

Theater Meschugge / Ilka Schönbein

www.legrandparquet.net

THE OLD LADY AND THE BEAST

Teatro / Títeres

País: Alemania - Francia / Idioma: Español y francés / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2009

Creación y dirección: Ilka Schönbein **Intérpretes:** Ilka Schönbein (títere), Alexandra Lupidi
Voz y creación musical: Alexandra Lupidi **Director técnico y técnico de sonido:** Simone Decloedt **Diseño de iluminación:** Sébastien Choriol, Aja Schimanski **Técnico de iluminación:** Anja Schimanski **Cooperación artística:** Britta Arste, Romuald Collinet, Nathalie Pagnac
Producción: Les Métamorphoses Singulières, Le Grand Parquet, Teatro Meschugge
Coproducción: Théâtre de Vidy-Lausanne, La Grande Ourse / Scène Conventionnée pour les jeunes publics - Villeneuve lès Maguelone, L'Arche, Scène Conventionnée pour l'enfance et la jeunesse, scène jeunes publics du Doubs et Centre culturel Pablo Picasso, scène conventionnée pour le jeune public, Festival Momix, Crea, Arcadi **Con el apoyo de:** Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières, Ville de Paris, Drac Ile de France, Région Ile de France and Mairie du 18ème

(Espectáculo para todos los públicos, adecuado para niños a partir de los 11 años)

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“Grandes emociones para compartir en familia, esto no sucede todos los días, no os perdáis este bonito homenaje al Arte con A mayúscula”. LESTROISCOUPS.COM

Dedicada a su padre músico, *The Old Lady and The Beast* es la última aventura de la creadora y actriz Ilka Schönbein, que, en un ambiente de cabaret propio de los años 30, se inspira en el universo de los cuentos de hadas para tratar, en cuatro secuencias, la decadencia del cuerpo, la vejez, el amor y la muerte.

La artista actúa como titiritera combinando su destreza en el mundo de la danza y del teatro con largos movimientos y espectaculares gestos, mientras la música italiana Alexandra Lupidi aporta la imaginación sonora necesaria para este viaje de ensueño a ritmo de jazz, donde la música clásica y la contemporánea se fusionan con la guitarra, el bajo y la percusión.

Como una reina trágica, Ilka Schönbein evoca una oscura sensualidad y habla del destino de una pequeña bailarina que pretendía ser una gran artista. Midiendo su posición gestual, refleja la imagen borrosa de la pequeña bailarina de Edgar Degas.

Es precisamente la propia Ilka quien explica con un relato en primera persona la creación de esta tierna y fantástica pieza:

“Un día, a principios de año, estaba caminando por la orilla de un pequeño río cerca de Berlín, cuando de repente me di cuenta de que había algo en el agua luchando por sobrevivir. Con un palo, le ayudé a salir. Para mi sorpresa, la cosa en cuestión era un pequeño burro. Así que lo llevé conmigo a mi casa, lo limpié de arriba abajo y después de una gran taza de chocolate caliente, me contó su historia: su madre era una reina que no quería tener un burrito como bebé. “Así que me tiró al río”. Recordé un cuento de hadas que había leído recientemente, con la diferencia de que, en este cuento, el rey estaba allí, dispuesto a impedir el asesinato. Le pregunté al burro si tenía un padre. Él respondió: “¿Un padre?, ¿qué es eso?”.

Desde aquel entonces, los cuentos de hadas han cambiado mucho. Pero, ¿qué iba a hacer yo con ese pobre animal en mi vida de gira como actriz?, ¿debía convertir mi casa ambulante en un establo como un requisito técnico, pidiendo paja fresca para el suelo de mi camerino?

Leí aquel cuento de nuevo y, esta vez, el burro sabía tocar el laúd. Yo sólo pensé en una cosa: como no me estoy haciendo más joven y me siento más cansada cada día, podría enseñar a mi burrito a tocar el laúd, y así llegaría el día en el que él podría reemplazarme en escena y ganarse la vida por los dos... ¡Qué maravillosa perspectiva! Comenzamos de inmediato con los ejercicios rítmicos, incluyendo sus cuatro patas, por supuesto, y parecía que tenía dotes musicales. Respecto al laúd, no era demasiado fácil; necesitaba seguir trabajando. Cuando me imagino a mí misma sentada en una silla y mirando a mí pequeño burro, me animo a ir más allá.

