

Conception téléphone : Stéphane Dardet

Aide pour les costumes : Aurore Thibout

Regard extérieur : Michel Ocelot

Régie lumière : Arno Veyrat ou Carole China

Régie son : Adrien Maury ou Coline Honnons

Production : Améla Alihodzic, Coralie Guibert, Laura Terrieux, Lucila Piffer, Justine Sène et Anne Vion

Remerciements : Denis Podalydès, Delphine Lanson, Erhard Stiefel, Pierre Dequivre, Stéphane Dardet, Justine Sene, Lara Mastrantonio.

Secrets : avec les voix des enfants Pia Maury Belin, Abel Bory, Alma Bory, Elio Fabro Perret, Aya Ahbourrou Faure, Lucas Dobigeon, Lubin Dulieu, Sola Touvet Ito

avec le soutien des écoles élémentaires Joliot Curie et Sadi Carnot de Pantin, de l'école maternelle Suzanne Lacore du Pré-Saint-Gervais, de la Ferme des enfants à Lablachère et de l'école maternelle Pierre Demont à Fontenay-sous-bois.

Production : Compagnie Himé

Coproductions : KLAP-maison pour la danse MARSEILLE, MAC – maison des arts et de la culture de CRETEIL, Le CENTQUATRE-PARIS, Fontenay en Scènes / Ville de Fontenay-sous-Bois, Théâtre du Fil de l'Eau – Ville de Pantin avec le soutien du Département Seine-Saint-Denis, La Place de la Danse - CDCN Toulouse/Occitanie, MA scène nationale - Pays de Montbéliard, Théâtre du Nord, Centre Dramatique National Lille Tourcoing Hauts-de-France, Festival de danse de Cannes – Côte d'Azur France, Théâtre Massalia - Marseille .

Cette création bénéficie du soutien de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa

Cette création bénéficie du soutien de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa.

La compagnie Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l'ensemble de ses projets depuis sa création.

La compagnie Himé est soutenue par le Ministère de la culture – DRAC Ile de France, par la Région Ile-de-France et le Département du Val-de-Marne.

Kaori Ito est artiste associée au CDN Normandie Rouen, à la Mac de Créteil et au Centquatre à Paris.

La compagnie Himé est en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse à Marseille et en résidence à Fontenay en Scènes - Ville de Fontenay-sous-Bois et au Théâtre du Fil de l'eau – Ville de Pantin.

La résidence de la Compagnie Himé au Théâtre du Fil de l'eau – Ville de Pantin est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis.

"Dansez sinon nous sommes perdus. »

Pina Bausch

Trop spontanés pour être des adultes les 3 personnages sont aussi bien trop bloqués pour être des enfants. Un peu démunis, un peu ridicules ils donnent tout ce qu'ils ont pour répondre à l'appel et être à la hauteur de la gravité de la situation. Sauver le monde !

Ils s'épuisent à essayer de se transformer en super-héro. Mais les êtres de la situation sont ils vraiment ces super héros extravagants et insoucians du siècle dernier qui habitent encore nos imaginaires d'adultes ? Alors avec le souffle des enfants, ils tentent de se relever, de se débarrasser du superflu, de faire sortir d'eux quelque chose de plus essentiel, de plus fondamental, de plus léger aussi.

Et si c'était ça le secret pour ré-enchanter le monde ! Retrouver cette fantaisie et cette liberté de l'enfance ?

Alors dansons sinon nous sommes perdus !

© Anaïs Baseilhac

Convaincue de la nécessité de faire entendre la parole des enfants et leur créativité innée, Kaori Ito a mené un travail de recueil de confidences avec un théâtre Kamishibai qu'elle a écrit et dessiné (théâtre ambulant japonais).

Le spectacle est précédé de la présentation de ce kamishibai. Avant l'entrée publique (dans le hall du théâtre par exemple), comme un rituel de passage, est racontée l'histoire

d'un monde qui marche à l'envers et qui a besoin des secrets des enfants pour sauver le monde. C'est lu par la voix de Denis Podalydes, accompagné des sérigraphies de Kaori, et manipulé par un des interprètes. (durée 10 min)

Note d'intention

Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Je me questionne beaucoup à ce moment de ma vie sur la transmission. Je me demande comment en tant qu'artiste et mère je peux transmettre mon savoir de vie à la nouvelle génération. J'aimerais les aider à agrandir leur capacité de créativité et à assumer leur originalité. C'est cette question qui m'a donné envie de créer un spectacle, pour mettre la parole des enfants en avant, pour dire que c'est eux notre avenir, pour affirmer que c'est eux qui vont changer le monde.

