

Bilingraphie

Katsumi Komagata

Un auteur-illustrateur pour la jeunesse

Sommaire

1. Biographie de Katsumi Komagata.
2. Les collections :
 - Little Eyes
 - Livres spirales
 - Mini Book
3. Découvrir les animaux et la nature.
4. Découvrir les formes et les couleurs.
5. Se familiariser avec les émotions.
6. A propos de Katsumi Komagata.
7. Vous aimerez peut-être aussi...

Biographie de Katsumi Komagata

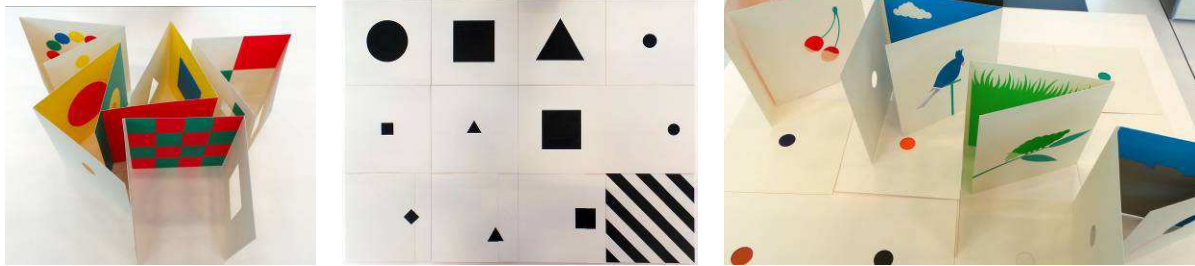
©Les Trois Ourses

Katsumi Komagata, naît en 1953 dans la province de Shizuoka au Japon. Il commence à travailler en tant que graphiste au Centre japonais de design de Tokyo comme assistant de Kazumasa Nagai, graphiste et affichiste. Fort de cette expérience, il part aux Etats-Unis où il travaille dans des studios de graphisme à Los Angeles, ainsi que pour de grands clients à New-York. En 1983 il rentre au Japon et 3 ans plus tard il crée sa propre maison d'édition : One Stroke.

En 1990 sa fille Ai naît. C'est pour elle qu'il imaginera la série intitulée « Little Eyes » (Petits yeux) qui sera publiée par Kaisei-sha. Cette série, qu'il développera de 1990 à 1992 comprend 10 volumes de cartes visuelles.

Voici les mots de Katsumi Komagata pour expliquer ses créations :

*« Pour les bébés et les petits enfants, la communication avec leurs parents comme avec les membres de la famille est plus importante que n'importe qui d'autre pour leur développement. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, jour après jour, les enfants rencontrent des centaines de questions et c'est en parlant et jouant avec leurs parents qu'ils découvrent les réponses à ces questions. Ces images toniques ont été créées comme des clefs pour cette communication vitale. Si vous vous contentez de donner les réponses, toutes faites à un enfant, il sera privé d'un certain sentiment d'émerveillement ou de la joie de la découverte. Les clefs reposent dans vos mots. "Petits yeux" est une collection de cartes destinées aux enfants dès la naissance. Grâce au monde né des couleurs et des formes, l'enfant se pose beaucoup de "?" et développe sa sensibilité en jouant avec. »**

En France et en Europe, c'est la maison d'édition Les Trois Ourses qui diffuse les œuvres de Komagata qui paraissent en France pour la première fois en 1994 lorsque celle-ci lui demande de venir y présenter son travail éditorial. Une exposition itinérante intitulée « 1, 2, 3 Komagata » circulera dans toute la France pour ensuite se déplacer dans le monde entier (Portugal, Italie, Réunion, Corée du Sud, Mexique...). Aujourd'hui, se sont toujours Les Trois Ourses qui font le lien entre Komagata et l'Europe.

Depuis la parution de sa première série, Katsumi Komagata ne cessera de publier à raison d'au moins un livre par an.

Après les Little Eyes, Komagata réalisera une série de 3 œuvres (publiées cette fois dans sa propre maison d'édition), intitulées *Aventures dans la terre*, *Aventures dans la mer*, et *Aventures dans la nature*. Ces « livres spirales » n'ont ni commencement ni fin et par leur forme, remettent en question le livre et le principe de lecture traditionnelle.

« Un livre d'habitude, a un commencement, un développement et une fin. Mais dans la vie normale, il y a des imprévus, alors j'ai voulu détruire la forme traditionnelle du livre qui oblige à ce déroulement mécanique "début-développement-fin". »*

Avec cette petite série, Komagata poursuit son étude sur le développement des enfants. Il cherche encore une fois à leur apporter un outil pour comprendre le monde et leur permettre de communiquer avec leur entourage. En suivant le voyage d'un bébé insecte, poisson et oiseau à travers les trous et les plis du livre, l'enfant est libre de s'y promener à sa guise, et

peut ainsi comprendre que le monde est complexe et plein de surprises.

En 1995, le texte apparait dans les ouvrages de Komagata. Dans *Quand le ciel est bleu, la mer est bleue elle aussi*, le livre pose à l'enfant des questions au sujet de la couleur et de la lumière, permettant ainsi de créer un dialogue entre enfant et parent.

Cette volonté de renforcer le lien entre parent et enfant se retrouve également dans l'ouvrage *Feuilles* réalisé pour des malvoyants en 2002. C'est après avoir réalisé une série d'ouvrages pour les enfants voyants ou non, intitulée *Livres artistiques tactiles*, dont le premier ouvrage est *Ali ou Léo ?*, que Sophie Curtil, peintre, graveur et animatrice à l'Atelier des enfants au Musée d'art moderne du Centre Pompidou de Paris, propose à Katsumi Komagata de réaliser des ouvrages tactiles exprimant le volume, la forme, la surface, toujours dans une volonté de lecture multi-sensorielle. A

l'instar de *Feuilles*, d'autres ouvrages tactiles, comme *Plis et plans* ou *Nuage*, sont nés de la fructueuse collaboration entre Katsumi Komagata et Sophie Curtil.

