

LA MAISON EN PETITS CUBES

PAR
LA COMPAGNIE
SPECTABILIS

D'APRES
THE
HOUSE
OF SMALL
CUBES (ROBOT)
DE KENYA HIRATA

INTERPRÉTATION : OLIVIER ALGOURDIN,
RÉGIS HUET, CÉCILE SCHLETZER
CRÉATION MUSICALE : OLIVIER ALGOURDIN
PRODUCTION : RACHEL D'ESPILLE
LUMIÈRES : PATRICK FOIZARD
SET DESIGN : ISABELLE CHATREAU
COSTUME : ISABELLE CHATREAU
MUSIQUE : STEPHANE ASTÉ

MISE EN SCÈNE:
ODILE BOUAFIS

La culture avec
la copie privée

French and
International Audience

DU PAYS DE LA LOIRE

Piment
Théâtre

SAUMUR
SAUTOCORE

le Théâtre

Synopsis

In a town where water keeps rising, peculiar houses are built: each time a house is flooded; its inhabitant builds a new floor on top of it. There are thus, underwater, houses built on top of each other, looking like small piled up cubes. Over time, inhabitants have left the town, and today only an old man continues to resist the sea level rise. One day his tools sink into deep water so he puts his diving suit on and dives into the water to the lower floors in order to get them back. Every room sings him a song reminding him of the past, bringing back shifting memories from the depths. Therefore an immersion into the past begins for the old man, a delicate flashback, as if the film of an entire life unfolded before our eyes... a film going backwards.

After

Kunio Kato et Kenia Hirata – animated short film
academy award Oscar 2008

Performance

World youth congress 2021 – ASSITEJ International
Festival Avignon 2019
Region en Scène Pays de la Loire 2019

The house of small cubes

Director Odile Bouvais

Ste designer Bruno Cury

Comedian Cécile Schletzer, Régis Huet,
Olivier Algourdin

Lighting director Patrick Touzard

Music composer Olivier Algourdin

Graphic designer Marc Barotte

Animated film director Simon Astié

Costume designer Michelle Amet

Production Samuel d'Aboville

Lenght - 45min – from 6 years old onwards – Théâtre (shadow,
puppet and objet) – non verbal performance

With the support of:

Piment Familial, le Dôme, MPT Monplaisir, Conseil régional Pays de la Loire, Anjou Théâtre, Saumur Agglomération, Ville d'Angers, ADAMI, SPEDIDAM, Institut Français

DIRECTOR INTENTION

Showing an old man's solitary and peaceful life,
Showing the time passing by and the choices that make each
life singular,
Showing the evolution of the world.
Speaking of this water which makes some populated areas
disappear,
Speaking indirectly of global warming.