Pour la phase de recherche j'ai imaginé une cabane à secrets pour récolter la parole des enfants. J'ai créé un théâtre Kamishibai (théâtre ambulant japonais). Illustrée avec mes dessins, l'histoire raconte l'aventure d'un petit garçon qui traverse un monde à l'envers où la terre, trop piétinée, s'est échappée à la place du ciel. Les enfants ont le pouvoir de faire revenir le monde à l'endroit et de le faire coexister avec l'autre, imaginaire, la nuit. Pour cela ils doivent remplir un sablier en confiant leurs secrets. Cette histoire que j'ai écrite est enregistrée par Denis Podalydes.

Chaque interprète a choisi son alter ego et a construit son histoire de héros tragique qui parle d'un mystère de leur enfant intérieur. Cette démarche permet aux interprètes de plonger dans leurs propres secrets cachés en eux et de danser leur lâcher prise et leur transformation. Je vais travailler avec les danseurs sur les chutes et la perte de leur corps comme si, petit à petit, ils lâchaient leurs secrets. Au fur et à mesure ils vont laisser tomber leurs résistances jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le plus ancien souvenir, leur secret d'enfant.

Dans cette société où l'on impose trop vite des images aux enfants, il est important de les laisser imaginer à partir de la matière brute qui n'a pas forcément de forme spécifique, pour faire naître quelque chose qui leur appartient à partir du vide. J'ai la même sensation à propos du danger. On leur dit souvent de ne pas casser les objets ou de faire attention à ne pas tomber. Les danseurs vont tomber et les objets vont casser, ça va leur faire du bien de le partager comme s'il y n'avait pas de tabou.

J'aimerais leur montrer que leur parole compte. Par exemple, j'imagine un moment du spectacle où des enfants pourraient monter sur scène, ou encore de leur demander de choisir la suite du spectacle.

J'imagine, que comme nous les grands, les enfants ont des secrets souvent autour de la disparition, autrement dit de la mort ou de l'abandon ou de la transformation, autrement dit, de la différence entre soi et les autres. Cette question revient souvent quand on grandit, d'ailleurs tous mes spectacles en parlent ! J'ai donc envie d'aborder ces deux questions fondamentales avec des enfants à travers les personnages choisis par les interprètes.

KAORI ITO

Chère enfance,

Chère pulsion de vie si belle et si sautillante, j'aurais aimé te garder toute ma vie.

J'aimerais que ton sourire profond reste longtemps présent dans nos corps, même s'il ne se voit pas aussi bien que lorsqu'on était petit.

J'aimerais que nos corps et nos âmes restent honnêtes, sans interdit.

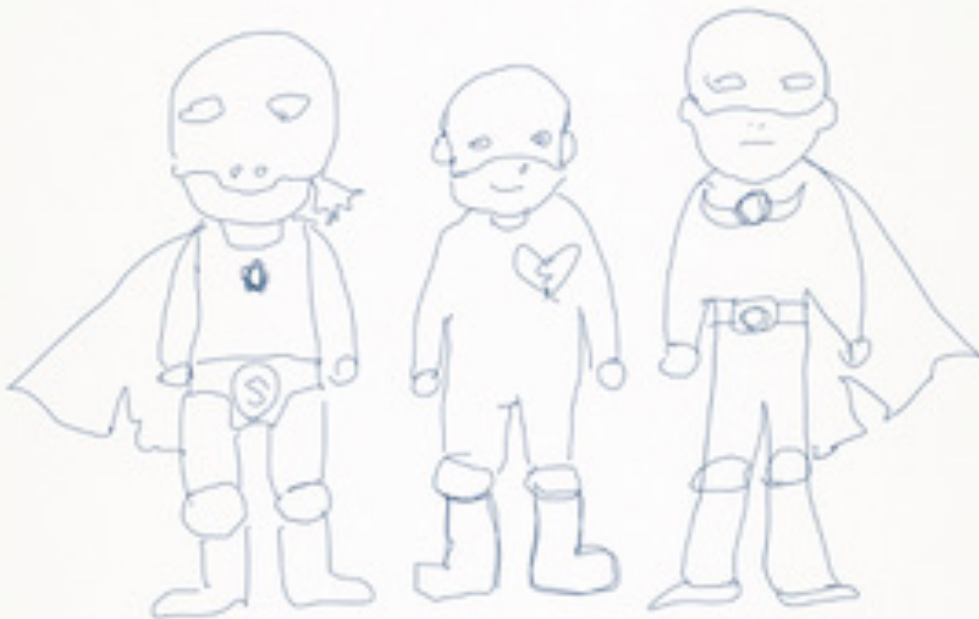
J'aimerais qu'on soit fiers de notre imagination.

J'aimerais que nos sourires changent le monde, même si on a perdu d'avance.

J'aimerais qu'on essaye de croire à l'humanité pendant longtemps.

J'aimerais que nos regards profonds ne soient jamais voilés et qu'on arrive à voir clairement même si pleins de voiles les couvrent.

