

Música para las fieras

(El Carnaval de los Animales)

*La compañía Kamchàtka
y su orquesta favorita*

Un Concierto para animales salvajes

Un multidisciplinar proyecto que incluye animación teatral, circo y música en vivo transformará una sala de conciertos en una jungla, donde las fieras se pasean libremente, inspiradas en varias obras musicales.

En un espectáculo especialmente creado para el Festival Grec 2009 en Barcelona, la compañía de teatro Kamchàtka, en colaboración con varios artistas de circo y dirigida por Adrian Schvarzstein, realizó la puesta en escena de un concierto organizado por la Orquesta de Barcelona: una interpretación del 'Carnaval de los Animales' de Camille Saint-Saëns y de 'Pedro y el Lobo' de Sergei Prokofiev.

La idea argumental

La sala de conciertos estuvo cerrada y abandonada durante algún tiempo y todos los empleados, incluida la propia orquesta, están de vacaciones.

El público espera fuera del teatro para poder entrar al concierto, mientras que los porteros y los vigilantes del teatro (que son actores) intentan informar y tranquilizar en vano de la inminente llegada de los empleados de la sala, y de los músicos.

De ello se desprende una larga serie de situaciones cómicas, donde el espectador se encuentra involucrado de manera sorprendente en un juego teatral constante y muy original que permitirá que el concierto se lleve finalmente a cabo, como estaba previsto. Los empleados piden la ayuda del público para limpiar juntos la sala y ayudarles a encontrar sus asientos de manera alegre e ingeniosa. Por su parte, la orquesta llega con ropa de playa o de paseo, buscando al jefe de orquesta... y se suceden diversos encuentros inesperados.

Durante el concierto del 'Carnaval de los Animales', los actores y artistas de circo ponen en escena los títulos de las diferentes partes de la obra, siempre tratando de sorprender y con el fin de despertar la imaginación, la creatividad y la participación del público.

Con la compañía Kamchàtka

& Su Orquesta Favorita

La idea de partida

¿Por qué los conciertos de música clásica tienen casi siempre un público tan «elitista» y limitado, y por qué rara vez vemos a las familias o los niños en los conciertos?

Adrian Schwarzstein explica: «Tal vez es porque cuando voy a ver un concierto de música clásica hay una orquesta con traje, músicos dirigidos por un director que agita sus manos sin parar, una sala de conciertos llena de gente bien vestida y muy atenta, una sala impecable y bien iluminada, con empleados elegantes y refinados, el silencio es una regla absoluta, entonces debo admitir que ¡a veces me aburro!»

Pero ...

¿podría ser justo lo contrario?

Música para las fieras presenta un concierto basado en temas inspirados en los animales: ¡los animales a veces reaccionan con un comportamiento humano y más a menudo, los seres humanos se comportan como verdaderos animales!

Primera parte: El Carnaval de los Animales

De Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Una gran fantasía zoológica (1886)

Camille Saint-Saëns escribió el Carnaval de los Animales, una obra de 22 minutos, cuando se encontraba de vacaciones. Fue pensado para una presentación privada de un conjunto de música de cámara (dos pianos y otros 11 instrumentos), y se llevó a cabo sólo una vez ante sus amigos.

Cuando escribió el Carnaval, Saint-Saëns era un compositor bien establecido y bien conocido en Francia, su país natal, y en Europa. Escribió sinfonías, conciertos, óperas, canciones, música de cámara, sonatas y música sagrada. Así que, naturalmente, vio la obra demasiado frívola para editarla, ¿que diría la gente si se descubriera que el gran compositor había escrito una obra tan ridícula?

Afortunadamente Saint-Saëns no renegó por completo de la obra, y en su testamento permitió publicarla después de su muerte. Por desgracia para él, esta es ahora la más famosa de sus obras, mucho más que sus otros trabajos más serios.