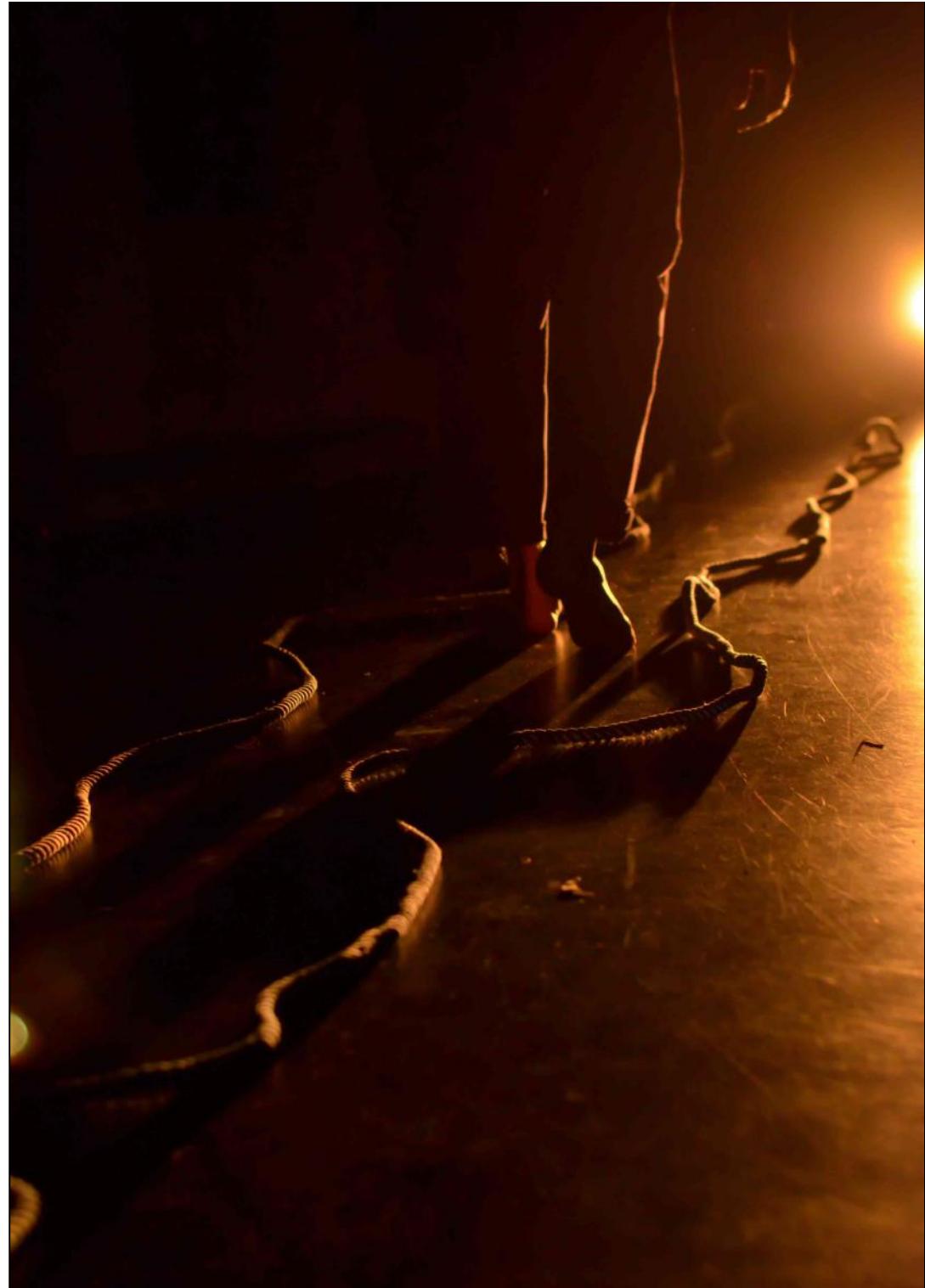
That's what Kenia HIRATA achieves in his tale 'The House of Small Cubes'.

Nothing in it is moralizing; this tale is entirely joy and delicacy.

Three comedians tell this story handling puppets, using objects and manipulated figures. I give priority to the visual aspect. I want this performance not very talkative, but, on the contrary, led by a musical and sound universe, cellos' and pianos' pianissimos and fortissimos, lapping, running and overflowing water noises.

Water distorts pictures, time changes memories. Here, the sea binds all the elements of the story. Water invades and worries, but also calms down. Time passing by, everything floats, everything moves away and takes some distance. The natural fluid element is essential in the scenic representation of this tale: it is brought up by a pictorial watercoloured universe.

Odile Bouvais – Director

ODILE BOUVAIS – DIRECTOR

My artistic career may – or may not be – atypical...

Throughout my artistic life I've experienced different kinds of live performing arts: author's theatre and poetry as a comedian, which I coupled with clown and puppet art from time to time. What do they have in common? Poetry... Yes, Poetry. Like poetry, Clown art is fragile and does not stick to reality, and Puppet art leads to a poetical and sublimated universe.

My desire to play outdoors and meet ordinary spectators has led me to discover different audiences in many various places such as: streets, hospitals, high and secondary schools, colleges, parks and gardens, and, since last year, prisons.

