

“EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT” D’ILKA SCHÖNBEIN

Ilka SCHÖNBEIN - THEATER MESCHUGGE

Photo Marinette Delanné

**AVEC ILKA SCHÖNBEIN
MUSIQUE : ALEXANDRA LUPIDI, SUSKA KANZLER**

**CREATION MUSICALE : Alexandra LUPIDI
CRÉATION DES MARIONNETTES : Ilka SCHÖNBEIN
ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE: Anja SCHIMANSKI, Britta ARSTE
CREATION ET REGIE LUMIERE : Anja SCHIMANSKI
DECOR : Suska KANZLER**

Création

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières en septembre 2017.

Production : Theater Meschugge. Production déléguée : Le Ksamka. Coproduction et résidence : FMTM – Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, l’Agora de Billere et le Théâtre FADENSCHNEIN, Braunschweig, Allemagne. Avec le soutien de la DRAC Ile de France.

KSAMKA

**Production Déléguée et Contact : Karinne Méraud Avril - Portable +33 (0)6 11 71 57 06
kmeraud@sfr.fr - www.ksamka.com**

Note d'intention d'Ilka Schönbein

"Eh bien, dansez maintenant" dit la fourmi à la cigale, qui dans sa détresse la supplie de lui donner une miette de pain .

Et alors, la petite cigale danse. Peut-être qu'avec sa danse elle pourra adoucir le coeur de la fourmi.

Elle danse sur une jambe, elle danse sur les mains, elle danse sur la tête.

Elle danse pour sa vie, elle danse avec la mort.

Elle danse la danse de toute créature. La danse de l'existence. Chacun, chacune la danse à sa manière, de la meilleure manière imaginable. Avec toute la beauté et la créativité qu'il ou elle possède. Pour plaire à celui, celle ou ceux dont notre être ou non-être au monde dépend.

Pour qu'on nous laisse vivre. Nous - créatures, nous - qui avons été créés.

En tout cas, un petit moment - ou une éternité, une petite éternité -

- encore une petite année - prie la petite vieille

- jusqu'à ce que j'ai filé ma toile - l'araignée

- jusqu'à ce que j'ai fini de chanter ma chanson - la cigale

- jusqu'à ce que j'ai attrapé l'oiseau - le chat

Créature et créatrice à la fois, je veux encore une fois danser avec mes créations.

À la grâce des dieux.

Pour ma joie et la vôtre, cher public.

Pour votre amour et - pour notre pain.

Ilka Schönbein - Mai 2018

L'équipe de création

Ilka Schönbein – Theater Meschugge – Direction Artistique, mise en scène et création marionnettes. Manipulation.

Originnaire de Darmstadt, Ilka s'est formée à la danse eurythmique de Rudolph Steiner qui prône l'alliance de l'âme et du geste plutôt que l'effort et la technique. Puis elle a étudié avec le marionnettiste Albrecht Roser à Stuttgart. Ses études terminées, elle a tourné une dizaine d'années avec d'autres compagnies avant de créer sa compagnie: le Theater Meschugge, et se lance sur les routes avec ses propres spectacles.

Sinon je te mange - Crédit photo Marinette Delanné - 2014

Métamorphoses a été créé pour la rue, pour toucher tous les publics. Puis, sans abandonner la rue, Ilka a accepté d'adapter son spectacle aux scènes de théâtre en y ajoutant un deuxième personnage, interprété d'abord par Thomas Berg son technicien allemand, puis Alexandre Haslé, acteur français, ensuite Mô Bunte, marionnettiste allemande. Chaque fois, Ilka a créé une nouvelle variante et avec sa dernière partenaire, elle en a même fait deux. Les masques et les costumes changent, certaines scènes et personnages disparaissent pour laisser place à d'autres. *Métamorphoses*, devenu *Métamorphoses des Métamorphoses*, a ainsi connu cinq versions dont la totalité évoluait d'un humour acide, si typique pour l'Europe Centrale, vers une vision intensément noire du monde, et l'accent passait de la marionnette au mime puis à la danse pour aboutir à un équilibre entre tous ces moyens d'expression. Tant qu'elle joue, Ilka ne considère jamais ses spectacles comme achevés: elle les vit et ils vivent avec elle.