Humor, ironía y sátira son omnipresentes en esta pieza de 14 partes. Por ejemplo, en «Tortugas» Saint-Saëns interpreta el Cancan de Offenbach a un ritmo ridículamente lento, o en «Elefante», la danza de las sílfides de Berlioz, está interpretada de manera muy grotesca por un contrabajo. Se burla también de la alta sociedad: «Las personas con orejas largas» representan los críticos de música, no oculta que son burros, mientras que en «Pianistas», las escalas (mal tocadas) sugieren que estarían mejor en una jaula. En «Fósiles», se inserta inteligentemente cuatro canciones populares, incluyendo a su propia Danza Macabra. En «Cisne», a cargo de un violonchelo solo y dos pianos, se toca como le corresponde y es el único movimiento que se ha publicado.

Ligero e ingenioso, con chispa y frívolo son los ingredientes que hicieron del Carnaval de los Animales, la obra maestra que es.

Segunda parte: Obras de autores clásicos por confirmar según la dirección musical

Kamchàtka

La Compañía de teatro

La Cía. Kamchàtka está formada por un grupo de artistas multidisciplinares (16 personas):

Adrian Schvarzstein (director artístico), Cristina Aguirre, Maïka Eggericx, Sergi Estebanell, Claudio Levati, Andrea Lorenzetti, Judit Ortiz, Lluís Petit, Albert Querol, Josep Roca, Edu Rodilla, Santi Rovira, Gary Shochat, Ada Vilaró, Prisca Villa y Albert Vinyes.

La mayoría de los miembros de la compañía se conocieron durante un taller impartido por Adrian Schvarzstein, que tuvo lugar en octubre de 2006 en el marco de la V^a Edición del Festival Escena Poblenou de Barcelona. Desde entonces, se volvieron inseparables.

El espectáculo 'Kamchàtka' fue estrenado en marzo de 2007 y ganó un éxito considerable y el reconocimiento de los programadores internacionales durante la Feria de Tàrrega 2007. Se han hecho 200 actuaciones en más de 15 países en todo el mundo... Ganó el Gran Premio del Jurado MiramirO 2008 - Festival internacional de teatro de calle de Gent, Bélgica.

En septiembre de 2010, la compañía creó su segundo espectáculo: 'Habitaculum', una experiencia única en una casa.

Paralelamente, en estos últimos años, la compañía continúa desarrollando varios proyectos nuevos, como Música para las fieras y el taller formativo Migrar.

El teatro de Kamchàtka es un teatro que expresa, provoca y transforma situaciones y espacios cotidianos en hechos excepcionales.

КАМЧАТКА

www.kamchatka.cat

Adrian Schvarzstein

Director artístico

Nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1967. Vivió en Italia, Israel y España. Actualmente reside en Barcelona. A pesar de que fue adoptado como catalán, Schvarzstein también abarca una mezcla de diferentes nacionalidades mientras viaja por toda Europa.

Sería muy difícil encontrar un campo de actividad artística que no le interesa. Estudió teatro en Israel, mimo en Francia y Commedia dell'Arte con Antonio Fava en Italia. Schvarzstein disfruta de la vida acumulando experiencias, entre otras cosas, trabajó como consultor para festivales, obras de teatro y cantando en la ópera y en compañías de música barroca.

Si hay que destacar una de sus facetas, sería la del teatro de calle y el nuevo circo. Después de su experiencia con el Circo Ronaldo de Bélgica, creó espectáculos unipersonales: El Hombre Verde, La Cama, Dans... todos con el objetivo común la participación activa y entretenida del espectador.

Responsable de la dirección artística de la Cía. Kamchàtka, Adrián es también actor y director del Circo Klezmer, que obtuvo un gran éxito por parte de la crítica y del público.

Caos, sorpresa e inocencia son algunas de las armas que utiliza Adrian Schvarzstein para triunfar en el teatro y los festivales del mundo, desde Irlanda a Corea.

Virginia Martínez

Directora de Orquesta

En 1999 comenzó a estudiar dirección de orquesta en el Conservatorio de Viena, con Reinhard Schwarz y Georg Marcos. Finaliza sus estudios en junio de 2003 dirigiendo a la orquesta de la Radio de Viena

con la obra «El Pájaro de fuego» de Igor Stravinsky, y se graduó con la mención: summa cum laude. En 2000 se unió al Coro Singverein de Viena.