I am the result of so many stories, pathways and companionship that I couldn't say which experiences have been the most important to me. Over the past years I have been a clown in hospitals with "Rire Médecin", a puppeteer comedian in Garin Trousséboeuf Cie, a comedian reader for the House of Poetry in Nantes, a director in partnership with Théâtre Pom', Spectabilis Cie, and this year, with Niouton Theatre.

Every new proposal is an openness and is fruitful for me as a comedian and a director.

P. Riondy

THE AUTHOR

Kunio Katô is a Japanese illustrator and film director born in 1977 in Kagoshima, Japan. Specialized in short films, he is mostly known for his work *The House of Small Cubes*, released in 2012, for which he's won the Best Animated Short Film Oscar. He has also illustrated its picture book adaptation, edited in French by Nobi Nobi Editions(!).

2012 Interview on the occasion of the release of the children's book in Paris Book Fair

What's been the process to adapt your Oscar-winning short film *The House of Small Cubes* into an illustrated children's book? Was it intended at the beginning of the project? It's usually the other way around: a book is adapted into an animated film. In fact, I had no project of adaptation at all. A producer had watched the short film and suggested to make a children's book of it. At first, I was rather reluctant to get back into the story with the same setting and the same character... It was rather difficult, after having already worked on the short film for a year. Then I was finally attracted by the idea of conveying the same message but with a different mode of expression.

How was the collaboration with screenwriter Kenya Hirata in terms of changing mode of expression? We had already animated the film, so we were used to work as a team. Actually, the text has been written real quick: Kenya Hirata is a very good father, he reads to his child every night. He absolutely wanted to tell a tale he had written himself, so it all happened very fast.

As an author, did your situation change with winning the Best Animated Short Film Oscar for *The House of Small Cubes*? Getting the Oscar made me travel to the States and enabled me to discover a very different way of life; it's been a very good experience. Apart from that, the Oscar didn't make a big difference for me, but it has been a very good way to bring my audience to discover my other activities.

The House of Small Cubes describes in a touching way an old man's outlook on the important steps of his life. We discover in it a deep nostalgia, even some kind of melancholia. What are your thoughts about this man? Although we may feel a certain nostalgia in these reminiscences, I've always wanted to underline the positive aspects of things. This man, despite his stubbornness, looks out wisely on the main axes of his life. I can't say if my character is happy or not, it's up to everyone to judge. What I can tell is that a fierce strength of temper and motivation is needed to keep on living in such conditions. I admire his courage and, on the other hand, I don't think it would be pleasant to live with him !

Why did you choose nostalgia and memories as a topic? What does this feeling mean to you ? Actually, the topic has imposed upon me by itself. After drawing sketches and pictures, we have thought about the theme, and memories seemed obvious to us. When I watched the illustrations I really saw them as the symbol of life. Behind this vast topic, many feelings are hidden which make this wise man the person he is in the twilight of his life.

In the illustrated book, you've chosen a watercoloured effect to match the contents. How did this choice impose upon you ?

I don't really know! What is certain is that I like very much Nicolas de Crécy's work and that he had a major influence on my way of considering *The House of Small Cubes*. His unconventional and surprising style has seduced me and, in some ways, I was willing to recreate this surprise effect.

Yesterday at the Books Fair Kenzaburo Oe and Satoshi Kamata spoke of the fact of writing after the tsunami disaster. Do you classify The House of Small Cubes in this category ?

The story of The house of Small Cubes has been created long before the tsunami. Finally, fiction reaches out reality, and there are some common themes. I did not intentionally draw an old man who keeps on living in a house getting smaller and smaller, and where the natural element play an important part. This kind of event happens, it's not destiny, it just happens. This fiction fits reality, which shouldn't be so. It questions me about creating from reality and it has upseted me very much with The House of Small Cubes. I have been asked many times and, as a creator, I feel responsible for taking part in the 'disaster literature'.

