

Martina
Menconi

Portrait

Martina Menconi est née un jour, quelque part (en Italie, entre les montagnes et la mer).

Martina Menconi se forme d'abord à la bande dessinée, à l'International School of Comics de Florence, en Italie, en juin 2003. Quelques années plus tard, elle arrive en France et obtient un diplôme en arts plastiques à l'EESAB de Lorient, en juin 2013.

Assez vite, Martina Menconi se plaît à dessiner, construire et manipuler des marionnettes, concevoir des ombres, penser des machines à images.

Elle est une artiste hybride, une artisane de l'imagination qui aime jouer, avec au cœur de son parcours artistique le carrefour des arts plastiques et du spectacle vivant.

Elle mène différents projets artistiques, multipliant les formes et formats, de l'édition à l'exposition, de l'installation au spectacle vivant, en France comme en Italie, mais aussi au Canada ou

en Asie.

Elle rencontre d'autres artistes, et aime ainsi développer diverses collaborations, régulières ou ponctuelles.

Elle travaille régulièrement avec la compagnie Les Rémouleurs, comme dessinatrice et marionnettiste, notamment avec les spectacles *Frontières* et *L'oiseau*.

En 2014 elle fonde avec Bérénice Guénée, en co-direction artistique, la compagnie Mains Fortes. Elles conçoivent et mettent en scène un premier spectacle *Haut Bas*, créé en 2016 au Théâtre à la coque.

En 2017, Martina Menconi dessine et construit le spectacle d'ombre *Hansel et Gretel* de l'Ensemble musical Kainos. Elle interprète *Tourne Vire*, spectacle d'ombre pour le jeune public, de la compagnie Nomorpa, et participe en 2018 à la création du parcours en théâtre d'objets *Safari*, avec l'association Jungle.

Portrait

Martina Menconi

Depuis sa première création, Martina Menconi s'efforce d'explorer, avec humour, ingéniosité et poésie le mouvement et la vie des images à travers le geste, les petites machineries et les procédés de projection, anciens et nouveaux. Une magie artisanale qui ouvre les portes à l'imagination et au possible, pour toutes les générations, tous les publics, dès l'enfance.

En 2018, elle fonde la compagnie Tra Le Mani... qui signifie en italien « Entre les mains » : mettre la main à la pâte, avoir les mains libres, à pleines mains, de la main à la main, en sous-main, première main, prêter la main, seconde main, se salir les mains, la main dans la main, mettre la main sur, avoir sous la main, de l'or dans les mains...

Dans cette compagnie, Martina Menconi imagine des projets qui posent leur créativité sur tout ce qu'on peut faire et raconter avec ses mains, et

développe un terrain de rencontre et de partage entre artistes d'horizons différents aimant la collaboration.

Questionnements

Martina Menconi

Quelles sont vos inspirations (auteurs, spectacles, ouvrages) ?

Inspirée par le surréalisme, l'illusion optique, l'illustration mais aussi par la botanique, la simple observation de la nature qui nous entoure, l'anthropologie ou l'ethnologie et la méditation.

Deux ouvrages spécifiques : *Livres animés entre papier et écran* et *Botanicum*

Parmi les artistes : Chagall, Magritte, Bosch, Niki de Saint Phalle, Miro, Emilie Vast, de Crecy, Shaun Tan et beaucoup d'autres ...

Parmi les écrivains : Levi Strauss, Théodore Monod, Pierre Rabhi, Dino Buzzati, Thich Nhat Hanh, E.G. Jung et Alexandro Jodorowsky.

Dans le spectacle : Philippe Genty.

Qu'évoquent pour vous la liberté et la création ?

Ce sont l'envol de l'imagination pour explorer les possibles et questionner

ainsi notre vie.

Donnez-nous 5 mots pour définir la recherche / l'expérimentation dans votre projet artistique ?

Curiosité ; passion ; patience ; cœur ; soin.

Racontez-nous une anecdote de tournée :

Sur la route vers Clermont-Ferrand, ma collègue commence à avoir un doute sur une pièce du décor très importante, qu'elle n'avait pas remarquée au chargement. Ni moi ni la régisseuse ne pouvions la rassurer, car effectivement personne ne l'avait chargée. En étant trop loin de Rennes pour faire demi-tour, nous commençons à réfléchir à un plan B pour solutionner ce précieux manque. Ça nous a pris une bonne partie du voyage. Arrivées à Clermont-Ferrand, c'est le camion qui commence à nous inquiéter en faisant un bruit vraiment pas très agréable. Toute l'équipe pense : ça commence bien ! Au milieu de cette organisation nouvelle, une fois à la

salle du spectacle, nous déchargeons le décor et en déroulant la moquette... Surprise ! Voilà la pièce qu'on cherchait. Heureusement elle n'avait pas été oubliée mais soigneusement rangée ! Enfin le régisseur du lieu nous a mis en contact avec un garagiste qui, le lendemain, a réparé le frein abîmé du camion. La tournée s'est bien passée, avec même beaucoup de rire !