En 2000, Katsumi Komagata reçoit la Mention Spéciale du Prix d'Initiation à l'art de la Foire internationale du livre pour enfant de Bologne pour la série « Mini livres » réalisée en 1996 et comprenant les livres *Forme*, *Mouvement* et *Scène*. Ces 3 ouvrages, fait de cartes imprimées recto-verso plongent l'enfant dans un monde de découverte et de création tant par le travail de la forme et de la couleur, que par le jeu des recto-verso.

Depuis 1993, Komagata est un membre actif du Conseil de la ville de Tokyo pour l'amélioration de l'environnement pour les enfants. C'est donc tout naturellement qu'en 2005, on lui demande de concevoir le design et la signalétique intérieure de la section enfant de l'hôpital universitaire de Kyūshū au Japon. Il recevra d'ailleurs en 2006, le « Good Design Award » pour son travail.

L'année suivante il recevra une nouvelle fois ce prix pour la scénographie de l'exposition du centenaire de la naissance de Bruno Munari à l'Itabashi Museum de Tokyo. Bien que les deux hommes ne se soient jamais rencontrés, ils connaissaient mutuellement leur travail. Leurs styles sont d'ailleurs assez similaires, fait de formes simples et épurées, d'aplats de couleurs, et d'un texte qui se fait discret voire inexistant. Katsumi Komagata a un intérêt particulier pour le développement d'ateliers pour enfants à travers le monde, tout comme l'avait Bruno Munari.

Un an plus tard, en 2008, Katsumi Komagata publie *Petit Arbre*. Cet ouvrage parle du deuil, toujours avec un style minimaliste et percutant. C'est un arbre, représenté au fil des saisons qui vient symboliser l'étape du deuil et du temps qui passe.

*« J'ai perdu mon oncle il y a peu de temps. Avant de perdre quelqu'un, on apprécie sa présence. Après la disparition de quelqu'un, on la ressent. Voilà un arbre feuillu au printemps. En été, il y a davantage de feuilles, en automne, on change de couleurs, puis l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Et de nouveau, le printemps revient. Une personne vient se recueillir près de l'arbre. C'est un cycle de deux ans. Pendant de temps, la ville change, comme le racontent les ombres. Les gens passent... Là c'est l'ombre de ma fille et moi. La nuit vient. Là on voit la ville dans les ombres. Et l'arbre n'est plus là. J'ai utilisé ce papier pour que les gens puissent le toucher et non pas seulement le voir. »**

A ce jour, Komagata a publié 48 ouvrages destinés aux enfants, dont une très grande partie chez One Stroke, sa propre maison d'édition située à Tokyo au Japon.

Son dernier ouvrage, sorti en 2015 s'intitule *When the sun rises*. Dans celui-ci, Komagata nous incite à regarder la nature avec respect et admiration. Cet ouvrage marquera en quelque sorte l'aboutissement de sa carrière, puisqu'il obtient à Bologne en 2016, une mention spéciale pour l'ensemble de la carrière.

Le travail de Katsumi Komagata n'est pas uniquement un jeu entre les couleurs et les formes, il est bien plus que cela. La volonté de l'artiste est de transmettre à l'enfant certaines idées simples, mais utiles à son développement. A travers ses livres, il met en place un outil de dialogue entre parents et enfants. Cet outil graphique fait de couleurs et de formes, parfois abstraites, entraîne enfants et parents dans un autre monde, un monde où la compréhension des choses ne passe pas seulement par la parole, mais également par l'image.

* *Les livres de Katsumi Komagata*, Les Trois Ourses, Paris, 2013.

Les collections

Little Eyes

First look=Hajimete no katachi : Beginning for Babies / Katsumi Komagata

[Tokyo] : Kaisei-sha, 1990

"Dès le plus jeune âge, les nouveaux-nés se nourrissent des événements qui se déroulent autour d'eux en prenant leur temps pour observer. Quand ma fille a commencé à me regarder fixement, je me suis dit que je ne pouvais me contenter de la bercer. C'est ainsi que sont nées mes cartes. A cet âge, le bébé ne discerne pas encore bien les couleurs, il réagit davantage aux contrastes et aux formes simples. La première carte ressemble au sein de sa mère. Pendant la grossesse, les mamelons de la femme gonflent et foncent, ils prennent une forme facile à identifier pour les yeux du bébé. Cette forme symbolise la confiance entre la mère et son enfant, comme un message qui lui est destiné. Utilisez les cartes avec joie, racontez les ronds, les carrés ou les triangles en y apportant votre amour, en prenant votre temps. Cette petite âme qui découvre le monde somnole parfois. Vérifiez l'attention de votre bébé et scrutez ses petites réactions. Cela vous apportera à tous deux de la joie. Ces petits yeux, qui ne font que la moitié des vôtres, observent fermement." Katsumi Komagata