Y así, un buen día, después de un año entero de trabajo, fui invitada por el director de un pequeño teatro de París, cerca de la Gare du Nord y junto al distrito indio, a una residencia de creación artística.

Cuando estábamos en el teatro, alguien llamó a la puerta.

- ¿Quién está ahí?, pregunté.

- ¡La Muerte!, contestó.

- ¡Oh, no, Muerte! ¡Aún no, estoy justo en el medio de un ensayo! ¡Olvídalo!

- No es por ti a por quien vengo, estúpida, es tu padre al que me llevo conmigo. ¡Está muy enfermo! Si quieres decirle adiós, ¡date prisa!

Entonces, llevé al burro al vestuario con un montón de paja, manzanas y zanahorias, le pedí al director que le hiciera compañía y me fui a casa de mi padre en Alemania.

Me encontré a mi madre llorando, a mi padre postrado y a la Muerte en la cabecera de la cama. Si has leído la historia antigua *The Death at the bed head*, ¡sabrás bien a lo que me refiero! Mi padre estaba bastante tranquilo, casi en paz. Pasamos tres semanas todos juntos, mi madre, mi padre, muchos de sus amigos, la Muerte y yo. Tres semanas preparando el viaje final, semanas llenas de lágrimas, de cuidado y de amor. Tres semanas

llenas de recuerdos, de risas y de flores. De pronto, la Muerte hizo su trabajo y volví al teatro. Pero la Muerte vino conmigo.

- Simplemente, me encanta el teatro, me despeja después del trabajo, admitió ella.

Entonces saqué a mi burro del camerino. Estaba descansado y en buena forma. Me senté en el escenario para dirigir su calentamiento, con la muerte muy cerca de mí. Después de un par de minutos, me susurró:

- El burro no es malo en absoluto, ¿podría ocupar tu puesto en el escenario algún día?

- ¡Muy pronto, espero!, contesté.

- ¿Cuál será el nombre del número?

- *El burro que toca el laúd.*

- ¿Será un espectáculo con un solo burro?

- ¡Por supuesto!

- ¿Cuándo será el estreno?

- El 26 octubre de 2009.

- ¿Entonces, después del 26, estarás libre?

- ¿Para qué?

- Para emprender un pequeño viaje conmigo.

- ¿Qué quieres decir?

La Muerte permaneció en silencio y miró extrañada hacia mí...Yo salté de mi asiento y no necesité más de dos minutos para vestirme y subir de nuevo sobre el escenario. Después, contraté a un músico para hacer que mi viejos huesos bailaran y nos hemos transformado en un dúo.

Ahora, el número se llama: *The Old Lady and The Beast*. Dirección: la Muerte. Siempre hay un observador extraterrestre: mi padre. Y los requisitos técnicos son: paja en el escenario y zanahorias y manzanas en el camerino”.

Sobre la compañía

Ilka Schönbein y el Theater Meschugge

Nacida en Darmstadt (Alemania), Ilka Schönbein aprendió el tipo de baile denominado *eurythmics*, de Rudolph Steiner, que utilizó para defender la unión del alma, el gesto y el movimiento, en lugar del esfuerzo y la técnica. Estudió además en Stuttgart junto al

titiritero Albrecht Roser. Una vez terminada su educación, se unió a giras de diferentes compañías durante más de diez años y, con el tiempo, creó su propia compañía y se embarcó en sus propias creaciones. Así, junto al Theatre Meschugge, ha puesto en pie las siguientes piezas:

