

Carnaval de Animales

.....
**Inspirado en la
música de Camille
Saint-Saëns**

.....
creación colectiva
El Curro DT

-----
coreografía
Marcela Aguilar

.....
Escritos

El Carnaval de los Animales y Camille Saint-Saëns.

Este compositor francés, amante de la brillante vida social de París, se introducía en ella visitando regularmente las reuniones de una agrupación cultural conocida como “La Trompeta”.

Allí, se organizaban conciertos informales a modo de tertulias musicales, en las que participaban sus miembros, y en 1880 Saint-Saëns fue invitado como compositor, con la condición de que parte de la pieza que escribiese fuera ejecutada por el instrumento que nombraba a la asociación. El resultado fue su “Septour para Trompeta con Quinteto de Cuerdas y Piano”, premiado por el grupo en las navidades de ese año.

Seis años después Saint-Saëns dio otro bienhumorado proyecto a “La Trompeta”, un “Menage Musical” que ya había concebido años antes: “El Carnaval de los Animales”. Saint-Saëns lo había compuesto mientras estaba trabajando en una pequeña villa austríaca y en una gira de conciertos por Alemania, por ello había utilizado solamente los instrumentos que tenía a mano: flauta, clarinete, campanas, xilófono, cuarteto de cuerdas, contrabajo, y dos pianos.

Saint-Saëns la denominó una “Fantasía de Animales para la Orquesta”, y con gran humor utilizó materiales conocidos por el ambiente musical de la época, reescribiendo como burla partes de obras famosas, como por ejemplo “La Danza de las Sílfiges” de Berlioz para sus elefantes, o el Can Can de Offenbach para la tortuga, incluyendo como última broma a los pianistas, miembros de la “fauna” invitada a este Carnaval.

A pesar de que el estreno fue un éxito, Saint-Saëns menospreció la composición considerándola simplemente un ejercicio ligero, una

pieza de ocasión, y no buscó publicidad por miedo a que pudiese ser perjudicial para su distinguida reputación como autor de sinfonías, conciertos y óperas, y, con la sola excepción de la bella melodía para chelo del Cisne, Saint-Saëns se olvidó de El Carnaval de los Animales por el resto de sus días.

Dos meses después de su muerte El Carnaval de los Animales se volvió a tocar, esta vez en una versión para orquesta, interpretada en París por la Orquesta de Colonia.

Más tarde se publicó, quedando rescatado del olvido, como una de las mejores y más familiares obras de Camille Saint-Saëns.

El Carnaval de los Animales y Marcela Aguilar.

La danza es el lenguaje de las imágenes en movimiento, y en esencia no implica ningún mensaje conceptual, es abstracción, es síntesis, es la poesía del cuerpo humano en movimiento. Esto es precisamente lo que atrapa la atención del niño, a él no le interesa la literalidad de una historia completa contada con palabras. Su mundo está determinado por la fantasía, la imaginación, los sueños, y es la danza quien puede comunicarse con él a través de las sensaciones que le provoca.

El Carnaval de los Animales es un espectáculo para niños de todas las edades, y su objetivo es acercarlos al universo de la danza y, siguiendo las intenciones de Saint-Saëns, al de la música.

Con la socorrida metáfora de las fábulas tradicionales, la partitura logra magistralmente su objetivo pedagógico musical, asociando un ritmo a cada animal, pero Saint-Saëns supera este simple ejercicio e imprime a cada una de sus partes un carácter; aprovechándolo, Marcela Aguilar concibe su coreografía exagerando estos caracteres a través de una suerte de humanización de los animales que los hace más identificables para los niños.

La anécdota es sencilla. Un grupo de tres bailarines llega al escenario colocando pequeñas sillas para delimitar un espacio, y se prepara para iniciar su representación.

De una manera clara y directa, dirigiéndose a la concurrencia, el espectáculo comienza con un texto en el que se describe a cada uno de los invitados al festín, planteando un juego didáctico con los pequeños en el que ellos adivinarán en cada parte, cual es el animal que se está bailando,

según los gestos y el fragmento musical que acompañen al bailarín.