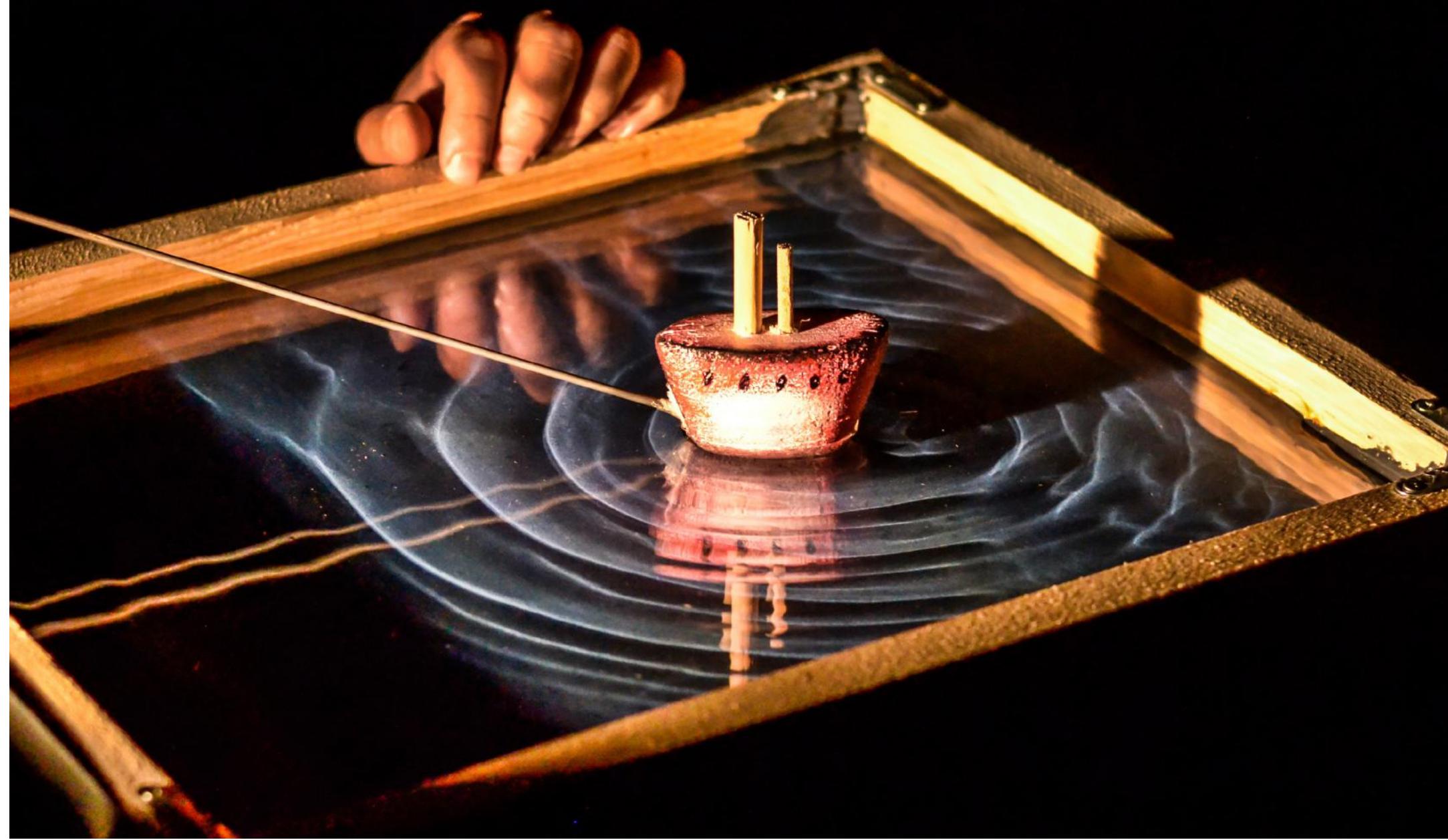
How do you perceive this natural element ?