Meet colors=Donna iro : Second Step for Babies / Katsumi Komagata

[Tokyo] : Kaisei-sha, 1990

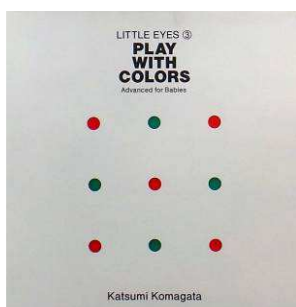

"La croissance des bébés est incroyablement rapide. Les yeux qui suivaient maladroitement les formes, réagissent bientôt à plusieurs couleurs. Les triangles, les ronds et les carrés, maintenant colorés, commencent à raconter leurs propres histoires. A 4 mois, quand le nourrisson commence à réagir, son regard suit intensément les formes et les couleurs. Parfois il est surpris par ces nouvelles couleurs, mais s'y habitue. Cette expérience apporte une profondeur supplémentaire à l'échange entre le parent et l'enfant. Racontez-lui des histoires en le serrant contre vous, en ouvrant et en fermant les cartes lentement. Grâce à la chaleur de vos bras et à la douceur de votre voix, votre enfant vivra une expérience qui le comblera. Le message des cartes est certes simple, mais grâce aux mots que vous imaginez pour les raconter, il va droit au coeur de l'enfant. Ses petits yeux ne font que la moitié des vôtres, mais ils commencent déjà à faire de grands rêves."

Katsumi Komagata

Play with colors=Iro iro iro : Advanced for Babies / Katsumi Komagata

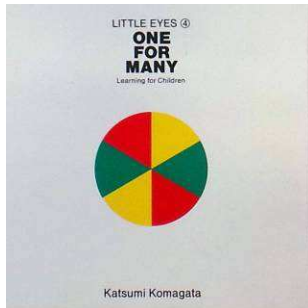
[Tokyo] : Kaisei-sha, 1990

"A 5 mois, le bébé observe avec une concentration étonnante les objets. Il enregistre tout avec une force d'assimilation incroyable. Les connections cérébrales s'installent petit à petit, il commence à s'activer sous nos yeux. Les formes des cartes sont plus complexes, les couleurs plus variées mais l'enfant apprécie la stimulation sans être désarçonné par le changement. Partagez cet instant en racontant joyeusement des histoires, en le tenant dans vos bras. Le plus important est de laisser votre imagination prendre son envol, de raconter librement. A cet âge, l'enfant bouge avec dynamisme, il voudra sans doute toucher les cartes avec ses petites mains. Donnez-les-lui sans hésiter : ces mouvements de partage avec votre enfant contribuent à son développement, ils l'amplifient, c'est évident que son coeur débordera d'amour. Vous le verrez dans ses petits yeux, qui ne font pourtant que la moitié des vôtres." Katsumi Komagata

One for many=Hitotsu ga takusan : Learning for Children / Katsumi Komagata

[Tokyo] : Kaisei-sha, 1991

"Rond, triangle, carré. Séparées, ce ne sont que des formes seules, mais elles peuvent aussi se diviser en de nouvelles formes de même taille. Si on en change l'ordre, on obtient un groupe de formes toutes identiques, mais on peut aussi obtenir une nouvelle forme complètement différente. Certains rassemblements de formes sont dynamiques, pleins de mouvement, d'autres sont stables. Cette réflexion est très importante lorsqu'on pense à la manière dont nous vivons en société. Cela peut sembler difficile à comprendre pour les enfants mais, grâce aux couleurs et à leur association, ils ressentiront sans doute la beauté de l'harmonie des formes seules mais aussi celle de certains ensembles." Katsumi Komagata

1 to 10=Ichi ni san : Learning for Children / Katsumi Komagata

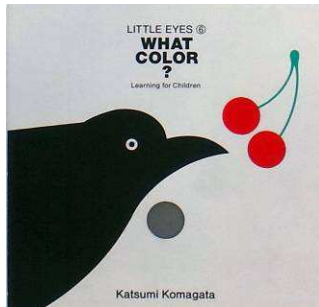
[Tokyo] : Kaisei-sha, 1991

"Les chiffres... C'est quelque chose de très abstrait. Le nom des choses, la taille, la couleur sont des qualités concrètes, que l'on peut vérifier d'un simple coup d'oeil. Mais lire un chiffre, un "1" ou "2", n'est pas synonyme de le comprendre. Pour dire qu'un chien plus un chat font deux animaux, on ne peut pas se fier uniquement à la forme. La compréhension des chiffres vient plus tard chez l'enfant, mais j'ai essayé dans ce livre d'exprimer les chiffres sous forme de rythme visuel. Les formes plus ou moins nombreuses au fil des pages créent un rythme qui montre la régularité des chiffres. Selon la disposition du même nombre de formes, l'impression ressentie sera tout à fait différente. Que vous comptiez à voix haute ou non, l'enfant ressentira le rythme qui se trame entre les pages." Katsumi Komagata

**What color?=Kono iro naani : Learning to Children /
Katsumi Komagata**

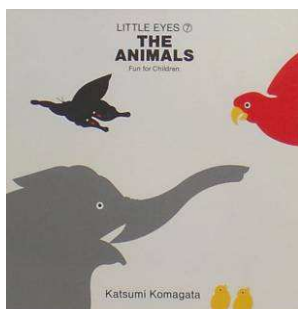
[Tokyo] : Kaisei-sha, 1991

"Entre 1 et 2 ans, l'enfant mémorise tous les objets du monde qui l'entoure avec une force d'absorption fascinante. Il connaît de plus en plus de mot désignant des choses. Les couleurs font partie des premières expressions qualificatives qu'il apprend, car elles jouent directement sur le sens de la vision. J'ai ici choisi 12 couleurs de base. Lorsqu'on ouvre la carte, la couleur devient un objet concret. On comprend naturellement que la couleur est une notion qui existe seule, mais qui peut aussi être l'attribut de différentes choses. Elle peut être le dénominateur commun de choses qui n'ont rien à voir entre elles. En exprimant avec des mots la couleur des choses, on transmet une image plus riche. Et vous, quelle histoire raconterez-vous à votre enfant en tournant les pages et en découvrant les formes et les différentes couleurs?
Katsumi Komagata

