

Musica Fugit es una adaptación del tercer espectáculo de la compañía Kamchàtka : **Fugit.**

En **Fugit** queriendo dar sentido y continuidad a su investigación, focalizan su búsqueda en la huida.

La huida no como medio de escape sino como forma de lucha hacia la esperanza de un mundo mejor, analizando las dinámicas del movimiento en las necesidades que impulsan a abandonar el lugar donde uno pertenece.

Una huida sugestiva, evocadora, en donde para existir se necesita la solidaridad de los vecinos y compañeros de aventura, y desprenderse del superfluo y absurdo que hoy en día parecen ser fundamental para existir.

En Musica Fugit, los actores de Kamchàtka se mezclan con los músicos de una orquesta, y juntos representan los mismos inmigrantes atemporales de los anteriores espectáculos de la compañía.

Musica Fugit nos cuenta la historia de los que se fueron, de los que se irán y de todos los que desempeñaron un papel crucial ayudándolos. Es un homenaje a quien de repente su realidad cambió y toda su historia quedó atrás con un futuro incierto, inseguro y desconocido.

Es un espectáculo en el que **el papel de la música coge una gran dimensión por la fuerza que le da la constante atmósfera de intriga, inquietud y misterio** provocada por la actitud de los actores sumado a la esmerada selección de los recorridos y espacios, escogidos para desarrollar la historia.

Con el maravilloso sonido de **los instrumentos tocados en directo**, gran parte del espectáculo se rodea de una atmósfera cargada de melancolía, entre el anhelo del pasado y el estado de alerta del presente.

SINOPSIS

El público acude a un concierto en una sala. Pero los músicos que aparecen visten ropas que no corresponden a un evento de esta índole, atemporal pero de otra época. De repente, otros personajes con vestuario similar y con maletas, entran en la sala. Se empieza a crear un ambiente incómodo donde cada vez hay más tensión.

Los protagonistas hacen que el público deje la sala y sin mediar palabra empiezan a conducirles por lugares insólitos; empieza la huida.

Los espectadores cruzarán calles y entrarán en espacios de lo más diversos; serán divididos en grupos y cada uno vivirá una fuga diferente, acompañado por actores y músicos. A veces serán cargados en camiones, o cubiertos por sacos, cruzando patios, escondidos detrás de muros, buscando refugio tras las sábanas...

El camino es un desafío físico pero factible. En él encontrarán refugio, lugares donde descansar y escuchar las historias personales a través del lenguaje más universal: LA MUSICA.

Se compartirán bebida y comida recordando otras fugas, de familiares que dejamos atrás y que en fotografías ya desgastadas muestran los actores.

Durante todo el espectáculo no se habla, sólo la música acompaña el viaje. Te gustaría perderte en la historia de cada personaje, pero sólo te miran y son sus almas las que te hablan, las de los personajes y las de los instrumentos. El resultado es un espectáculo de más de una hora y media en el cual se alternan escenas de tensión y emoción con otras de cariño y proximidad bajo un atmósfera extraordinaria.

El final del viaje llega con **música**, **risas**, **bailes**, **abrazos**, celebrando el reencuentro de todos los que lo empezaron... Pero este no es el final del espectáculo, el camino no ha terminado. El público con los ojos vendados camina por la calle con el ruido de la ciudad de fondo, entra a otro lugar en el que suena, des de los alto, *Schlummert ein*, *ihr matten Augen* de Johann Sebastian Bach, interpretado por los mismos músicos con quienes han compartido la huida, pero que ahora ya no pueden ver.

Una vez tocada la última nota, el público se ve en disposición de quitarse las vendas y se encuentra completamente solo. Aquellos que fueron sus guías y les ayudaron a llegar hasta ese lugar, se marcharon a seguir su camino.

Ahora deberán seguir solos. En efecto, este espectáculo no es una fuga escenificada, sino una obra que quiere despertar sentimientos de solidaridad, focalizando la generosidad y la convivencia.

Una forma muy especial de unir la música y el teatro en una intensa producción que convierte el espacio público en escenario.

• Guión de "Musica Fugit" en Colonia, marzo 2016 : fugit-zamus.weebly.com/storyboard.html

LA MÚSICA EN MUSICA FUGIT

(Basada en el trabajo de creación realizado en co-producción con la Cologne Zamus Musical Ensemble entre el 2016 i el 2017, con la dirección musical de Michael Hell.)