There are many ways to stop water from rising every year, by building a dyke for instance. We can see in the book how lively the place was once, then the people left one by one and the old man chose to stay there, alone. That's his choice as a hero, his response to this catastrophe against which he remains powerless. Above all, I wanted to show acceptance, but also resignation to the situation. You can live this way, that's what I wanted to express. For Japan it's a bit the same.

Did you appreciate the constraints specific to hand-draw pictures ? Would you be interested in a new adaptation into a digital book ?

I'd never thought about it when the film was adapted into a book. Last year, I was asked to adapt the book into an electronic format. We have directly replicated the work illustrations and the result was not satisfying, simply because the pictures were not drawn for this purpose. If I work again on an electronic format, I'll have to work on it beforehand. I'm not against the idea with The House of Small Cubes, but not for the moment.

ARTISTIC AND TECHNICAL CAREERS

Cécile Schletzer, comedian

Co-founder of Spectabilis Cie, she acts under the direction of J.Percher, M.Gaultier, P.Piau, H.Uzureau, E.Sorba, T.Charrier, J-P.Dubois, J.L.Beaujault, P.Sarzacq, O.Bouvais and D.Royan. In parallel she keeps working on acting and voice with J.Templeraud ("Manarf"), M.Liard ("Au Fol Ordinaire" - "At Crazy Ordinary"), J-P.Rossfelder (Théâtre de la Fontanelle - Fontanel Theater), E.Sorba and O.Messager, N.Kossenkova (Théâtre Tembf Moscou). She also runs workshops in schools.

Régis Huet, comedian

Co-founder of Spectabilis Cie, he performs Christine Blondel (directed by J.Percher), T.Charrier (directed by P.Piau, E.Zorba), M-J. Brighel (directed by Y.Pallard, P.Sarzacq), Courteiline, N.Renaude (directed by H.Uzureau), M.Karge (directed by H.Vaulerin), G.Bourdet (directed by J-P.Dubois), C.Bobin (directed by J-L.Beaujault), L.Miloudi (directed by O.Bouvais), Balzac (directed by D.Royan)... He's in charge of teenagers and adult workshops in which he performs staging.

Olivier Algourdin, comedian and music composer

Co-founder of Artbigüe Cie, he's been trained at the "Conservatoire d' Angers" (Conservatory theatre). Now he acts, plays music and performs magic tricks under the direction of B.Poitevin, E.Goupil, G.Pichereau, V.Brochard and O.Bouvais.

Bruno Cury, set designer

Puppet master, stage and set designer, he's played his part in Théâtre Pom' s performances since 2004: in Mike Kenny's "Electric Night", Geert de Kockere's children's book "Pense-Bêtes" ("Animal Reminders"), Marie Nimier's "Un Enfant disparaît" ("A child disappears"), "bb babilis" ("Babies' Babbles") after Valérie Rouzeau's poems. He's also worked for Athénor ("78 Tours"), Théâtre de Cuisine ("Duo Dodu" - "Plumpy Duo"), Les Quatre Marionnettistes (Four Puppet Handlers) ("Quai des Antilles" - "West Indies Dock", "La partie commencera à l'heure" - "Game will start on time"), and works with the Nantes Puppet Cie. He makes puppets for Atelier 44, Théâtre Messidor, Dominique Houdard Cie, Démons et Merveilles (Demons enWonders) and Théâtre de l'Entracte (Intermission Theater).