**The Animals=Dôbutsu : Fun for Children /
Katsumi Komagata**

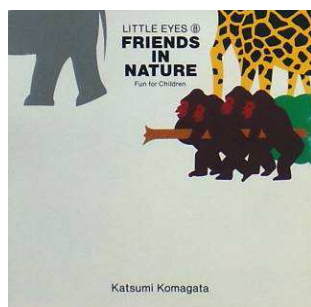
[Tokyo] : Kaisei-sha, 1992

"A partir de 2 ans, l'enfant exprime de mieux en mieux sa volonté. Il identifie clairement les personnes et objets de son entourage. Il sait aussi ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Dans cette série, l'enfant découvre différents animaux qu'il adore. Au premier regard, l'animal est seul sur sa carte mais, lorsqu'on la déplie, on découvre qu'il est entouré de tous ses amis. Un cortège d'éléphant. Des fourmis qui transportent quelque chose de toutes leurs forces. La mer, avec ses petits et gros poissons. Les insectes qui vivent cachés dans l'herbe, que l'on risquerait d'écraser... Vous pouvez sans doute trouver de nombreuses histoires à raconter autour de la vie de tous ces animaux. Et j'espère que lorsque vous irez à la campagne, votre enfant regardera sous ses pieds et essaiera d'épargner la vie des petits insectes qui vivent dans les herbes." Katsumi Komagata

Friends in nature=Shizen ha tomodachi : Fun for Children / Katsumi Komagata

[Tokyo] : Kaisei-sha, 1992

"A partir de 2 ans, l'enfant commence à s'intéresser au développement de l'histoire. Pas seulement au déroulement chronologique d'une histoire, mais aussi aux relations de cause à effet, qu'il commence à comprendre petit à petit. Dans cette série sont réunies 4 cartes. C'est une forme primaire de livre narratif. Dans "Bois", les animaux gênés par les rayons du soleil, réunissent des arbres et créent une forêt. Dans "Amis", un éléphant marche esseulé, mais rencontre d'autres animaux et se fait des amis sur le chemin. Pour "Chat & Souris", des souris dévorent de la nourriture qu'elles ont trouvées et se transforment en chat. Enfin, dans "Soleil & Nuages", on découvre le ciel et ses changements. Comme les dessins se superposent, on peut tourner les pages en imaginant et en racontant déjà la suite. Racontez ces histoires à votre enfant avec vos mots et avec joie."
Katsumi Komagata

Walk & look=Atchi kotchi : Fun for children / Katsumi Komagata

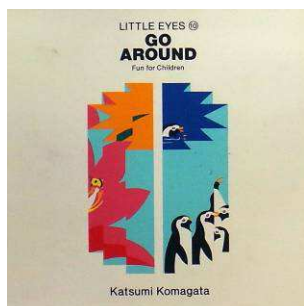
[Tokyo] : Kaisei-sha, 1992

"Lorsque l'enfant commence à marcher, il apprécie tout particulièrement le changement de point de vue. Il aime observer les objets en bougeant sans cesse, debout, assis, de droite ou de gauche. C'est pour ces enfants que j'ai créé ces cartes en accordéon. Ouvrez une carte, mettez-la debout et regardez de droite à gauche puis de gauche à droite. Dans la même carte se trouvent des images très contrastées : un coq se transforme en hibou, un tigre en zèbre, un loup en mouton, un visage qui pleure en visage qui sourit. La joie de bouger, la joie de voir des formes qui changent d'un coup, tout cela vous permettra de créer de nombreuses histoires."
Katsumi Komagata

Go around=Gururi hitomawari : Fun for Children / Katsumi Komagata

[Tokyo] : Kaisei-sha, 1992

"Cette série suscite la joie de regarder et de bouger, grâce aux cartes accordéon. On va de gauche à droite, puis on fait un deuxième tour. L'enfant découvrira la notion du temps qui passe. Un couple de pingouins fait deux oeufs, deux bébés pingouins naissent, tous leurs amis viennent fêter la naissance puis repartent tous ensemble. Une fleur en bourgeon éclôt, pousse accompagnée par le soleil qui monte dans le ciel, les abeilles viennent chercher du pollen. Les arbres de la forêt et les nuages se colorent en fonction des saisons qui passent. En marchant autour du livre, l'enfant voit se dérouler une journée ou une année." Katsumi Komagata

Livres spirales

Aventures dans la terre (Do no naka niwa) / Katsumi Komagata

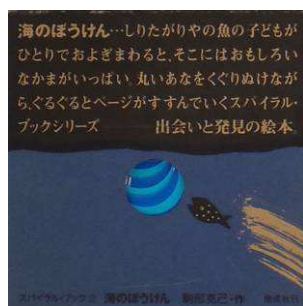
[Tokyo] : One Stroke, 1993

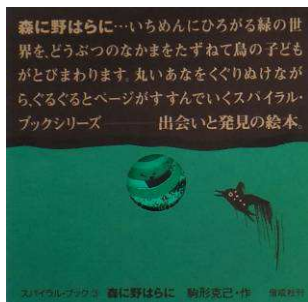
"Un livre d'habitude a un commencement, un développement et une fin. Mais dans la vie normale, il y a des imprévus, alors j'ai voulu détruire la forme traditionnelle du livre qui oblige à ce déroulement mécanique "début-développement-fin". On peut commencer à partir de n'importe quel endroit, en utilisant les petits trous". Katsumi Komagata