El desfile de extraños personajes transcurre más o menos así (consultar texto). Llega el león, que es un rey muy furioso bailando una pavana de la mano de su torpe y despistada acompañante. Siguen las gallinas que son dos marujas escandalosas, comprando muy temprano en el mercado. Luego vienen las gacelas, que son dos atléticas deportistas. La tortuga con su gran pabela, que es una vieja que recuerda que bailaba el Can Can. Los elefantes que son dos señores ejecutivos con enormes corbatas. La mamá canguro que es una cocinera que guarda cariñosamente a su cría en el delantal. Los peces son tres bañistas encerrados en un acuario. El burro, con sus grandes gafas, que es el tonto que no entiende la lección. Los buscadores de aves que persiguen al cucú con redes de cazar mariposas. Los pájaros que son tres limpiadores con el plumero atorado en la cabeza. Los pianistas que son niños jugando a dar conciertos. Los esqueletos que son tan torpes que ni controlan los pasos. Y el cisne, que es la bailarina de ballet de puntillas, con dos espectadores renacentistas que la miran desde el palco del teatro real de algún palacio.

La puesta en escena tiene una propuesta plástica sintética. Todos los elementos utilizados entran y salen del escenario en las manos de los intérpretes.

Con un vestuario básico utilizando los colores primarios, el único apoyo para la creación de los personajes lo constituye el atrezzo, que proporciona un elemento representativo a cada animal. Como la responsabilidad del significado de estos objetos es muy grande, deben estar correctamente diseñados. Correspondiendo a la propuesta coreográfica, son cosas que usa la gente, no buscan disfrazar al bailarín sino caracterizarlo. El rey con

su corona, las gallinas con mantones y canastos, la tortuga con pámela, los elefantes con corbatas, etc.

De este modo, el énfasis de El Carnaval de los Animales no está en la parafernalia, que comúnmente se asocia a las obras infantiles, ni en la obviedad de recursos que suelen caracterizarlas, sino en la sencillez de los preceptos que defiende: la belleza de una pieza de danza que acompaña a una buena música.

El Carnaval de los Animales y el Grupo Calydra, la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica y El Curro DT.

La obra se estrenó en la ciudad de México en 1991 por iniciativa de una empresa productora de espectáculos para niños llamada Imaginarium, que encargó al grupo Calydra, dirigido por Marcela Aguilar, una pieza de danza contemporánea. El caso era novedoso para el medio escénico de ese momento. A excepción de algunos casos didácticos específicos en la historia de la danza mexicana, generalmente complemento de obras de teatro musicales, y de los ballets del repertorio clásico, se trataba de uno de los primeros trabajos coreográficos diseñados concreta y específicamente para un público infantil.

Su periodo de montaje fue muy breve y se confió siempre en la sencillez de medios expresivos, buscando una puesta en escena que funcionase para cualquier público en las circunstancias técnicas más adversas.

Luis Rábago, codirector de la compañía, escribió el texto introductorio.

Se estrenó en un pequeño auditorio improvisado de una Feria del Libro, estuvo bailado por Mercedes Vaughan, la misma Marcela Aguilar, y por Alberto García, y las expectativas no superaban las cuatro o cinco funciones.

La obra es seguramente uno de esos casos en los que el producto resultante sobrepasa a sus creadores.

El grupo Calydra, sigue bailándolo en la ciudad de México, en donde ha realizado tres temporadas, en el Foro Rosario Castellanos de la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, y en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes,

acompañado por la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México. Se ha presentado por muchos colegios en campaña escolar, en numerosos festivales patrocinados por la subdirección infantil Tiempo de Niños, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA, la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, la Coordinación de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, y en tres periodos semestrales del ciclo Teatro Escolar organizado por la Secretaría de Educación Pública SEP.

En 1994, Marcela Aguilar montó la obra a la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica, en una segunda versión adaptada a la realidad del niño costarricense, y ahí se presentó hasta 1998, también por el grupo de Aspirantes o Compañía Joven, después de haber realizado temporadas en el Teatro 1887 del Centro Nacional de la Cultura CENAC, en el Museo del Niño Costarricense, y en el Teatro Popular Melico Salazar, además de un sinnúmero de presentaciones para colegios en campaña escolar, de varias giras de extensión a comunidades rurales y hospitales, organizadas por la Dirección General de Cultura del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, y de giras internacionales a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

En 1999 conscientes de la trascendencia del trabajo, El Curro DT invitamos a Marcela Aguilar para realizar una tercera adaptación, como ya antes la hizo en Costa Rica, buscando una versión para el público infantil español, para el caso se obtuvo una Ayuda a la Producción Coreográfica 2000 de la Consejería de Educación y Cultura de la CAM.