Le Roi Grenouille lui a donné l'occasion de revenir au jeune public. Il a été créé en mai 1998 en coproduction avec le Théâtre d'Ivry Antoine Vitez et en collaboration avec le Conseil Général du Val de Marne, le Théâtre National de Montpellier, le Festival Mimos de Périgueux et le Théâtre National des Jeunes Spectateurs de Montreuil. *Le Roi Grenouille* a connu deux versions, la première avec Alexandre Haslé, la seconde avec Mô Bunte. Ilka reprendra ce spectacle en 2005, sous le titre *Le Roi Grenouille III*, avec les comédiennes Simone Decloedt et Britta Arste, l'accordéoniste Rudi Meier, et le chanteur haute-contre Christian Ilg, puis avec Reiner Philipp Kais chanteur haute-contre.

Le Voyage d'Hiver est né en automne 2003 au Théâtre Gérard Philipe à Frouard en Lorraine, en collaboration avec l'ABC de Bar-Le-Duc, le Théâtre Romain Rolland de Villejuif, Le Prisme de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Conseil Général du Val de Marne. Puis il a été représenté au Festival Mondial de la Marionnette de Charleville-Mézières, à la Manufacture de Nancy, au Nouveau Théâtre d'Angers CDN, au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers et dans de nombreux autres théâtres. Il est inspiré de l'œuvre de Franz Schubert et de Wilhelm Müller. La mise en scène a été assurée par Ute Hallaschka et par Ilka Schönbein qui a aussi créé les masques, costumes et joue le rôle principal. Christian Hilg, interprète les Lieder de Schubert, Rudi Meier a brillamment transposé l'œuvre originale pour

l'accordéon, Simone Decloedt l'assiste dans le rôle d'une Harpie, et le texte français a été enregistré puis incarné successivement par les comédiennes Paule d'Héria et Marie-Laure Crochant. Malgré l'excellent accueil du spectacle, deux semaines après sa première, Ilka s'est remise à l'ouvrage, a théâtralisé l'interprétation de Christian Hilg qui assume très bien son nouveau rôle, a ajouté des intermèdes évoquant à la fois le voyage sans fin de son personnage et la fête foraine.

En 2005, avec la collaboration artistique de Mary Sharp, Ilka implique dans son jeu la comédienne Nathalie Pagnac qui accompagne ce long chant lyrique en montrant comment cette douleur et le sentiment de perte qu'ils engendrent, peuvent s'exprimer par le corps et la voix.

Chair de ma Chair est né d'une résidence en août 2006 au Théâtre Le Grand Parquet (Paris 18ème). Ce spectacle est produit par Les Métamorphoses Singulières et coproduit par ARCADY (Action Régionale pour la Création Artistique et la Diffusion en Ile-de-France), avec le soutien de la Ville de Paris, de la DRAC de la Région Ile-de-France et de la Mairie du 18ème à Paris. Il est inspiré du roman *Pourquoi l'enfant cuisait dans la Polenta* d'Aglaja Veteranyi, un récit mémoire désespéré et merveilleusement poétique d'une enfant de cirque, qui évoque tour à tour les rapports mère, enfant, douleur de la perte, solitude, frénésie, adversité, nomadisme, déracinement... Ilka a travaillé la dramaturgie avec Mary Sharp, et confie l'interprétation du texte français à Nathalie Pagnac. *Chair de ma chair* a été créé au Festival Mondial de Marionnettes de Charleville-Mézières. Dans le but de renforcer l'univers forain, circassien, Ilka ajoute une troisième comédienne, Bénédicte Holvoete pour quelques interventions en italien. Le spectacle existe maintenant en quatre langues : français, espagnol, anglais et allemand. Il a été joué dans différents pays tels l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Hollande et l'Allemagne.