Aventures dans la mer (Kai no Bouken) / Katsumi Komagata

[Tokyo] : One Stroke, 1993

"Un livre d'habitude a un commencement, un développement et une fin. Mais dans la vie normale, il y a des imprévus, alors j'ai voulu détruire la forme traditionnelle du livre qui oblige à ce déroulement mécanique "début-développement-fin". On peut commencer à partir de n'importe quel endroit, en utilisant les petits trous". Katsumi Komagata

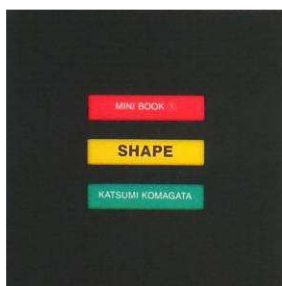

Aventures dans la nature / Katsumi Komagata

[Tokyo] : One Stroke, 1993

"Un livre d'habitude a un commencement, un développement et une fin. Mais dans la vie normale, il y a des imprévus, alors j'ai voulu détruire la forme traditionnelle du livre qui oblige à ce déroulement mécanique "début-développement-fin". On peut commencer à partir de n'importe quel endroit, en utilisant les petits trous". Katsumi Komagata

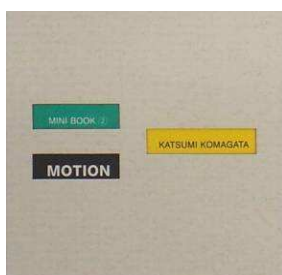
Mini books

Shape / Katsumi Komagata

[Tokyo] : One Stroke, 1996

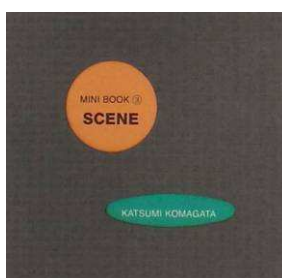
Des formes (rond, triangle, carré et leurs dérivés ovale, ligne, rectangle) découpées et imprimées sur des cartes de couleurs primaires, à la dimension d'une main d'enfant, permettent des surprises multiples. En jouant avec le recto-verso, seul ou à plusieurs, les enfants font leur propre composition.

Motion / Katsumi Komagata

[Tokyo] : One Stroke, 1996

Des bonhommes schématisés par un corps carré découpé, par une tête ronde et noire, des bras et des jambes en bâtons vert, rouge, jaune ou bleu, font une gymnastique dynamique.

Scene / Katsumi Komagata

[Tokyo] : One Stroke, 1996

Une forme évidée invite à retourner la carte pour lire la scénette. Que pense l'oiseau en regardant la fenêtre? En retournant la carte, il s'est envolé. Un même rond découpé dans une carte? Le soleil pour le coq et la lune pour le hibou.

Découvrir la nature et les animaux

Feuilles / Katsumi Komagata

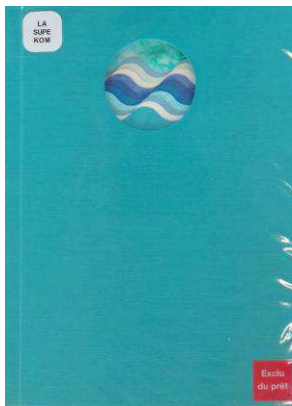
Les Doigts Qui Rêvent : Les Trois Ourses : One Stroke, 2004

« Une petite vie naît, grandit, se déploie, se multiplie et essaime. Puis, comme toutes les choses, elle vieillit, s'affaiblit et disparaît. Elle perd sa forme, se métamorphose et devient autre. Et cela se répète éternellement. » Katsumi Komagata

Blue to blue=Bleu sur bleu / Katsumi Komagata

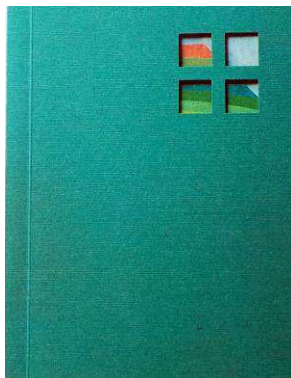
Tokyo : One Stroke co., LTD, 2006

"Tout à coup, je me souviens de la mer où j'ai nagé pour la première fois dans mon enfance. Levant la tête par dessus les vagues, je regardais le lointain horizon qui s'étirait et se fondait dans l'immensité bleue, comme si les vagues avaient emporté la limite entre la mer et le ciel. Du bleu au bleu... Ces images de mon enfance m'ont poussé à réaliser ce livre illustré. Lors de son élaboration, la qualité et la texture du papier sont devenus des éléments primordiaux. Et j'espère de tout mon coeur que les enfants enrichiront leur imagination en lisant ce livre". Katsumi Komagata

Du vert au vert / Katsumi Komagata

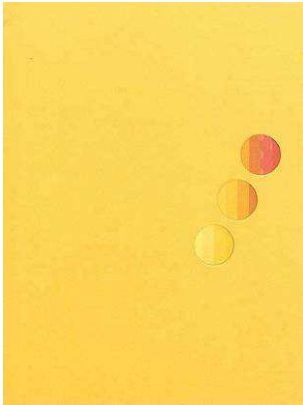
[Tokyo] : One Stroke, 1994

« Quand j'étais petit, je me frayais un chemin dans des herbes qui étaient aussi hautes que moi, et finalement j'arrivais dans la forêt sombre. Perdu dans la chaleur des journées de plein été, j'étais seul avec le chant des criquets. A travers l'air humide de la forêt, une petite lumière s'infiltrait et quand finalement je surgissais, j'avais devant les yeux un magnifique monde verdoyant. J'ai décidé de faire ce livre d'images, car jusqu'à ce jour, je peux me rappeler ces magnifiques sensations de mon enfance. » Katsumi Komagata