L'EQUIPE

Patrick Touzard, lighting director

After a musical training at CIM in Paris , he's become a lighting director and works on several projects for different companies such as Loba Cie for the creation of "Vagabonde, Bottes de prince et Bigoudis" (" Female Tramp, Prince Boots and Curlers"), "PP les p'tits cailloux" ("PP Little Stones"); Compagnie La Parenthèse (Parenthesis Cie) for "Un paso svp", "Cyrano", "Lettre pour Eléna ("A letter for Elena"), "Hermia"; Compagnie Plumes (Feather Cie) for "Pas un mot en Poche" ("Not a word in the pocket"); Thomas Drelon for "Bashir Lazar"; Rosilux Cie for "Noce" ("Wedding"); Compagnie Les Eléments DISPOnibles (AVAILable Elements Cie) for "Merci facteur" ("Thank you Mr Postman"); FénémOne Cie for "Une femme à la mer" ("Woman overboard"); Compagnie ceci ET cela (This AND That Cie) for "Que la Joie Demeure" ("May Joy remain") and Spectabilis Cie for "Les yeux plus grands que le monde" ("Eyes bigger than the world"). He finds with them more freedom to create light universes and settings, seeking to simplicity and to the heart of the matter.

Samuel d'Aboville, production manager

After getting a Degree in Public Administration and Cultural Management, he's worked in Paris for CEMAFORRE, a national center for "Culture and Disability", and carried out a project: CASCAD 12th/20th Paris, with the City of Paris. Afterwards, he's become head of mission for sponsorship for the "Collectif Gradisca", and then started working with Spectabilis Cie in 2009.

P. Riondy

LA COMPAGNIE

Un collectif de comédiens revendiquant la liberté de création et l'exploration. Spectabilis a été fondée en 1988 par quatre comédiens réunis autour d'une même passion, le théâtre : Cécile Schletzer, Régis Huet, Philippe Piau et Maryse Pauleau. Leur ligne directrice : explorer les différents univers du théâtre, les auteurs et les formes, permettre la rencontre entre une œuvre et des publics et partager leur plaisir de jouer... Cette ligne directrice a marqué les premières créations de la compagnie et imprègne toujours sa pensée actuelle.

La vocation du jeune public est à l'origine de la compagnie qui a créé son premier spectacle "Caramélimélo" en 1988. Emerveiller, émouvoir, se laisser bercer, se projeter, rire, pleurer, avoir peur, rêver, s'évader... Voilà ce que Spectabilis a envie de partager avec les enfants le temps d'un spectacle. Mais aussi : lancer des milliers d'étincelles dans tous les sens pour semer le trouble, le doute, bouleverser les idées reçues sur le bien, le mal, le vrai, le faux ; devenir un être d'émotions capable d'appréhender le monde. La création jeune public au contact de l'enfance permet une approche singulière du théâtre. En s'appropriant différentes formes depuis 1988, théâtre, théâtre d'objet, marionnettes, Spectabilis a ainsi pu explorer des facettes de l'expression jeune public au service de l'enfance, des auteurs et de la création.

Regards croisés et politique d'auteurs

La difficulté de créer régulièrement pose la question du renouvellement de la matière artistique, de l'inspiration. Spectabilis a pris le parti de ne pas avoir un metteur en scène attitré pour l'ensemble de ses créations, mais plutôt de soutenir les idées nouvelles, d'avoir des regards croisés sur le théâtre, que chaque metteur en scène puisse apporter un souffle nouveau, une vision nouvelle, un dynamisme permanent. Il ne s'agit pas pour autant de transformer la compagnie en simple

outil de production de spectacle. Les équipes artistiques prennent part à l'identité de la compagnie tout en ajoutant leur inspiration. Spectabilis soutient ce théâtre "d'auteur" qui permet au metteur en scène d'imprimer sa vision personnelle du théâtre.