Kaori Ito

Kaori Ito

Née au Japon, Kaori Ito étudie le ballet classique dès l'âge de 5 ans. A 20 ans, elle part à New York pour intégrer la section danse de l'Université Purchase. De retour à Tokyo, elle obtient une Maîtrise de sociologie et décroche une bourse pour retourner à New York dans le cadre du Programme d'Etudes Internationales pour les artistes du gouvernement japonais. Elle étudie à l'Alvin Ailey Dance Theater.

Dès 2003, elle s'installe en France et tient le premier rôle dans la création de Philippe Decouflé *Iris*. Elle intègre le Ballet Preljocaj pour *Les 4 saisons*. En 2006, elle danse dans *Au revoir Parapluie* de James Thierrée et collabore avec lui sur *Raoul* et *Tabac Rouge*. Elle assiste ensuite Sidi Larbi Cherkaoui pour le film *Le bruit des gens autour* avec Léa Drucker et devient soliste dans l'opéra de Guy Cassiers *House of the sleeping beauties*.

En 2008, elle crée son premier spectacle, *Noctiluque*, à Vidy-Lausanne. En 2009, elle présente sa deuxième création, *Solos*, au Merlan à Marseille. Ce spectacle sera recréé pour la biennale de Lyon en 2012. *Island of no memories* naît en 2010 lors du concours (Re)connaissance. Il obtient le 1er prix et est sélectionné pour le programme Modul-Dance du réseau EDN.

En 2012, Aurélien Bory lui consacre un portrait avec *Plexus*, dont elle cosigne la chorégraphie. Après avoir dansé avec Alain Platel dans *Out of Context*, Kaori Ito crée *Asobi*, produit par Les Ballets C de la B. En 2014, elle crée *La Religieuse à la fraise* avec Olivier Martin Salvan dans le cadre des Sujets à vif au Festival d'Avignon.

Artiste polymorphe, elle réalise également des vidéos (*Carbon Monoxide*-2004, *The sea is calm*-2006, *Niccolini*-2008 avec James Thierrée, Damien Jalet et Niklas Ek), des peintures, et collabore régulièrement au théâtre avec notamment Edouard Baer et Denis Podalydès pour la Comédie Française.

Entre 2015 et 2018, elle développe un cycle de création qui a donné naissance à une trilogie autobiographique *Je danse parce que je me méfie des mots* (duo avec son père - 2015), *Embrasse-Moi* (performance avec son compagnon - 2017) et *Robot, l'amour éternel* (solo sur la solitude et la mort - janvier 2018). Elle reçoit le prix Nouveau talent chorégraphie de la SACD et est nommée chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres. Kaori apparaît également dans *Poesía sin fin* d'Alejandro Jodorowsky, sorti pour la Quinzaine des réalisateurs à Cannes 2016, et dans *Ouvert la nuit* d'Édouard Baer. Pour Japonismes 2018, elle crée *Is it worth to save us ?* avec l'acteur star japonais Mirai Moriyama.

En 2020, elle crée *Chers*, une pièce pour 6 interprètes sur l'invisible et les fantômes. Elle dirige et interprète avec Yoshi Oida l'adaptation moderne d'un Nô commandée à Jean-Claude Carrière, *Le Tambour de soie*, sorti pour le Festival d'Avignon.

Elle prépare pour 2021 sa première création pour le jeune public, *Le Monde à l'envers* à partir d'une récolte de secrets d'enfants effectuée à l'aide d'un théâtre Kamishibai dont elle a écrit l'histoire et dessiné les illustrations.

© Anaïs Baseilhac

Créé le 7 octobre 2021 au KLAP à Marseille

TOURNEE 2021-2022

2021

07 au 10 octobre : Klap maison pour la danse MARSEILLE
12 et 13 octobre : Les Bains douches MA scène nationale – PAYS DE MONTBÉLIARD
20 au 22 octobre MAC de CRETEIL
12 et 13 novembre : Théâtre du Fil de l'eau PANTIN
18 au 23 novembre : Am Stram Gram GÈNEVE (Suisse)
28 novembre : Théâtre de la Licorne CANNES

2022

Du 4 au 8 janvier : L'Empreinte -scène nationale BRIVE - TULLE
11 janvier : L'Astrada MARCIAC
14 janvier : Centre culturel Houdremont LA COURNEUVE
3 au 5 février : Fontenay en Scène FONTENAY-SOUS-BOIS
17 au 19 mars : CDN Normandie-Rouen ROUEN
9 au 15 avril : 104 PARIS
3 au 8 mai : Théâtre du Nord LILLE
24 mai : Conservatoire LE PRÉ SAINT-GERVAIS
1 au 3 juin : Avant-scène COGNAC

**Direction artistique
Kaori Ito**

www.kaoriito.com