Du jaune au rouge=Yellow to red / Katsumi Komagata

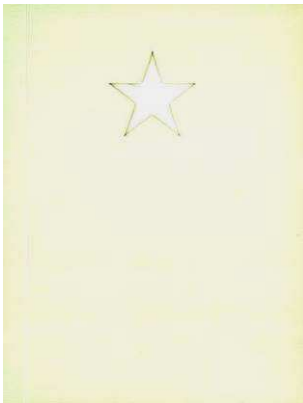
Paris : les Trois ourses, 2014

"Quand j'étais à l'école primaire, j'allais souvent pêcher à la mer avec mon frère aîné. Nous restions sur la plage dans une noirceur totale, jusqu'à l'aube, lançant nos lignes et écoutant avec plaisir le cliquetis des moulinets quand les lignes prenaient le large. Alors que nous répétions les mêmes gestes monotones, le ciel s'emplissait de lumière. Le soleil pointait la tête à l'horizon, et lentement grossissait de plus en plus. Nos corps étaient enveloppés dans la froideur du matin. Cette scène était si belle qu'elle me laissait sans souffle. Du jaune au rouge. Les couleurs peintes par le soleil ont laissé une très forte impression sur mes doux souvenirs d'enfance." Katsumi Komagata

L'endroit où dorment les étoiles / Katsumi Komagata

Paris : Les Trois Ourses, 2005

"Lorsque je suis allé à la Foire internationale du livre pour enfants de Bologne, la bibliothécaire de Grenoble m'a proposé de réaliser un livre pour les nouveaux-nés de la ville. Le projet m'a semblé très intéressant et l'idée de faire des livres en tant que cadeaux de la ville m'a semblé être une idée merveilleuse. Je connaissais déjà le nom de Grenoble avec les Jeux Olympiques d'hiver de 1968 et je me souviens encore de la chanson d'un film documentaire qui était très populaire à l'époque. Ma première source d'inspiration a été la neige et la couleur blanche, pure comme le nouveau-né. J'ai donc adopté le concept du livre blanc. Un jour, alors que je me promenais au bord de la rivière, j'ai vu la lumière du soleil se refléter sur la surface de l'eau. Les reflets brillaient comme des étoiles et je me suis imaginé que les étoiles descendaient sur la rivière le matin, se reposaient et dormaient là, puis qu'elles renaissaient le soir pour remonter vers le ciel, brillant toute la nuit." Katsumi Komagata

Sound carried by the wind=Kaze-ga hakobu oto / Katsumi Komagata

Tokyo : One Stroke, 2005

« Bruits du vent. Dans le ciel lointain, tout doucement le vent emporte les nuages. Les feuilles des arbres se balancent ensemble de gauche à droite. Le vent voyage à travers les feuilles portant le bruit de la forêt (...) Ecoutons ensemble les bruits du vent. » Katsumi Komagata

Found it !=mitsuketa ! / Katsumi Komagata

Tokyo : One Stroke co., LTD, 2002

Des rencontres inattendus dans la transparence des pages de papier calque, par un jeu de transformation des formes.

Découvrir les formes et les couleurs

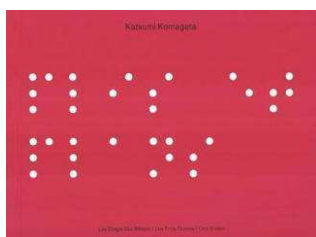
Quand le ciel est bleu, la mer est bleue elle aussi. =Sora ga Aoi to Umi mo Aoi / Katsumi Komagata

Tokyo : One Stroke co., LTD, 2006

Un livre scientifique sur les couleurs de la lumière, sous forme de questions-réponses, pour susciter un dialogue entre adultes et enfants. Pourquoi la lune est-elle jaune ? Pourquoi les feuilles de ginkgo jaunissent-elles ? La structure du livre en spirale entraîne un mouvement de tout le corps dans la lecture.

Plis et plans / Katsumi Komagata

Talant : Les Doigts Qui Rêvent / Les Trois Ourses / One Stroke, 2003

« Voila, ça commence tranquillement, il y a des creux et des bosses, je les déplace, ils s'allongent, ils s'étendent. Une petite chose devient grande, une seule chose devient multiple et tout se remet en place, tranquille. » Katsumi Komagata

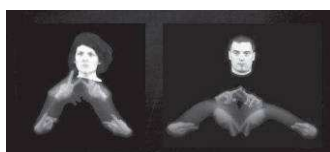

Reverso : 4 puzzles recto verso pour jouer avec les formes et les couleurs / Katsumi Komagata

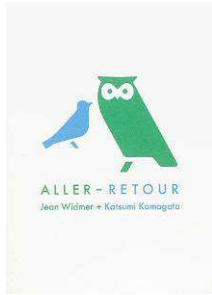
Paris [New York] : les Grandes personnes : MOMA modern kids, 2013

Imagier de Komagata : en langue de signe française / Katsumi Komagata, Claire Danet, Morgane Rébulard

Arles (Bouches-du-Rhône) Paris : Actes Sud : les Trois ourses, 2013

Depuis 2006, des chercheurs travaillent sur la systématisation d'une forme graphique de la langue des signes française : Gestual script. Cet imagier en applique les principes et se veut un outil pédagogique à l'apprentissage de la LSF.