Théâtre, territoires et accessibilité

L'identité de Spectabilis se perçoit également dans sa volonté de proposer ses créations à tous les publics. La grande majorité de ses spectacles est autonome techniquement, ce qui donne la possibilité de les présenter dans tous les territoires et tous les lieux. Spectabilis poursuit activement ses propositions et actions artistiques dans les territoires ruraux, les établissements scolaires et les établissements sanitaires/médico-sociaux. La prise en compte de tous les publics pour faire vivre l'art et affirmer le droit d'accès de tous à la culture comme valeur universelle, est au cœur de l'identité de Spectabilis. Nos ateliers auprès des publics scolaires, amateurs ou pour des personnes en situation de handicap (service psychiatrique de Ste Gemmes sur Loire) en sont une preuve forte. Mais depuis quelques années également, la compagnie a développé directement lors de la phase de production de ses spectacles des dispositifs d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Pour Spectabilis, la problématique de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap est aussi une responsabilité de compagnie qui ne doit pas imputer uniquement aux établissements culturels. Elle s'en est ainsi emparer avec :

- Audiodescription pour « Anne Frank », « Perce-Neige » et « Les yeux plus grands que le monde »
- Spectacle sans paroles pour « la maison en petits cubes »
- CLEA DRAC sur les questions de mémoire et de vieillesse (2020 – 2018)

Spectabilis est membre et soutien le SAAS, le festival ça chauffe, le GRAINE Pays de la Loire, Scène d'enfance-ASSITEJ France, PlatO

FAIRE VIVRE LE PROJET AVEC LES PUBLICS

L'œuvre « la maison en petits cubes » et ce spectacle sont matières à de nombreuses interventions possibles en amont ou en aval des représentations.

L'équipe artistique peut intervenir de différentes manières :

- Bords plateau à l'issue des représentations
- Réalisation d'ateliers de pratique artistique
- Projets intergénérationnels

En lien avec l'un des thèmes du spectacle, l'idée est de permettre des liens entre des personnes âgées et des enfants pour interroger la question du souvenir, du temps (long, court, passé, présent...) et de la transmission.

De nombreuses pistes d'actions sont présentées dans le dossier pédagogique.

Voir en pièce jointe le dossier

Exemples d'actions réalisées autour du spectacle :

- CLEA DRAC-Communauté de communes Loire Anjou Sarthe (49) (parcours théâtre annuel – actions intergénérationnels en maison de retraite – actions avec les bénévoles du réseau des bibliothèques)
- Parcours aux Herbiers (85) – à la découverte du théâtre d'ombre
- Parcours court-métrage sur le thème de la vieillesse – Ligné (44)
- Atelier intergénérationnel (primaire-personnes âgées) en maison de retraite – festival d'Anjou (49)

EXEMPLE DE FICHE PROJET

Pour qui ?

Des personnes âgées dépendantes accueillies dans un établissement sanitaire ou médico-sociale volontaires.
+ des élèves d'une école primaire

Quoi - Comment ?

- 1- Réaliser un collectage de souvenirs des personnes âgées sur un ou plusieurs évènements présents dans le spectacle :
 - leur mariage
 - le mariage de leur(s) enfant(s)
 - le départ de leur enfant du domicile familial
- 2- Collecter également des photos de ces évènements
- 3- Demander à un auteur de Bandes-Dessinées de retrancrire l'un de ces évènements en image
- 4- venir assister à une représentation du spectacle en compagnie d'élèves d'une classe + exposer dans le hall ces images + échange avec l'ensemble de l'assistance.

Quand ?

Le travail de collectage peut être fait en amont des représentations/ ainsi que la création des images.

Par qui ?

Le collectage est fait par un artiste de la compagnie Spectabilis. (Expérience du PREAC – DRAC Pays des Vallées d'Anjou sur la saison 2016-2017)

Les images sont réalisées par un auteur de BD.

Un lien important doit être fait entre le personnel de l'établissement sanitaire, les résidents, des instituteurs et les membres de Spectabilis.

REVUE DE PRESSE

A propos de l'album et du court-métrage

Tour à tour pimpante et gorgée de larmes, l'aquarelle de Kunio Katô imbibe les souvenirs, les émotions, pour les ralentir jusqu'à les figer dans un bien-être amniotique.

Télérama

L'aquarelle, idéale pour le propos, sature d'émotions les tableaux du passé. En une troublante poésie.