En 2004, fue nombrada como asistente de Bertrand de Billy en el Liceu de Barcelona. Durante la temporada 2005-6, es directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, un trabajo que combina con el de directora artística de la Orquesta de la Escuela Cataluña de Música. Y en la temporada 2006-7, fue nombrada Asistente de la Orquesta de Valencia con Yaron Traub.

También dirige el Wiener Kammerorchester, orquestas sinfónicas y la Orquesta Nacional de Santo Domingo, donde colaboró con Philippe Entremont. En octubre de 2007, realizó una gira por España con la Wiener Kammerorchester. Dirigir la Orquesta de Menorca, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Orquesta Nacional de Montpellier son algunos de sus últimos compromisos.

En diciembre de 2009 ha dirigido en el Lincoln Center de Nueva York y en el McCormick Place de Chicago.

Actualmente es directora titular de la Orquesta Juvenil de la Región de Murcia y fue nombrado recientemente uno de los mejores talentos jóvenes de Europa, una distinción otorgada por el Comité de las regiones europeas.

Music for Wild Beasts

Música para las fieras

en la prensa

Singapur (mayo 2010)

Carnival's a riot

review concert

CARNIVAL OF THE ANIMALS PETER & THE WOLF

Kamchatka Theatre Company
Singapore Festival Orchestra
Esplanade Concert Hall
Last Friday

chang tou liang

It looked like a scene from an inner city ghetto. Graffiti on the walls, litter strewn on the floor, and concertgoers were cordoned off, barred from entering the hall.

A minivan then gatecrashed the foyer. Instead of riot police, it was 16 members of Spain's Kamchatka Theatre Company, an outfit more in league with the Keystone Kops.

Music was on the menu, but not be-

ST PHOTO: AIDAH RAUF

fore a prolonged foreplay of acrobatics, juggling and visual comedy set the mood. This reviewer was literally carried away, fireman-lifted by one of the troupe and unceremoniously dumped onto the stage (some say a fate befitting all critics).

Director Adrian Schwarzstein, perfect for the part with his brow-beaten demeanour, engaged and teased. When former Deputy Prime Minister Dr Tony

their stools. But first, a conductor had to be found. The chubby boy in the second row tried his luck and was ejected. Then a pretty senorita emerged from the audience, "I've got conducting lessons!" she pleaded. The orchestra seemed to like her looks, and so maestra Virginia Martinez raised her baton.

Placards with big bold titles were flashed in each of the 14 movements.

Tan left his seat with grandchild in tow, probably to use the restroom, he quipped, "You are going to do pee pee now?" The concert resumed after the duo returned.

The first part was a choreographed Carnival Of The Animals by Camille Saint-Saens, with the twin sister act of pianists Low Shao Ying and Shao Suan, both of whom were royally carried to

The street actors did their spiels, which included Mister Bean and Monty Python-esque routines, culminating with The Swan, a gravity-defying ballet on drapes slung high above the stage.

"The second part is the part after the first part," Schwarzstein drolly declared. Without an intermission, the Singapore Festival Orchestra accompanied Suzie Templeton's 2006 animated film Peter & The Wolf.

Radically different from previous incarnations, there was a gritty edge to the production, which swung between genuine tension and humour, and an eco-conscious twist at the end. There was no need for narration, as the story told itself with split second synchronisation from the musicians playing Prokofiev's familiar score.

More anarchic than Babies Proms and more riotous than a Taiwanese parliamentary session, the 2010 Singapore Arts Festival has delivered a winning act of uncommon pedigree.

instant critics ST Ltel 24 May 2010

Life! asks the audience of Carnival Of The Animals and Peter & The Wolf for their views:

"The show was especially good for children as it provided them with a better understanding of music. The orchestra was not too stiff and proper so the kids could enjoy themselves."

