

RICDIN -RICDON

Ilka SCHÖNBEIN - THEATER MESCHUGGE

DIRECTRICE ARTISTIQUE ET MISE EN SCENE : Ilka SCHÖNBEIN
JEU ET MUSIQUE : Alexandra LUPIDI
JEU ET MANIPULATION : Pauline DRÜNERT
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

Photo : Marinette Delanné

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 FADENSCHHEIN, 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

"Filer la paille et la transformer en or? Voilà un art qui me plaît bien, dit le roi."

"Quelque chose de vivant m'est bien plus cher que toutes les richesses au monde, dit le petit homme." Voilà les deux phrases essentielles de ce conte. Entre elles s'écoule tout le récit.

Il y a longtemps que ces deux phrases résonnent dans mon oreille. Il y a deux ans, j'ai mis les mains dans la terre pour en faire un petit spectacle. À peine trois semaines à travailler pour l'achever.

Puis la crise totale, crise psychique, crise physique. Ce n'était pas la faute de cette création. Elle n'était que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La tournée suivante ("Sinon je te mange...") a dû alors être annulée.

Depuis je n'ai (presque) plus touché à aucune marionnette. Y a-t-il une vie après la marionnette?

Je l'ai cherchée, cette vie sans marionnettes, je la cherche toujours, pour vivre, pour survivre...

Quelque chose de vivant m'est bien plus cher que toutes les marionnettes du monde.

Pourquoi je raconte cette histoire très personnelle?

Ce conte parle de l'art. Peut-être de toutes les formes d'art, car chaque véritable artiste transforme la paille en or. Mais je crois aussi que chaque véritable artiste est porté par un petit (ou un grand) démon. Et ce démon veut être payé. Et ce qu'il aime le plus, ce genre de démon, c'est vraiment quelque chose de vivant. Alors on paie avec son âme vivante, avec son corps vivant, avec son avenir vivant (l'enfant dans le conte).

Pourquoi on est prêt à payer si cher? Parce que chaque véritable artiste se sent dans une situation pareille à celle de la fille du meunier, il se retrouve emprisonné dans une pièce remplie de paille qu'il faut absolument transformer en or. La porte ne s'ouvrira pas tant que le travail n'est pas fini. Lorsque la porte s'ouvre, elle s'ouvre ... à la vie! Quel bonheur! Mais un bonheur qui ne durera que quelques instants. On se retrouve dans une autre pièce, toujours plus grande, remplie de paille... Ce qui veut dire pour l'artiste: après la création est toujours avant la création. Et personne ne va convaincre le véritable artiste qu'il y a une vraie vie hors de sa cage d'or. Ce sont des êtres bizarres, les artistes, n'est-ce pas?

Mais de temps en temps, les petits démons ressentent un peu de pitié pour les pauvres artistes et leur donnent une petite chance de s'échapper, quand les artistes sont suffisamment

désespérés. Mais pour cela, il leur faut découvrir le nom du démon, c'est-à-dire sa vraie nature, ses origines, ses racines, d'où il vient... Pas évident.

Moi je le cherche toujours. Au démon, j'ai proposé plein de noms, mais à chaque fois, il éclate de rire et répond: "Non, non, je ne m'appelle pas comme ça!" Entre-temps le petit démon en forme de marionnette me guette toujours dans sa valise et depuis un moment il a commencé à faire pas mal de bruit. En fait, il danse et il chante, surtout la nuit: "Aujourd'hui, je fais mon pain, demain je ferai ma bière, après-demain, j'irai chercher l'enfant de la reine ; Oh, comme il est bon Que personne ne sache que Ricdin-ricdon est mon nom!"

Je n'arrive plus à dormir... Et si je donnais la valise à quelqu'un d'autre sans l'ouvrir? Peut-être à une autre marionnettiste? Bien plus jeune que moi, pleine de vie et pleine d'envie, une qui est encore plus riche que moi pour payer le démon avec des colliers et des bagues au lieu de choses vivantes... Qu'en pensez-vous?

Et si du coup c'était elle qui faisait danser le petit démon sur scène?

Et si moi, je ne jetais qu'un oeil, avec la bonne distance, ne donnais que quelques conseils sages et entretenais le feu pour faire danser le petit homme autour?

Et on ne dirait à personne à quel point ce petit homme est puissant et comment il peut se mettre en colère si on ne le paie pas correctement pour ses services magiques et précieux.

On ne le dirait pas aux gens, pour ne pas les inquiéter... pour que malgré tout, ils accourent en nombre.