Preferimos actuar con la Zamus Ensemble, ya que los musicos están familiarizados con el repertorio del espectáculo y entienden las dinámicas peculiares de éste.

Sin embargo, podemos actuar con otra ensemble, si así se desea.

El repertorio musical también puede ser adaptable en colaboración con la ensemble seleccionada.

I El concierto

1) Johann Jacob Froberger (1616 - 1667)

Plainte faite à Londres pour passer la Mélancolie in a

for harpsichord solo

from the Manuscript SA 4450 of the Sing-Akademie in Berlin

2) Barbara Strozzi (1619 - 1677)

L'eraclito Amoroso or Udite, udite in e

for soprano and basso continuo

from Cantate, Ariette e Duetti di Barbara Strozzi, Opera Seconda. Consecrata alla Cesarea Maesta di Ferdinando Terzo. (Venice, 1651)

3) Anonym

An Italian Ayre Fuggi, fuggi diletta amante in e

for soprano and basso continuo

II Transit

Anonymous / Arrangement: Michael Hell El Cant dels Ocells in a

III Por las calles

Anonymous

An Italian Rant in a

IV Pan

a

1) Robert Johnson (c. 1580 - 1633)

Almain in d

for lute solo

from a manuscript im British Museum in London

2) Anonymous (Irish traditional: Londonderry

Air) / Frederic Weatherly (1848 - 1929) /

Arrangement: Michael Hell

Danny Boy in D for soprano and lute **b**

Anonymous (English ballad) / Arrangement: Georg Kroneis

Scarborough Fair

C

1) Anonymous / John Playford

Tune

2) Jan Jacob van Eyck (c. 1590 - 1657)

Daphne

from EUTERPE OFT SPEEL-GODDINNE (Amsterdam, 1644) and DER FLUYTEN LUST-HOF ... EERSTE DEEL (Amsterdam, 1648 & 1649)

d and e and f

1) Anonymous

An Italian Ground or An Italian Ground in d from The Delightful Companion (London, 1686) and The Second Part of the Division Flute (London, 1708)

2) Francesco Barsanti (1690 - 1775)

Lochaber (Slow)

from A COLLECTION OF OLD SCOTS TUNES With the Bass For VIOLONCELLO OR HARPSICHORD (Edinburgh, 1742)

V Exilio

FANTASIE (Napoli, 1650)

a

1) Andrea Falconiero (c. 1585 - 1656)

La suaue Melodia. in d (2'00") from *IL PRIMO LIBRO DI CANZONE, SINFONIE*, 2) Claudio Monteverdi (1567 - 1643)

Si dolce e'l tormento in d (4'00")

from Quarto scherzo delle ariose vaghezze (Venice, 1624) ${f b}$

1) Salamone Rossi Hebreo (c. 1570 - c. 1630)

Sinfonia 16 in F (2'00")

2) Biagio Marini

Sonata XXI Sopra fuggi dolente (Grave/Allegro) (2'48")

for two violins, violoncello and basso continuo from PER OGNI SORTE D'STROMENTI MVSICALE Diversi generi di Sonate, da Chiesa, e da Camera A Due, Trè, È à quattro ... Opera XXII (Venice, 1655)

(

Salamone Rossi Hebreo

Sinfonia 16 in F (02'00")

Salamone Rossi Hebreo

Sonata Ottava sopra l'Aria è tanto tempo hormai (04'00")

from IL QUARTO LIBRO DI VARIE SONATE (Venice, 1642)

VI La Torre / El Tejado

Anonymous

An Italian Rant in a

VII La fiesta

1) Gasparo Zanetti

La Mantouana. in a

from IL SCOLARO DI GASPARO ZANNETTI PER IMPARAR A SVONARE DI VIOLINO, ET ALTRI STROMENTI. (Milano, 1645)

2) Anonymus / Arrangement: Michael Hell

Monferina 19 in A and Monferrina 24 in D

3) Anonymus / Arrangement: Michael Hell

All in a garden green in A

from The Dancing Master (London, 1653)

4) Anonymus / Arrangement: Michael Hell

The Duke of Norfolk or Pauls Steeple. in d from *The Dancing Master* (London, 1653) and *The Division=Violin* (London, 1684)

VIII El final

1) Henry Purcell (1659 - 1750)

Chacony in g minor

2) Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Schlummert ein in G major

from Cantata Ich habe genung BWV 82a (second version from the 1730s)