La vieille et la bête « a mon père » été créé en octobre 2009 au Théâtre au bord de l'eau de Vidy Lausanne et au Grand Parquet en février 2010. Sur le thème du petit âne, de la mort et de la vieillesse Ilka rencontre Alexandra Lupidi avec qui elle partage la création musicale et sa présence sur scène, le spectacle a tourné dans de nombreuses villes jusqu'en mai 2013. Au Forum de Meyrin, Festival Effervescence de Nevers, Théâtre Firmin Gémier d'Antony, Théâtre Romain Roland de Villejuif, L'Espal au Mans, ABC Dijon, Festival du Théâtre Pan (Lugano), Les Contes Givrés de Saint Vallier, Champs de la Marionnettes à Saint Germain Les Arpajon, Théâtre de Morsang sur Orge, CDN d'Aubervilliers ; Théâtre de la Commune, L'Agora de Billère, Théâtre des 4 saisons à Gradignan, L'Astrobale de La Rochelle, Le Libournia à Libourne, Théâtre de L'Espace ; scène nationale de Besançon, Scène Nationale de Forbach, Centre Pablo Picasso d'Homécourt, ATP des Vosges à Epinal, La Maison du Théâtre d'Amiens, Le Safran d'Amiens, L'arche de Béthoncourt, Mainz, Festival Mondial de Charleville-Mézières, Cottbus, Munich, Potsdam, Berlin, La Comédie de Béthune, Saint Barthélémy d'Anjou, le strapontin de Pont Scorff, La paillette de Rennes, Stuttgart, Mannheim, Scène Nationale de Limoges, les sept collines de Tulle, Cusset, Ramonville, Urrugne, Oloron Sainte Marie, L'Agora de Billere, L'estive de Foix, Bergerac, Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul et Festival Figura de Baden, Festival d'Offenbourg, Espace Soutines de Lèves, Centre Culturel de Chef Boutonne, Le Carré - Les Colonnes de Blanquefort, La scène Nationale de Châteauroux, La Maison du Théâtre de Brest, La Merise de Trappes, Le Centre Malraux de Vandoeuvre-lès-Nancy, Le Centre de la Marionnette de Tournai, Le Théâtre National de Namur, Le Manège de Maubeuge, Festival Titirimundi (Ségovia, Burges, Valladolid, Madrid). Il a été présenté en version allemande, anglaise, italienne et espagnole.

Sinon je te mange a été créé au Théâtre de la marionnette à Paris à l'automne 2014.

Ilka Schönbein collabore également avec des marionnettistes pour faire des mises en scène, elle a créé le loup et les sept chevreux avec Kerstin Wiese en 2006 (300 dates de tournées), Faim de Loup avec Laurie Cannac en 2009 (325 dates de tournée) qui a été nominé pour les Molières jeune public en 2010. Elle créé Queue de poissonne en 2013 avec Laurie Cannac.

Alexandra Lupidi – Création musique et interprète

Mezzo – Soprano / Compositrice / Instrumentiste (guitares, percussions, contrebasse, accordéon, bidouillages)

Mon aventure artistique avec Ilka a commencé avec **La vieille et la bête** il y a six ans, bientôt suivi par **Sinon, je te mange**. Six années pendant lesquelles nous avons partagé la scène, les repas, les routes, les tournées. Six années de découvertes et d'enrichissement artistiques à ses côtés.

La vieille et la bête/Sinon Je te mange - Crédit photo Nicolas Piton/Marinette Delanné

Alexandra Lupidi se révèle très tôt dans les registres jazz, classique et musiques traditionnelles d'Italie et d'Espagne. Elle se produit dans diverses formations jazz, du duo au big-band privilégiant l'improvisation vocale (Sunset, Bilboquet, Café Universel...) Elle suit une formation lyrique auprès de **Christiane Eda-Pierre**, puis de **Christophe Le Hazif**. Elle aborde la scène dans nombreux chœurs d'opéra (Châtelet, Opéra-Comique, Opéra de Montpellier, Rennes, Angers...) En tant que soliste elle interprète L'enfant dans Der jasager de Kurt Weil, mise en scène de **Ludovic Lagarde**. Candelas dans L'amour sorcier, version flamenca, de Manuel de Falla à l'Opéra de Rouen et d'Evreux sous la direction de **Laurence Equilbey** ... En rejoignant le quatuor a capella **Sanacore** qui se produit en France et à l'étranger, **Alexandra Lupidi** renoue avec ses origines italiennes dans le chant traditionnel et dans les créations contemporaines.