Yeo Hwee Cheng, 43, communications director

"It was a good show for the kids. With its blend of comedy, drama, acrobatic moves and music, they won't get bored."

Shannon Tan, 35, pricing manager

"I like how the show got the spectators involved. The audience was surrounded by the performers, so sometimes, I did not know where to focus my attention."

Tan Thiam Hee, 41, CEO

Veronica Koh

Street theatre artist Adrian Schwarzstein aims for chaos in his acts

christa yeo

Spanish theatre group director Adrian Schwarzstein, 42, says he likes chaos.

He sure does. Life! can vouch for this. Because suddenly, while Life! is in the middle of a photo shoot with him, he breaks off to approach two women on their way to lunch.

Before he has fully explained what he is doing, he has hoisted one of them over his shoulder, fireman-style.

With his unwitting "victim" squealing in terror, he makes a round in the lobby of the National Arts Council where the photo shoot is taking place, before gently setting the woman down in a shallow fountain and asking her to splash around with him.

Grudgingly, the bewildered hostage actually does kick up some water half-heartedly before running off to rejoin her bemused lunch companion.

It is this sense of random chaos and spontaneity that Schwarzstein hopes to elicit from his audience in his Singapore Arts Festival performance with his street theatre group Kamchatka later this month at the Esplanade.

Audiences used to sitting down to watch a play will find the performance by Kamchatka something to jump up and down about.

The double-bill from Kamchatka, that also includes an Oscar-winning animation called *Peter & The Wolf* (2006) from director Suzie Templeton, will see eight "travellers", clad in winter clothes and toting suitcases, lead their audience through the shops and concourse of the Esplanade.

The travellers will have no dialogue but expect lots of raucous laughter because there is no telling what the actors will get the audience, or rather, participants, to do. Throw some juggling and acrobatics into the mix and the audience is in for an unpredictable and madcap time.

The street action takes place to the soundtrack of French composer Camille Saint-Saens' musical suite *The Carnival Of Animals*, played live by the Singapore Festival Orchestra.

The travellers – played by eight actors – are from a distant land called Kamchatka.

Schwarzstein, who was in town last month for a site recce, describes himself as a "physical comedian".

He tells Life!: "My mother said, 'I

His performance will be unpredictable but Adrian Schwarzstein will definitely make you laugh. ST PHOTO: AIDAH RAUF

Madcap mayhem

don't understand how no one has punched you in your entire career before'."

However, he explains: "But before this can happen, I will read the audience's body language and know not to provoke certain people. Even if something happens, I will know how to adjust to the situation from the training I've had."

On the more serious issues behind Kamchatka, which is the name of a peninsula in Russia, Schwarzstein says: "The idea for Kamchatka started three years ago when I decided to work on immigration and emigration issues.

"Not only do I relate to it but even in Singapore, everyone comes from somewhere else. But today, many parts of the world are very worried about migrants, that they take our jobs, they bring a different culture and maybe they are unwelcome, so I started to think about all these and wanted to do a show from

these thoughts."

Schwarzstein is no stranger to being uprooted. He was born in Argentina to a Jewish family with Ukrainian roots, and at the age of five, moved to Milan.

When he was 10, his family moved again, to Barcelona, and at 18, he went to Israel alone where he began studying archaeology at Hebrew University.

However, his studies were interrupted when he had to undergo open-heart surgery to have an artificial valve implanted.

"It changed the way I decided to live my life," he says. "I realised that I have to do only what I want to do, what makes me happy, because you never know what might happen tomorrow."

He went on to study acting in Jerusalem, worked as a director's assistant and acrobat at the Israeli Opera, fell in love with street theatre, majored in commedia dell'arte (Italian comedy) at an Italian school, studied pantomime in Spain, worked with the Ronaldo Circus in Belgium and eventually settled in Barcelona, not far from a shop selling fur run by his parents.

In Barcelona, he teaches street theatre

at a centre for circus arts and manages a theatre troupe, Klezmer, as well as performs at festivals around the world.