Aller-retour / Jean Widmer et Katsumi Komagata

Paris : les Trois ourses, 2015

Deux graphistes se sont associés pour créer de petites histoires en images à partir de pictogrammes, de pliages et de découpages, ayant pour but de provoquer un effet de surprise et de stimuler l'imagination, tout en laissant libre cours aux diverses interprétations. ©Electre 2016

Se familiariser avec les émotions

Little tree=Petit arbre / Katsumi Komagata

Paris Tokyo : les Trois ourses : One Stroke, 2009, 2009

Comme un être cher, un arbre peut naître, croître et disparaître. Mention dans la catégorie Fiction à la Foire du livre de jeunesse de Bologne 2010. "J'ai perdu mon oncle il y a peu de temps. Avant de perdre quelqu'un, on apprécie sa présence. Après la disparition de quelqu'un, on la ressent. Voilà un arbre feuillu au printemps. En été, il y a davantage de feuilles, en automne, on change de couleurs, puis l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Et de nouveau, le printemps revient. Une personne vient se recueillir près de l'arbre. C'est un cycle de deux ans. Pendant de temps, la ville change, comme le racontent les ombres. Les gens passent... Là c'est l'ombre de ma fille et moi. La nuit vient. Là on voit la ville dans les ombres. Et l'arbre n'est plus là. J'ai utilisé ce papier pour que les gens puissent le toucher et non pas seulement le voir." Katsumi Komagata

Pacu Pacu / Katsumi Komagata

Tokyo : One Stroke co., LTD, 2000

« La perche est un poisson qui mange tout : des insectes aquatiques aux petits animaux tombés dans l'eau. Il attrape tout ce qui passe. Quand le courant est violent, il mange des cailloux pour que son corps devienne lourd et ne soit pas emporté. Quand ma fille était encore bébé, elle mettait dans sa bouche tout ce qui lui passait sous le nez. Il lui arrivait parfois d'y mettre des choses incroyables et il fallait se précipiter pour la faire recracher. Tout le monde a été un jour comme Pacu Pacu. Moi aussi je me rappelle... » Katsumi Komagata

Histoire d'une larme / Katsumi Komagata

Tokyo : One Stroke co., LTD, 2000

Un enfant s'est disputé avec un ami Triste, il verse une larme. Cette larme roule sur sa joue Et tombe sur la terre... "Quand ma fille était toute petite, elle se disputait parfois avec ses amis et elle pleurait. Quand je l'interrogeais, elle ne disait rien. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi elle était si triste. Tristesse de l'enfance. Tristesse du monde. Si on arrive à comprendre ces tristesses, rien qu'un peu, notre coeur s'ouvre, on est alors plus chaleureux. Tout le monde a des larmes." Katsumi Komagata

Ca y est je vais naître ! =Poku, umareruyo ! / Katsumi Komagata

Tokyo : One Stroke, LTD, 2007

Comme un être cher, un arbre peut naître, croître et disparaître. Mention dans la catégorie Fiction à la Foire du livre de jeunesse de Bologne 2010. "J'ai perdu mon oncle il y a peu de temps. Avant de perdre quelqu'un, on apprécie sa présence. Après la disparition de quelqu'un, on la ressent. Voilà un arbre feuillu au printemps. En été, il y a davantage de feuilles, en automne, on change de couleurs, puis l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Et de nouveau, le printemps revient. Une personne vient se recueillir près de l'arbre. C'est un cycle de deux ans. Pendant de temps, la ville change, comme le racontent les ombres. Les gens passent... Là c'est l'ombre de ma fille et moi. La nuit vient. Là on voit la ville dans les ombres. Et l'arbre n'est plus là. J'ai utilisé ce papier pour que les gens puissent le toucher et non pas seulement le voir." Katsumi Komagata

A propos de Katsumi Komagata

Les livres de... Katsumi Komagata / conception graphique de Jean Widmer et Jocelyne Fracheboud

Paris : Les Trois Ourses, 2013

Né en 1953, K. Komagata est un graphiste japonais réputé. Le livre est consacré à ses créations d'albums pour petits enfants jouant sur les formes et les couleurs. Ils sont ici regroupés par thème, chacun sur une double page avec des commentaires de l'artiste. Une biographie, une bibliographie sélective et un catalogue raisonné complètent l'ensemble.

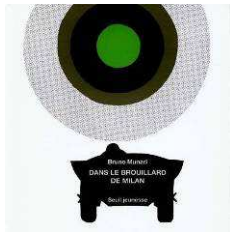

Quand les artistes créent pour les enfants : des objets livres pour imaginer / Les trois ourses

Paris : Autrement, 2008

Des plasticiens, designers, architectes et autres artisans de l'image, tels Paul Cox, Sophie Curtil, Milos Cvach, Katsumi Komagata ... se sont emparés du livre pour enfant, pour en faire un objet de création en soi, mais aussi une première approche du beau. Portraits, interviews et articles dressent un panorama de vingt ans de création internationale et de production des Trois ourses.

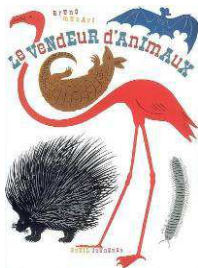
Vous aimerez peut-être aussi...

Dans le brouillard de Milan / Bruno Munari

Paris : Seuil, 2000

Trois parties : la première, imprimée sur calque, permet de se perdre dans le brouillard de Milan ; la seconde, sur papiers de couleurs différentes, invite au cirque ; la troisième ramène dans le brouillard.

Le vendeur d'animaux / Bruno Munari

Paris : Seuil jeunesse, 2008

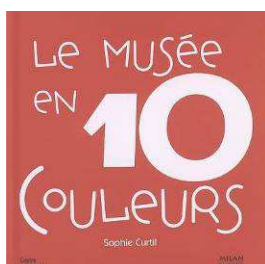
Un enfant rejette les unes après les autres les propositions d'animaux de compagnie pas toujours conventionnelles du vendeur et, lorsque ce dernier finit par lui demander ce qu'il veut, l'enfant lui donne une réponse inattendue.

