

l'entre deux-monde

yokai

manga sur le folklore japonais
et l'entre-deux monde
intégrant des ukiyo-e et sumi-e

couverture: l'ame s'échappe par le bouche
- recherches personnelles

Stéphane Bouillet / Remedact
2016

Hanadaka-Tengu, yōkai des montagnes
- recherches personnelles

SYNOPSIS

Dans le Japon médiéval de la période d'Edo* (années 1850), des personnes, de tout âge, milieu et sexe, se mettent soudainement à voir des *yōkais**. Comment expliquer ce phénomène ? Existe-il un lien entre ces personnages ?

Rokuro Kubi, *yōkai geisha*
- dessin issu des 24H BD
d'Angoulême 2016

FORME

Yōkai : l'entre-deux monde, c'est d'abord un type de contenu et une exploration des techniques japonaises en matière d'art visuel, concentrée sur les trois techniques suivantes: manga, *ukiyo-e** et *sumi-e**.

manga

Le projet *Yōkai : l'entre-deux monde* est basé sur l'écriture d'une bande dessinée au format spécifique japonais, le *manga*:

- petit format (± 13x19 cm)
- noir et blanc (et nuances de gris)
- grand nombre de pages: 200-300
- histoire chapitrée, facilitant une éventuelle prépublication
- sens de lecture traditionnel ou japonais (inversé) - à définir

Ce choix permet d'explorer les codes de la bande dessinée japonaise, mais aussi de publier à moindre coût, grâce au noir et blanc et au moindre format.

+👤 Intervenants

- Seika university (conseils, relecture...)
- Manga Museum (événement - recherche)
- Art and design University (conseils, relecture, choix des personnages...)

ukiyo-e

Le projet explore également les estampes japonaises, feuille issues de l'impression de gravure sur bois. Ce mode de communication était très utilisé pendant la période d'Edo, traitant souvent avec humour des sujets délicats (critiques déguisées du shogunat), complètement folkloriques ou sexuels.

Ces estampes s'intégreront dans le manga à la fois en reproduction dans les pages, et en œuvre originale pour la couverture (les couvertures des mangas sont toujours des feuilles volantes).

Une estampe en hommage à Shigeru Mizuki (décédé fin 2015) est prévue.

Lors d'événementiels, des impressions en live expliquent la technique, alors que les gravures (blocs de bois) en cours sont exposées, avec les outils de gravure.

+👤 Intervenants

› Kyōto

- Kitamura Shoichi - graveur professionnel - japonais, réputé, traditionnel, workshop - rencontré en 2015 à Kyōto
- Studio takezasado - graveur professionnel
- Richard Steiner - graveur professionnel -

rencontré en 2015 à Kyōto

- Seika university (lieu d'étude de Kitamura Shoichi) - contact 2015

› Tōkyō

- Motoharu Asaka - graveur professionnel - contact 2015
- Mi-lab - formation - contact 2015
- David Bull - graveur professionnel - contact 2015

sumi-e

Il n'est pas là question d'apprendre et de reproduire des sumi-e dans le plus pur style japonais, mais de se concentrer sur l'étude de deux styles:

- le style Hokusai: s'il est davantage connu pour ses estampes (La grande vague...), il est avant tout un peintre - son trait sera étudié, à travers ses croquis d'études disponibles dans la *Manga*.
- les peintres bouddhistes zen seront étudiés pour leur savante utilisation du noir et des dilutions de gris, remplaçant dans ce manga les trames de gris traditionnelles.

De nombreux autres peintres ont laissé des peintures du folklore japonais, dont je m'inspirerais également.

+👤 Intervenants

- peintre professionnel ou expert en sumi-e
- musées (dont celui d'Hokusai à Obuse)
- bibliothèques

FOND

folklore japonais

Les créatures du folklore japonais sont innombrables. Le mangaka Shigeru Mizuki, a même publié un *dictionnaire des yōkais*. Les yōkais et leur réapparition soudaines forment

le sujet superficiel du projet et les ukiyo-e seront des portraits de yōkais.