Photo : Marinette Delanné

Synopsis

Un meunier pauvre, père d'une fort jolie fille, assura un jour au roi, pour se donner de l'importance, que sa fille pouvait, en filant la paille, la transformer en or. Le roi fit amener la fille du meunier au château et la conduisit dans une pièce remplie de paille, lui disant qu'elle aurait jusqu'au matin pour la transformer en or, sinon elle mourrait. Il l'enferma, la jeune fille se mit à pleurer. Un petit homme apparut alors et lui offrit de transformer lui-même la paille en or. En échange, elle lui donnerait son collier. Au petit matin, à la vue de l'or, le roi se réjouit. Il conduisit la jeune fille dans une autre pièce encore plus grande, remplie de paille. Comme la nuit précédente, le petit homme fit le travail et fut payé avec une bague. Le jour suivant, le roi la mena dans une pièce toujours plus grande et lui dit que, si elle arrivait encore une fois à transformer la paille en or, il la ferait reine. Mais à présent, elle n'avait plus rien pour payer le petit homme. Il lui fit promettre de lui donner le premier enfant auquel elle donnerait naissance.

Un an après, la reine mit au monde un bel enfant. Le petit homme apparut et lui demanda de remplir sa promesse. Elle tenta de lui offrir toutes les richesses du royaume, mais il insista: "Non, quelque chose de vivant m'est bien plus cher que toutes les richesses au monde ."Elle pleura tant que le petit homme lui donna encore trois jours. Si pendant ce temps elle devinait son nom, elle pourrait garder l'enfant. Elle envoya alors un messenger parcourir le pays à la recherche de tous les noms possibles. Le troisième jour, il rapporta à la reine qu'il avait vu danser un petit homme autour d'un feu en chantant:

"Aujourd'hui, je fais mon pain, demain je ferai ma bière,
après-demain, j'irai chercher l'enfant de la reine;
Oh, comme il est bon
Que personne ne sache que Ricdin-ricdon est mon nom!"

Quand le petit homme revint auprès de la reine, et que celle-ci sut donner son véritable nom, le petit homme de colère se déchira et Happy End (en tout cas pour la reine et son enfant).

Photo : Marinette Delanné

L'équipe de création

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

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 Môm 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 Môm Bunte. Ilka reprendra ce spectacle en 2005, sous le titre *Le Roi Grenouille III*, avec les comédiennes Simone Declodt 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 Declodt 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 ARCADI (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 Béthencourt, 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'Offenburg, 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 créée 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 chevreaux 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.

Pauline Drünert - manipulation et jeu

Elle étudie à l'Ecole supérieure de musique et d'art vivant de Stuttgart et obtient une licence en théâtre de marionnettes en 2015. Parallèlement à ses études, elle a travaillé à plusieurs reprises en tant que marionnettiste et créatrice de marionnettes indépendante aussi bien pour ses propres spectacles qu'en collaboration avec d'autres artistes. Mises en scène (sélection) : En 2009, elle travaille en tant que marionnettiste et créatrice de marionnettes sur le film d'animation **Rabenjunge d'Andrea Deppert**, diffusé entre autres lors de la 61ème édition de la Berlinale, ainsi qu'au Trickfilmfestival de Stuttgart.

En 2010 a lieu la première de son spectacle de marionnettes «**Weißer Nacht** (nuit blanche), qu'elle présente sur un éventaire lors du festival international de marionnettes d'Erlangen, au centre européen de marionnettes Fitz! à Stuttgart, au centre international de marionnettes Lindefels Westflügel à Leipzig et au Backstreet-Festival à Alexandrie (Egypte). En 2011, elle participe à la mise en scène de **Ghostcity** (Marius Kob, coaching : Nils Torp us), un spectacle qui sera présenté entre autres au Treibstoff-Festival de Bâle (Suisse) et au festival de marionnettes Blickwechsel à Magdeburg. Elle travaille également en collaboration avec l'orchestre philharmonique de Stuttgart dans le cadre du concert pour enfants **Die Bremer Stadtmusikanten** (Les musiciens de Brême).

En 2012, elle intervient comme marionnettiste dans le cadre du spectacle **Nebenarm des dahinströmenden Lebens**, mis en scène par **Joachim Fleischer**, une adaptation libre de la pièce radiophonique **Under Milkwood** (Au bois lacté) de **Dylan Thomas**. En 2013, elle collabore à nouveau avec l'orchestre philharmonique de Stuttgart dans le cadre du concert pour enfants **Peter und der Wolf** (Pierre et le loup). En Novembre 2016 **Odysseus** (mise en scène: **Sascha Mink**), un opéra d'enfant sera créé à Radialsystem, Berlin, en coopération avec l'opéra de poche Lübeck, le théâtre Lübeck et la Lautten Compagny Berlin.

En 2011, Pauline Drünert fonde avec Etta Streicher un ensemble de théâtre et de performance.

Parmi leurs projets communs : 2011 **Ob sie warten-ein observates Experiment** (mise en scène : **Stefan Wenzel**), 2014 **Spinnlein, Spinnlein an der Wand**, un spectacle de marionnettes tout public dès 5 ans (mise en scène : **Ilka Schönbein**, musique jouée en direct : Tina Speidel) dont

la première a eu lieu en 2015 au Fitz à Stuttgart. En collaboration avec Etta Streicher, elle créera le projet **Rabe** («Corbeau», mise en scène **Jonas Klinkenberg** et **Janne Weirup**) en janvier 2017 au centre international de marionnettes Westflügel, Leipzig.

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 (**Kranevit 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 festivalières/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).

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>