On the different reactions his acts garner in various parts of the world, he says: "Everyone, or almost everyone, laughs: both those who came specifically for the show and those who just happened to pass by and stopped to see what was going on.

"The truth is that everyone likes to laugh about the same things: at the unwritten rules that dictate our lives, at the fine line between exemplary order and total chaos."

He promises: "When I think of Singapore, I associate it with being clean, orderly, organised but no, we will bring chaos, organised chaos."

mpyeo@sph.com.sg

bookit

Where: Esplanade Theatre
When: May 21 and 22, 7.30pm
Admission: \$20, \$35, \$45, \$60 and \$80
from Sistic (www.sistic.com.sg or call 6348-5555)

Accessibility without being conservative

By CHRISTOPHER LIM

THE music portion of this year's Arts Festival continues last year's emphasis on accessibility and variety while avoiding the temptation to equate accessibility with convention.

But first, it's perhaps inaccurate to refer to a discrete music programme because Arts Fest general manager Low Kee Hong says he intentionally distanced this year's programming from outdated genre classifications such as music, theatre or dance.

Consequently, flipping an Arts Fest booklet will merely show a spread of programmes accompanied by descriptions. And surfing the festival's website will only show divisions into free or ticketed events.

So, what's a music lover to do? Happily, some performances are clearly more music-centric than others. This coming Friday and Saturday, for example, the Kamchatka Theatre Company will perform its interpretation of Camille Saint-Saens' *The Carnival Of The Animals* and Sergio Prokofiev's *Peter & The Wolf*.

Classical music will meet youthful appeal, theatrical exposition and film, but the music will certainly take centre stage.

"I know many people have performed *Peter & The Wolf* as a piece for children and *The Carnival Of The Animals* as a musical joke, but I wanted to create something people hadn't experienced before that would be for all ages, both grandfathers and children," says Adrian Schwarzstein, director of the Spanish theatrical company.

The audience will be in for a surprise that will involve participation and interactivity, and while Mr Schwarzstein doesn't want to let the cat out of the bag, he does say that "even people who know the Esplanade Concert Hall well will think that they have stepped in somewhere else".

Mr Schwarzstein says he hopes to theatrically demonstrate how normal people can behave like animals when ordered to do something outside normal experience. In addition to a dozen members of his company, Mr Schwarzstein will also

Sawhney: The music by him and Japan's Ito promises to be innovative

be performing, along with three circus artists he's bringing here from Spain to lend a touch of acrobatic colour to the performances.

The only break in theatrics will be a segment comprising a screening of the half-hour-long *Peter & The Wolf* animated film from 2006, which will be accompanied by a live performance of Prokofiev's score.

Other than *The Carnival Of The Animals* and *Peter & The Wolf*, the only other classical concert happens near the tail-end of the festival on June 12-13, and sounds conventional but very promising.

Superlative violinist Joshua Bell will lead the Academy of St Martin in the Fields in a programme spread out over two nights that is heavy on Beethoven, but also features Mendelssohn's famous Violin Concerto in E minor and Mozart's overture to *The Marriage of Figaro*. You can't go wrong with a line-up like that.

But some of the most interesting music will be heard outside the boundaries of classical music and embrace non-traditional performance venues such as the trendy supperclub nightspot, which will host British multi-instrumentalist Nitin Sawhney on May 29 and Japanese sound designer Atsuhiko Ito on June 5.

The music of Sawhney and Ito promises to be innovative, but the informal friendliness of the venue should offset that.

The Carnival Of The Animals and *Peter & The Wolf* will be performed on May 21-22 at the Esplanade Concert Hall, 7.30pm; tickets \$20-\$80 from Sistic

Contacto

Ana Sala Montoro

Tel. +34 960 090 504 • Móvil +34 619 951 791

anasala@ikebanah.es

Calle Navellos, 1-11ª • 46003 Valencia (España)

www.ikebanah.es

Камчатка

www.kamchatka.cat

Fotografías: ©Daliasciama, ©ElizabethTan, ©Kamchàtka.