Métamorphoses fue concebido como un espectáculo de calle, dirigido a todo tipo de públicos. Sin renunciar a la calle, Ilka decidió adaptar su obra inicial añadiendo un segundo personaje, primero interpretado por el alemán Thomas Berg, luego por el francés Alexandre Haslé y, finalmente, por Mô Bunte, un titiritero alemán. Con cada uno, Ilka creó una versión nueva y diferente. Máscaras, cambios de vestuario, desaparición de personajes en ciertas escenas, títeres, mímica y danza, son algunos de los elementos que se repiten. Hubo cinco versiones de *Métamorphoses*, hasta que creó *Métamorphoses des Métamorphoses*. Todas ellas estaban concebidas con un humor cáustico propio de la Europa Central y una visión realmente amarga del mundo, resultando el ejercicio general, sin embargo, un gran compendio de todos los medios de expresión existentes. Cuando Ilka crea un montaje teatral, nunca considera que es perfecta: ella es parte de sus obras y sus obras son parte de ella.

King Frog era para ella una oportunidad de volver a llegar al público joven. El espectáculo fue coproducido por el Théâtre d'Ivry- Antoine Vitez, en estrecha colaboración con el Festival Mimos de Périgueux, el Conseil Général du Val de Marne, el Théâtre National de Montpellier y el Théâtre National des Jeunes Spectateurs de Montreuil. También surgieron varias versiones: las dos primeras con Alexandre Haslé y Mô Bunte y, en 2005, bajo el título de *King Frog III*, con las actrices Simone Decloedt y Britta Arste, el acordeonista Rudi Meier y el contratenor Christian Hilg; y, más adelante, con el contratenor Philipp Kais.

Winter Jouney se produjo en el Théâtre Gérard Philipe en Frouard (Lorraine) en cooperación con el ABC de Bar-Le-Duc, el Théâtre Romain Rolland de Villejuif, el Prisme de Saint-Quentin-en-Yvelines y el Conseil Général du Val de Marne. La obra fue representada en el Festival Mondial de la Marionnette de Charleville-Mézières, en Manufacture de Nancy, en el Nouveau Théâtre d'Angers CDN, en el Théâtre de la Commune d'Aubervilliers y en otros muchos lugares. La pieza dibuja la inspiración del trabajo de Frantz Schubert y de Wilhelm Müller y fue dirigida por Ute Hallaschka e Ilka Schönbein, quien también diseñó las máscaras y los disfraces y desempeñó el papel principal. Christian Hilg interpreta las canciones de Schubert y Rudi Meier la obra original para acordeón. Simone Decloedt le asiste. A pesar del éxito inmediato de la obra, Ilka decidió, dos semanas después del estreno, teatralizar más la interpretación de Christian Hilg y añadió interludios que evocaban el viaje final del personaje y la atmósfera carnavalesca. En 2005, con la ayuda de la artista estadounidense Mary Sharp, Ilka introdujo en escena a la actriz Nathalie Pagnac, que acompañó este canto lírico largo y mostró cómo este sentimiento de tristeza y de pérdida podrían ser expresada por un cuerpo y una voz.

My Own Flesh and Blood fue creada en 2006 sobre el escenario del Théâtre du Grand Parquet en París, gracias a Les Métamorphoses Singulières y a la coproducción de ARCAD, con el apoyo de la ciudad de París, de la DRAC Ile de Francia y del distrito 18º del Ayuntamiento de París. La obra es una adaptación de una novela de Aglaja Veteranyi, una narración maravillosamente poética y desesperada, interpretada por una niña bajo la gran carpa, que se inspira en la madre y su relación con la hija, en el dolor de la pérdida, la soledad, el frenesí, la adversidad, el nomadismo y el exilio. Ilka trabajó en el teatro junto a Mary Sharp y confió a Nathalie Pagnac la interpretación del texto en francés. El estreno

mundial tuvo lugar en el Festival Mondial de Marionnettes de Charleville-Mézières. Con el fin de intensificar el ambiente de carnaval y circo, Ilka añadió a una tercera actriz, Bénédicte Holvoote, para introducir un par de contribuciones en Italiano. Ahora hay cuatro versiones disponibles: en inglés, español, francés y alemán. El espectáculo ha girado ya por España, Italia, Suiza, Holanda y Alemania.

Teatros, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

Del 24 de mayo al 26 de mayo, a las 21 horas