Une fois, à la fin du spectacle, une petite fille s'approche de moi et de ma collègue, et avec une petite voix nous demande : « Est-ce que vous habitez ensemble et maintenant vous rentrez chez vous ? ». Ça nous a fait beaucoup rire, surtout qu'on se connaissait depuis seulement quelques mois. Souvent les enfants ont une perception de nous qui est liée au spectacle, ils nous voient comme une grande famille. Il y a du vrai, mais nous trouvons bien aussi de ne pas vivre tout le temps ensemble !

Créer pour l'enfance, que cela signifie-il pour vous ?

C'est :

- Se confronter à cet âge qu'on oublie si facilement en grandissant,
- Se laisser émerveiller,
- Semer des graines de réflexion pour le futur,
- Un dialogue ouvert !

Quelle est la place du corps dans votre pratique, dans vos créations et vos projets ?

Le corps est souvent au service de l'image, c'est à travers lui qu'on donne vie et mouvement aux dispositifs, aux silhouettes ou marionnettes, aux dessins. Notre présence est très importante même si parfois on est dans le noir. Le plus petit geste nous raconte quelque chose. C'est un outil dans la valise de la création.

Univers et musique

Tuttuno

Univers en papier et ombre

Au centre de la proposition artistique dans l'espace scénique un théâtre de papier et un théâtre d'ombre coexistent. Mon univers graphique est à leur service.

Un spectacle avant tout visuel et musical où certains éléments peuvent se fondre, s'additionner, se chevaucher, se mélanger ou se substituer l'un à l'autre.

La musique et les bruitages

La rencontre avec la musicienne et chanteuse Jen Rival est décisif pour la concrétisation du projet. La voix, la musique et les bruitages sont parties prenantes de la poétique du spectacle. Elements d'immersion dans les cycles de la nature et de la vie du personnage. Un paysage sonore fait de rythme, harmonie et dissonance.

Elle jouera sur le plateau avec son instrumentarium : ukulele, piano toy, clochettes harmoniques, senza, casiotone, pédale de loop, violoncelle...

Martina Menconi

[création]

Tuttuno

Tra Le Mani - Ille-et-Vilaine

Théâtre de papier, d'ombre et musique - Tout public dès 4 ans - 40 mn

Dans un appartement, un homme cherche inlassablement à attraper une mouche. Autour de lui, le temps passe, et les saisons aussi, avec leurs panoplies de formes et de couleurs. Quand un tourbillon de phénomènes climatiques laisse la nature prendre toute sa place, il prend conscience de cette jungle primordiale qui l'entoure...

Dans ce théâtre de papier et d'ombre, Martina Menconi pose un regard sur la relation entre la nature et l'homme : la nature, puissante beauté parfois cruelle, dans laquelle l'être humain est inscrit. Ce dialogue subtil est mis en musique en direct sur le plateau par Jen Rival, chanteuse et musicienne de Nefertiti in the kitchen. Images, sons et sensations font corps avec la manipulation de petites machineries imaginées par Julie Mereau du collectif les Œils.

Martina Menconi, dessinatrice, montreuse d'ombre et marionnettiste, est une artiste hybride. Son chemin créatif est au carrefour des arts plastiques, de l'illustration et du spectacle vivant. Elle est notamment directrice artistique de la compagnie Tra Le Mani, née en 2018 à Rennes, qui, traduit de l'italien, signifie « Entre Les Mains ».

Idée originale et dessin : Martina Menconi - Composition musicale : Jennifer Rival - Construction et technique : Julie Méreau - Aide à la mise en scène et dramaturgie : Fanny Bouffort - Interprétation : Martina Menconi, Jennifer Rival et Julie Méreau Regard extérieur : Patrice Le Saëc - Oreille extérieure : Nicolas Meheust - Aide à la technique lumière : Sébastien Lucas - Costumes : Noémie Bourigault - Vidéo : Antoine Claudel

Coproduction : Ancre Bretagne ; Ville de Thorigné-Fouillard ; Espace Périphérique, Paris ; Salle Guy Ropartz, Rennes • Aide à la création : Ville de Rennes ; La Minoterie, Dijon • Aide résidences mutualisées, Rennes Métropole • Avec le soutien de : Théâtre du Cercle, Rennes ; Le Volume, Vern-sur-Seiche ; Espace Beau Soleil, Pont-Péan ; Le Manipularium, Cie Daru-Thémpo ; Ville de Nouvoitou ; Lillico / Scène conventionnée d'intérêt national en préfiguration. Art, Enfance, Jeunesse, Rennes

LILICO

Scène conventionnée d'intérêt national
en préfiguration. Art, Enfance, Jeunesse
14, rue Guy Ropartz - 35700 Rennes
accueil@lilicojeunepublic.fr
T. 02 99 63 13 82

www.lilicojeunepublic.fr

Licences d'entrepreneur de spectacles

D-2020-000183 - Licence 1

D-2020-000185 - Licence 2

D-2020-000186 - Licence 3

Siret : 789 754 850 00038 - APE : 9001Z

SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC

Retrouvez toute la
programmation sur :
www.lilicojeunepublic.fr