3) improvised Chaconne in G major

LOS MÚSICOS

Dame Emma Kirkby Soprano

or

Gerlinde Sämann Soprano

ZAMUS-ENSEMBLE

Mónica Waisman Violino I (Maestra di Concerto)

Andreas Hempel Violino II or Lucia Froihofer Violino II

Christine Moran Viola

Edward John Semon Violoncello

Georg Kroneis Violone / Viola da Gamba / Baritone

Darja GroßheideFlauto TraversoUlrike NeukammBaroque OboeNora HansenBaroque BassoonSören LeupoldTheorboe & Guitar

Sofie Vanden Eynde Lute & Guitar or Stephan Rath Lute & Guitar

Michael Hell Harpsichord, Recorder and Organ

Musical Direction and Musical Conception

Nota Importante:

Para realizar Musica Fugit, la mínima combinación posible es la formada por 1 cantante y 9 instrumentistas, aunque idealmente es la formada por 11. Con menos músicos, muchos de ellos tendrán que hacer cambio de instrumento.

ENCONTRAR LA MÚSICA PARA MUSICA FUGIT

Cuando Thomas Höft (director de Zamus, Colonia) se puso en contacto conmigo, no podía dejar de hablar con entusiasmo sobre un proyecto llamado Fugit del grupo de teatro catalán Kamchàtka que acababa de ver en Copenhagen. Inmediatamente me fascinó y me conmovió profundamente escuchar su historia. No podía creer que él quisiera que yo fuera parte de este proyecto, incluso mejor, que quisiera que encontrara una manera en la que la música pudiera hacer una contribución importante a Fugit, el espectáculo de la compañía de teatro que Thomas Höft acababa de ver. Elegir la música adecuada para este proyecto fue una tarea desafiante pero maravillosa.

Semanas más tarde, el director artístico de Kamchàtka -Adrian Schvarzstein- Thomas y yo nos sentamos a conversar sobre la música. Yo ya tenía una especie de leitmotiv para la velada: una melodía simple que fue importante para el desarrollo de la Música Antigua y, además, con un caràcter absolutamente atemporal. Una canción que era conocida bajo muchos nombres diferentes e inspiró a muchos compositores a escribir sobre ella: Fuggi, fuggi, fuggi diletta amante, La Mantovana, Una diatriba italiana, etc. Al final, esta canción encontró su camino en el himno nacional de Israel y puedes escuchar algunas partes de ella como tema principal de The Moldau / Vltava de Bedrich Smetana. Mientras hablaba sobre el trasfondo de las diferentes piezas que había elegido, Adrian y yo pensamos simultáneamente en otra canción, que comienza de manera similar: el famoso Cant dels Ocells, un viejo villancico catalán, que Pau Casals tocó (en un arreglo muy romántico) como bis en todos y cada uno de sus conciertos en el exilio a partir de 1939. Había llegado a conocer esta melodía evocativa años antes, en la maravillosa grabación de Jordi Savall (Cançons de la Catalunya Mil-lenària), durante un viaje a Israel. Fue la melodía perfecta para nuestra escena de Tránsito, ofreciendo al mismo tiempo un mensaje positivo y melancólico para el público.

Pero comencemos por el principio de la velada, con la primera escena, el Concierto: como nuestro espectáculo comienza más o menos como un concierto "regular", pero quizás un poco extraño, necesitábamos algo de música que fuera más compleja, pero sin embargo que contara historias ¿ Qué mejor pieza para comenzar que Plainte faite à Londres pour passer la Mélancolie de Froberger, un lamento inquietante para clavicémbalo, que escribió directamente después de haber sido robado dos veces (!) mientras viajaba de París a Londres. Al final, debió haberse sentido no como un músico mundialmente famoso, sino más bien como un pobre fugitivo o un mendigo. El Lamento de Barbara Strozzi, L'eraclito Amoroso, nos cuenta la historia del dolor total debido al rechazo de un amante Udite, udite.

An Italian Ayre la primera aparición de nuestro Fuggi, fuggi, fuggi, impreso en Londres para una sola voz y bajo continuo. Es una de esas baladas que cuenta una historia en muchos versos mientras usa siempre la misma melodía. Al final, es posible que algunas personas piensen en el comienzo del espectáculo y se pregunten si la historia de L'eraclito Amoroso y de An Italian Ayre no se trata de perder un amante sino de perder su hogar o su patria.