Ali ou Léo ? / Sophie Curtil

Talant : Les Doigts qui rêvent, 2002

Sur un scénario inspiré d'un conte des *Mille et une nuits*, chacun rivalise d'imagination en découvrant du bout des doigts les empreintes d'objets contenu dans un sac... Une lecture à partager entre non voyant, malvoyant et voyant. ©Les Trois Ourses

Le musée en 10 couleurs : 10 œuvres des collections du Musée national d'art moderne à Paris / Sophie Curtil

Toulouse Paris : Milan jeunesse : Centre Pompidou, 2006

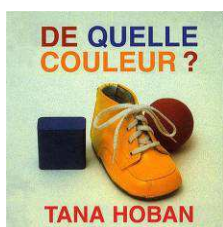
La douceur du lait, la pluie froide sur l'ardoise, la fleur du coquelicot ou la profondeur de la nuit : tu peux éprouver toutes ces sensations et ces impressions, ou penser à ces images, simplement en plongeant tes yeux dans une matière colorée...

Des couleurs et des choses / Tana Hoban

Paris : L'Ecole des loisirs, 2005

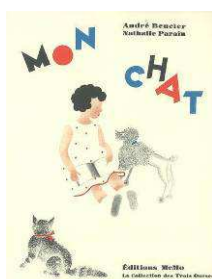
Un imagier pour les petits. Ces photos ont été exposées notamment au Musée d'art moderne de New York.

De quelle couleur ? / Tana Hoban

Paris : Kaléidoscope, 2008

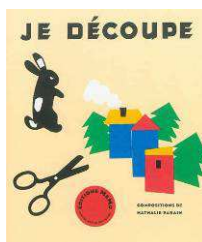
Imagier pour apprendre à reconnaître les couleurs.

Mon chat / André Beucler, Nathalie Parain

Nantes : Éd. MeMo, 2006

Album graphique pour enfant dédié à l'observation. L'illustratrice joue avec les effets de vide et de plein afin d'explorer l'univers quotidien de l'enfant qui observe le comportement de son chat.

Je découpe / Nathalie Parain

Nantes : MeMo, 2013

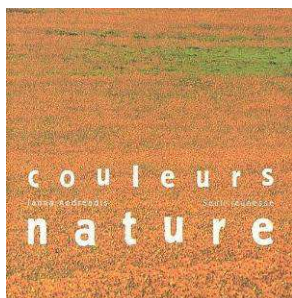
Des papiers de couleur à découper, à composer et à coller pour reproduire les tableaux de l'auteure et créer de nouvelles histoires.

Une année en forêt : arbres et rochers de Fontainebleau / Ianna Andréadis, Franck Bordas

Paris : Panama, 2007

Au fil des saisons, les auteurs ont promené leurs objectifs dans la forêt de Fontainebleau et ont bousculé le cycle de la nature pour confronter les couleurs, les formes et provoquer des chocs visuels.

Couleurs nature / [photogr. sélectionnées par] Ianna Andréadis

[Paris] : Seuil jeunesse, 1999

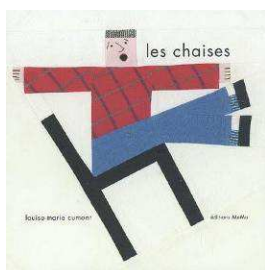
Un imagier de photographies qui fonctionne par double page. Les prises de vues, représentant des paysages, des animaux, des macrophotographies et des vues aériennes, sont associées et se répondent à plusieurs niveaux en suggérant des ressemblances ou des contrastes.

Au lit ! / Louise-Marie Cumont

Nantes : MeMo, 2009

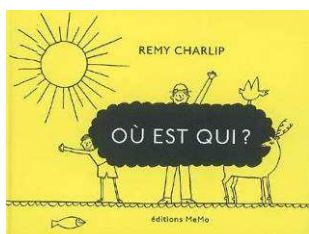
Le lit est une scène, vue de haut, faite de textures, de couleurs, de formes, où les personnages composent un ballet intime et quotidien. Images sans paroles composées de morceaux de tissu cousus ensemble.

Les chaises / Louise-Marie Cumont

Nantes : Éd. Mémo, 2009

Livre muet faisant évoluer des personnages au sein d'une géographie minimale dont la chaise constitue un motif récurrent. Les images sont composées de morceaux de tissu cousus ensemble.

Où est qui ? / Remy Charlip

Nantes : Éd. MeMo, 2008

Album qui donne à voir un oiseau, un soleil, des montagnes, une rivière, un poisson. Un monde en gris, noir et jaune dans lequel viennent ensuite un homme et un enfant. Les nuages s'amoncellent, la pluie tombe, tout et tous disparaissent.

Le jeu des fables / Enzo Mari

Paris : Seuil jeunesse, 2005

Livre composé de six tablettes rectangulaire portant de chaque côté trois scènes. L'enfant a la possibilité d'inventer ses propres histoires en les disposant comme bon lui semble, selon son humeur ou son imagination.

La pomme et le papillon / Iela et Enzo Mari

Paris : Ecole des loisirs, 2004

Une histoire sans texte qui reprend un classique de littérature jeunesse avec la métamorphose de la chenille en papillon.

Cependant : le livre le plus court du monde / Paul Cox

[Paris] : Éd. du Seuil, 2002

Un livre à spirales, illustré, et sans texte.

Le livre le plus long : quadrichronie / Paul Cox
Paris : Les Trois Ourses, 2002

Quatre représentations du monde en quadrichromie, chaque image représentant une partie de la journée.

Pour aller plus loin :

<http://lestroisourses.com/>

<http://www.one-stroke.co.jp/>

<http://blog.picturebookmakers.com/post/143421506971/katsumi-komagata>