Dorotabo, yōkai de boue des rizières
- dessin issu des 24H BD d'Angoulême 2016

mort et entre-deux monde

Yōkai : l'entre-deux monde aborde la mort en seconde partie, à travers des esprits humains coincés dans l'entre-deux monde. Comme les yōkais, ils permettent à leur tour de faire le lien entre monde réel et monde invisible. Parfois des connexions se font avec les vivants lors de prières etc.

religion(s)

On dit souvent que le Japonais naît *shinto*, se marie *chrétien* et meurt *bouddhiste*. Cette pluralité et tolérance nipponne entraîne des conceptions diverses et variées de la mort et donc de l'entre-deux monde, qui seront évoquées.

GLOSSAIRE

Edo : subdivision traditionnelle de l'histoire du Japon qui commence vers 1600, et se termine vers 1868 avec la restauration Meiji. Elle est dominée par le shogunat Tokugawa dont Edo (ancien nom de Tōkyō) est la capitale

shinto : ensemble de croyances datant de l'histoire ancienne du Japon, parfois reconnu comme religion. Elle mélange des éléments polythéistes et animistes. Il s'agit de la religion la plus ancienne du Japon et particulièrement liée à sa mythologie

sumi-e : mouvement de la peinture japonaise originaire de Chine et dominant à l'époque de Muromachi. Ce courant se caractérise par l'usage du lavis à l'encre noire, la prédominance du paysage comme sujet et la proximité avec la philosophie du bouddhisme Zen

ukiyo-e : mouvement artistique japonais de l'époque d'Edo (1603-1868) comprenant non seulement une peinture populaire et narrative originale, mais aussi et surtout les estampes japonaises gravées sur bois

yōkai : créature surnaturelle du folklore japonais

yurei : esprit, fantôme, apparition étrange...

Les yōkais sont-ils réels ?

Lorsqu'on meurt au Japon, l'âme s'échappe-t-elle par la bouche ?

Peut-on la voir ? Peut-elle se réincarner ? Quand ?

Comment les Japonais voient la mort ?

Une mort violente comme un suicide implique-t-elle de rester dans l'entre-deux monde ?

Peut-on communiquer avec les vivants ?

Quel lien invisible unit tous les personnages ?

Hanadaka-Tengu, yōkai des montagnes
- recherches personnelles

je ...

ehh...

que ...

... excusez-moi,
je voulais
p... euh...

sumimasen!

petit
effronté!

ferme-là!

non mais
je ... euh ...

on n'a pas
fait exprès

oui c'est vrai ...
on regardait pas
et puis ...

euh oui ...
en général je ...

la queue...

tu te crois malin!?
tu crois tout savoir
et tout comprendre...

on va voir si tu
fais toujours le singe
avec ta nouvelle
carapace...

ma nouvelle
qu... quoi

男女性
変化

C'EST
DANS CETTE
FORÊT IMMACULÉE DE
BLANC QUE JE L'AI VUE
POUR LA PREMIÈRE FOIS...
JE N'EN REVENAIS PAS
QUE DE TELS MONSTRES
PUISSENT
EXISTER !!!!...

Onibaba, yōkai des montagnes
- recherches personnelles

Quand l'invisible devient visible,
c'est tout un monde de
créatures qui s'ouvre à nous,
ainsi qu'une nouvelle façon
de voir la vie... et la mort !

Si vous êtes fasciné par
l'invisible, plongez dans
Yōkai : l'entre-deux monde :
vous ne prierez plus jamais de
la même manière !

Dans le Japon
médiéval de la période
d'Edo (± 1850), des personnes,
de tout âge, milieu et sexe, se
mettent soudainement à voir des
*yōkais**. Comment expliquer ce
phénomène ? Existe-il un lien entre
ces personnages ?

**yōkai* : esprit, vivant ou mort, parfois
vengeur, issu de la littérature
traditionnelle japonaise

Yōkai : l'entre deux monde est aussi
un voyage à travers les styles
graphiques traditionnels et
modernes japonais, tels que
l'*ukiyo-e* (estampe), le manga
(BD japonaise) et le *sumi-e*
(peinture à l'encre de Chine).

Après dix ans de pratique
vétérinaire, Stéphane Bouillet
crée *remedact*, sa boîte à
images utopiques, mêlant
photo, graphisme, estampes et
BD. Il s'est fait une spécialité des
mondes esotériques.