Mientras el público está en las calles, algunos de los músicos están escondidos, disfrazados de... músicos callejeros : por supuesto, todos están jugando una u otra versión del leitmotiv de nuevo : *An Italian Rant*.

En la escena del Pan, vivimos un momento de paz: comida compartida y música compartida. No sabemos cómo algunas de nuestras piezas viajaron por Europa: pero las melodías de esta velada son más que música de fondo: mientras tocaba una melodía de Playford y luego una variación del intérprete ciego Jacob van Eyck, viví un intenso momento de calidez y simpatía con la audiencia que nunca tuve en un concierto normal. La balada inglesa *Daphne* llegó a los Países Bajos bastante rápido: *Daphne* cuenta la historia de una ninfa que intenta escapar de las libidinosas Apollon y se convierte en un árbol de laureles.

Déjenme contarles algunas de las otras piezas : An Italian Ground fue extremadamente popular en Inglaterra, la podemos encontrar tanto en las colecciones de Violin Division como en la Flute Division. Una simple secuencia de notas nos traslada una sensación de seguridad y esperanza. Francesco Barsanti no era un fugitivo, vino a Inglaterra para ganarse la vida y fue (al principio) bastante exitoso. Cuando su destino cambió en Londres, se fue a Escocia : pero no solo llevó consigo su música y la italiana, sino que comenzó a aprender sobre la música folk y organizó algunas de las canciones más evocativas para instrumentos y bajo continuo.

Cuando Frederic Weathersly escribió Danny Boy en 1910, primero eligió una melodía diferente, antes de reemplazarla por la antigua y tradicional irlandesa *A Londonderry Air*. Esta canción de amor es la historia de un amor tan fuerte que sobrevive a la separación no solo en la vida, sino también a través de la muerte. La historia es bastante diferente a la balada inglesa *Scarborough Fair*, donde aquí los dos amantes se desafían unos a otros con tareas imposibles antes de que él o ella sea *A true lover of mine* (Mi verdadero amor).

En la escena de Exilio, el público escucha algunas piezas más: vamos a destacar las composiciones de Salamone Rossi: el que ha sido y continúa siendo hasta ahora el compositor barroco judío más famoso, vivió y trabajó en la corte de Mantova como concertino. Era tan estimado que no tenía que llevar la insignia amarilla que los judíos debían usar en ese momento. Cuando las tropas austriacas derrotaron a los Gonzaga y destruyeron el gueto judío, perdimos todo su rastro... Mientras que la Sinfonía es solo una pieza milagrosa llena de recuerdos melancólicos y tristes, *la Sonata ottava sopra l'Aria E tanto tempo hormai* toma otra de las melodías más famosas de inicios del 1600, también conocidas como *La Mónica*, *Une jeune fillette*, *Von Gott will ich nicht lassen*, etc. Los efectos especiales en esta pieza son las pequeñas pausas inesperadas en la música.

La Sonata a tre sopra de Biagio Marini Fuggi, Fuggi, fuggi dolente core es un arreglo muy sorprendente de nuestro *leitmotiv*: mucho contrapunto y ciencia musical para una melodía tan pequeña, los músicos de este grupo de Exilio parecen obsesionados con esta melodía y la tocan una y otra vez.

Nuestro tercer grupo toca una melodía muy dulce de un compositor español que vive en Italia : *La suave Melodia*, y prepara el ambiente a la perfección para la famosa Aria de Monteverdi *Si dolce è il tormento*.

Mientras esperan que el público llegue a la escena de fiesta, los músicos están pasando su tiempo con otra versión de Fuggi, fuggi : La Mantouana que apareció en un sencillo, pero hermoso, cuatro partes en el tratado de violín Il Scolaro de Gasparo Zanetti. A medida que más y más miembros del público llegan a la escena, la música se vuelve más y más rápida : Two Monferrine de Monferrat, en la región italiana de Piamonte, invitan al público a bailar música que tenga la misma energía alegre que la Tarantelle. Trae recuerdos felices de un momento mejor, momentos donde uno puede relajarse en el jardín de su casa : All in a garden green. Una vez más, una canción que no quedó confinada a Inglaterra, ya que fue también conocida en los Países Bajos, donde Sweelinck escribió bellas variaciones bajo el título Onder en linde groen. Después de este pequeño descanso, hay otra canción de baile de Playford que muestra que los ingleses podrían ser tan salvajes y sensuales como los italianos : The Duke of Norfolk or Pauls Steeples.