Elle fait partie du quatuor vocal **Les lunettes**, direction artistique **Ludovic Montet**, qui improvise autour de **Bach, Juan del Encina, Schütz...** Parallèlement elle compose, chante et joue pour le théâtre et la danse avec les compagnies **Arène-Théâtre, Courant d'Air, Balançoire, Théâtre Itinérant de la Cabane, Retouramont...**

Et également au sein du groupe **Alessandra Lupidi** qu'elle a créé avec la complicité de **Franck Gervais**. Chef de chœur, elle a dirigé la chorale Pablo Neruda à Bagnolet. (Création: Messe Brève Santa Maria Infraportas - L'enfance de Gargantua)

Son travail avec **Ilka Schönbein** dans **La Vieille et la Bête**, voyage à travers chacune de ses couleurs vocales et musicales. Elle compose également la musique de **Queue de Poissonne** mise en scène par Ilka Schönbein avec Laurie Cannac ainsi que celle de **Blanche-Ebène**, prochaine création de Laurie Cannac.

Suska Kanzler - Tambura, Voix, conception&réalisation des décors

Photo Marinnette Delanné

Depuis 1995, elle est Maître menuisière et travaille tout particulièrement le bois massif. C'est en réalisant la fabrication d'une harpe qu'elle se découvre une passion pour la construction des instruments. En 2015 elle tombe sur l'instrument "Tambura". En jouant de la tambura elle découvre ses multiples sons, ses riches harmoniques, ses voix, qui soignent les corps et les âmes. Depuis elle construit des tamburas de toutes formes, de toutes tailles. Elle voyage avec Ilka à la recherche d'églises, de monastères, et de toutes sortes de lieux acoustiques pour y jouer et faire sonner la tambura. Depuis 2015, elle organise le festival annuel de marionnettes "Darmstädter Figurentheatertage" qui a lieu sur le Wagenplatz (résidence collective) à Darmstadt en Allemagne. En 2016 elle conçoit et construit le décor de ***Ricdin- Ricdon*** et de ***Eh bien, dansez maintenant***.

Anja Schimanski - assistante à la mise en scène, création et régie lumière

Elle découvre son enthousiasme pour la mise en lumière au cours de sa participation en tant qu'artiste au sein du **Women's Circus Melbourne, Australie en 2000**. Puis elle travaille comme régisseuse lumière et son au théâtre **Rex à Wuppertal**, poursuit sa formation de technique du spectacle vivant à **Cologne** et obtient en 2009 le diplôme de régisseuse générale et lumière.

Suivent des engagements en tant que créatrice et régisseuse lumière au théâtre **Wuppertaler Bühnen** et à l'**Opéra de Chambre de Cologne**, mais aussi pour des compagnies indépendantes (**Kranavit Theater/Berlin**, le **quatuor Sanacore/Paris...**). Elle travaille en tant que directrice technique pour **RIGOLO** nouveau cirque "**WINGS in my heart**" en Suisse et pour des festivals en France et à l'étranger.

Après sa formation de technicienne son en 2016, elle sonorise les groupes de musique des festivals **Wilhelmsburg 48h/Hambourg** et **Les festalières/Mont de Marsan**.

Son étroite collaboration avec Ilka Schönbein débute en 2009. Elle crée et réalise la mise en lumière des productions ***La Vieille et la Bête*** (2009), ***Aber der Wolf fand sie alle!*** (2012) et ***Sinon je te mange...*** (2014).

“EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT“ D’ILKA SCHÖNBEIN

Spectacle Tout Public à partir de 15 ans

Durée : 1h15

Jauge: 150 personnes max.!

Le dernier rang dans aucun cas plus éloigné de 10m du nez du plateau.

Configuration idéale pour les grandes scènes: gradin en demi-cercle sur le plateau autour du praticable à une distance de 2 à 3 m. Pour de plus petites salles : ajout de petits bancs ou coussins devant le premier rang. Prévoir des accroches pour la lumière à 3 et 4m devant le praticable (en plus de la face). Pour plus d'information, merci de contacter Anja Schimanski.

4 personnes en tournée

Transport du décor au tarif kilométriques pour deux camions

Et 2 voyages SNCF 2eme classe

Jeu au 4eme service

Fiche technique sur demande

Contact technique:

Anja Schimanski

info@anjaschimanski.com

+33 (0)607 75 82 00 ou +49 151 56 00 58 34

KSAMKA

Production Déléguée et Contact : Karinne Méraud Avril

Tél. +33 (0)5 53 29 47 42 - Portable +33 (0)6 11 71 57 06

kmeraud@sfr.fr - www.ksamka.com

<https://www.facebook.com/association.ksamka/timeline>