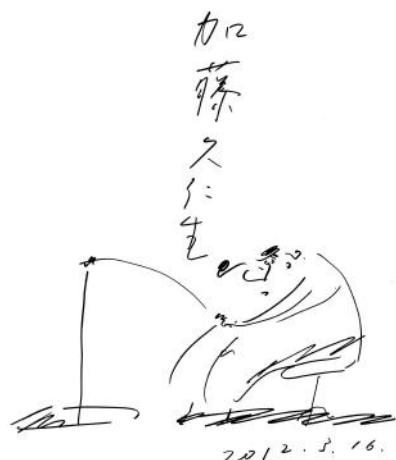
Le Monde

Cet album ouvre grandement la porte à l'imaginaire par son ton et l'attention portée à tous les détails.

Le Figaro

Une belle allégorie sur la vieillesse et la somme d'une vie qu'illustre avec délicatesse Kunio Katô.

L'express

A propos du spectacle

Télérama TT « on aime beaucoup »

Sans tomber dans la noirceur mélancolique, cette adaptation du court métrage d'animation de Kunio Katô et Kenya Hirata (devenu par la suite un album jeunesse illustré) raconte comment une ville envahie par les eaux se transforme en un empilement de maisons, à la façon de cubes, et comment un seul homme résiste à la montée inexorable de la mer, plongeant dans l'élément liquide comme dans ses souvenirs... Sans mots, mais avec un univers sonore et musical présent, trois manipulateurs recréent avec objets, marionnettes et théâtre d'ombres, les éléments d'une ville engloutie, d'un passé enfoui et d'un présent presque heureux.

La petite revue

Le spectacle de la Compagnie Spectabilis, adapté du court métrage d'animation éponyme de Kenya Hirata et Kuniô Kato, nous captive sur la forme comme sur le fond. Le propos, métaphorique, est touchant : le personnage, à mesure qu'il s'enfonce dans l'eau, remonte le temps et revit les moments forts de sa vie, de son veuvage à ses premiers élans amoureux. La mise en scène d'Odile Bouvais est un enchantement.

L'info tout court

Un condensé de poésie. Derrière ce titre et cette affiche poétiques, c'est un pur moment d'émerveillement qui se tient. La scénographie est brillante !

RMT News International

Les décors et les marionnettes sont d'un réalisme et d'une beauté saisissants. La musique avec son clapotement d'eau tel un leitmotiv et ses airs au piano et violoncelle appelle et accompagne les souvenirs du vieil homme avec délicatesse. La manipulation exécutée d'une main de maître par les trois marionnettistes est, quant à elle, un sans-faute, à l'image du reste.

+ Le piccolo, le Scéno... sur le site www.ciespectabilis.com

ACCUEILLIR LE SPECTACLE

Conditions techniques

Durée du spectacle 40 min

Montage 6h + filage

Démontage 1h00

Espace de jeu minimum

Largeur = 7,5m

Profondeur = 7,5m

Hauteur = 4,20 m minimum jusqu'à 7m

Possibilité d'adaptation au cas par cas

Technique

Sol noir, pendrillonage à l'italienne, perches

Éléments de décors à suspendre et à poser au sol

Manipulation de marionnettes et d'objets

Jauge

150/175 personnes environ selon la configuration de la salle.

Tournée

5 personnes en tournée (3 comédiens + 1 technicien + 1

chargé de production)

1 véhicules (1 camion) au départ d'Angers – Maine et Loire

Hébergement en chambres individuelles

Conditions financières

- 1800 euros TTC (++) la première

- 1600 euros TTC (++) les suivantes

(++) : frais de déplacement / repas / hébergement / droits d'auteurs

Droits d'auteurs de musique de scène à déclarer et payer à la SACD + quote part pour la compagnie au titre de la cession de droits de l'œuvre japonaise.

Contact

Compagnie Spectabilis

cie.spectabilis@wanadoo.fr

www.ciespectabilis.com

Tél. 06 70 51 79 91

Licence PLATE SV R 2021 013856

Fiche technique et plan de feu sur demande

P. Riondy