La Música para la escena Final sugiere estar ciego (o con los ojos vendados) pero sin embargo, ver. La última parte se abre con una pieza que nos lleva del Barroco temprano y folk de la velada hacia el siglo XVIII: Chacony in G minor de Henry Purcell es una obra sorprendente que muestra los límites de lo posible mientras se compone sobre un bajo continuo (la gente recordará a An Italian Ground y al Passacaglie en la cantata de Barbara Strozzi): disonancias desgarradoras, un contrapunto atrevido combinado con un swing que muestra el movimiento constante de la rueda del destino. Es una pieza sobre confianza y aceptación preparándose para la aria final de la noche: Schlummert ein, ihr matten Augen de la cantata de Johann Sebastian Bach Ich habe genung BWV 82a muestra la calma al final del círculo de la vida.

Michael Hell Conceptor y director musical

Камснатка

COLECTIVO DE ARTISTAS de diversas nacionalidades y procedentes de varias disciplinas artísticas, los miembros de la compañía Kamchàtka se encuentran en Barcelona en el 2006. Movidos por las mismas inquietudes, empiezan un entrenamiento intenso de improvisación en la calle, dirigidos por Adrian Schvarzstein, y una investigación alrededor de la inmigración.

En Marzo de 2007 estrenan el espectáculo "Kamchàtka", que después de encontrar el éxito y convencer a los programadores internacionales en la Fira Tàrrega 07, ha sido representado más de 400 veces en 27 países y es ganador del Premio del jurado al mejor espectáculo del festival internacional MiramirO de Gent (Bélgica) en el 2008.

En el año 2009 crea una producción en sala, dentro del marco del Festival Grec de Barcelona, junto con la Orquesta Sinfónica de la misma ciudad: "Música para Las Fieras", con el que consigue acercar la música clásica a todos los públicos.

En el 2010 estrena una nueva producción en la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega: "Habitaculum", siguiendo con la temática de la inmigración. Con esta "instalación viva", actúan por diferentes ciudades del mundo, en festivales tan diversos como el Arctic Arts Festival en Harstad, Noruega o el SPAC, open air performing art festival, Mishima, Japón.

En el 2014 la companía culmina una trilogía sobre la inmigración con una tercera creación de teatro de calle: "Fugit". Después de representarse en varias ciudades de Europa, ya cuenta con una gira mundial viéndose programada en ciudades como Moscú, Rusia, y festivales como Mirada en Santos, Brasil; Cielos del infinito en Puntas Arenas, Chile.

Paralelamente la companía quiere compartir su trabajo de investigación a lo largo de estos 10 años y desarrolla un taller "Migrar" abierto a cualquier persona que tenga interés en improvisación en el espacio urbano y la temática de la inmigración.

En Mayo de 2019 se estrena oficialmente "Música Fugit" en el Diaghilev Festival de Perm, tras un largo periodo de co-creación con la Zamus Musical Ensemble. Previamente se realizan ensayos abiertos y una pre-estrena en Köln y Utrecht respectivamente.

Actualmente la companía está trabajando sobre "Alter", su proxima creación (2021), además de seguir actuando su repertorio por el mundo entero.

DISTRIBUCIÓN

7 interpretes de la Cia. Kamchàtka : Cristina Aguirre, Maïka Eggericx, Sergi Estebanell, Claudio Levati, Andrea Lorenzetti, Amaya Minguez, Judit Ortiz, Lluís Petit, Josep Roca, Edu Rodilla, Santi Rovira, Gary Shochat, Jordi Solé, Prisca Villa.

Dirección artística: Kamchàtka Theatre Company / Adrian Schvarzstein.

CRÉDITOS

Una producción de CARRER 88, S.L. acompañada por Melando.

Coproductor: ZAMUS, Cologne, Alemania Con el apoyo :

FICHAS TÉCNICAS, CONDICIONES ECONÓMICAS, REVISTA DE PRENSA en kamchatka.cat/es/musica-fugit-2

Fotos: Zamus, Sonia Nieto

PRODUCCIÓN

Камснатка AAAAAAAAA

CARRER 88, SL Barcelona, Spain kamchatka.cat

ADMINISTRACIÓN

OBSIDIANA

Y DISTRIBUCIÓN

Jérôme Devaud jerome@melando.org +33 4 34 81 26 09 +33 6 33 24 85 64

melando.org