En Madrid, El Carnaval de los Animales realizó temporadas en el Teatro Triángulo de septiembre de 2000 a junio de 2001, y en DT Espacio Escénico de septiembre a diciembre de 2002, alternándolas en ambos casos

con funciones de campañas escolares para Colegios Públicos y Privados. Participó en la programación del 1er. Semestre 2001 de la Red de Teatros de la CAM (Teatro Municipal José Mª Rodero de Torrejón de Ardoz, Centro Municipal de Cultura de Pinto, Teatro Municipal de Valdemoro, Casa de la Cultura de Collado Villalba y Casa de la Cultura de Ajalvir), se incluyó en el Festival de Teatro Infantil “Asteroide B612” en el Auditorio del Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol y en la Sala NASA de Santiago de Compostela en febrero de 2001, además de que fue obra ganadora del Concurso del Ayuntamiento de Madrid para la realización de 70 funciones en Colegios Públicos de noviembre a diciembre de 2001.

En octubre de 2007 se presentó en la Sala Cuarta Pared dentro del programa conmemorativo a los 10 años de El Curro DT “De los diez que yo tenía”.

A partir de 2009, El Curro DT suscribió un acuerdo con la compañía Paspie Danza para representar El Carnaval de los Animales en Extremadura, con lo que la obra participó en la programación del 1er. Semestre 2009 de la Red de Teatros Extremeña (Gran Teatro de Cáceres, Centro Cultural Alcazaba de Mérida, Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata y Casa de la Cultura de Calamonte) y tuvo una función en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de Madrid en diciembre 2009. Fue elegido otra vez en el 1er. semestre 2010 de la Red de Teatros de la CAM (C.C. Los Castillos y Teatro Municipal Juan Prado) y en el 1er. semestre 2010 de la Red de Teatros de Extremadura (Sala Trajano de Mérida y Casa de la Cultura Raúl Moreno Molero de Torrejoncillo). Hizo una gira a la Sala Teatro Xtremo de Jaén, Andalucía, en octubre de 2010. Fue programado en el I Festival de danza y teatro para niñas y niños “Merienda a Escena”, en la Sala TaKtá de Navalmoral de la Mata, Extremadura,

en noviembre de 2010 y en la Casa de la Cultura de Fregenal de la Sierra, Extremadura, en diciembre de 2010.

Fue incluido en el Festival de Teatro Infantil "Theatre ves?" en la casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, Extremadura, en enero de 2011. Fue elegido una vez más en el 1er. semestre de 2011 de la Red de Teatros de Extremadura (Cine Teatro de la Juventud de Hervás). Fue programado en el Auditorio de Baños de Montemayor en agosto de 2011 y en el Teatro Carolina Coronado en Almendralejo en octubre de 2011, ambos en Extremadura. Participó en el "Festival Navidad y Reyes 2011 del Ayuntamiento de Madrid" en DT Espacio Escénico en diciembre de 2011. Se incluyó en el "Programa Escenarios Móviles de la Junta de Extremadura" en julio y agosto de 2012 y 2013: Risco, Obando-Navalvillar de Pela y Castilblanco en 2012 y Cilleros, Tornavacas y Millanes en 2013 y en el Teatro Avenida de Jaraiz de la Vera, también en agosto de 2012.

Gracias al apoyo del programa Rutas Escénicas FONCA, fue de gira al Teatro La Capilla (México DF, México), en abril 2014. Tuvo una temporada en el Teatro La Usina en septiembre y octubre de 2015 y realizó una gira a Palma de Mallorca para actuar en el Teatre Sans en octubre de 2015. En 2016, dentro del Programa Madrid Activa 2016 del Ayuntamiento de Madrid, dio funciones en el Centro Cultural Puerta de Toledo, en abril y en el Centro Cultural García Lorca en noviembre. De octubre de 2016 a marzo de 2017 tuvo una temporada en el Teatro de la Puerta Estrecha. En diciembre de 2016 estuvo programado en el "III Certamen Coreográfico Danza Xtrema" del Espacio Cinético TakTá, en Navalmoral de la Mata, Extremadura. En 2017 en una Ludoteca en Pola de Siero, Asturias, en noviembre y en la Casa de la Cultura

de la Moraleja, Extremadura, en diciembre.

Durante 2018, en agosto, volvió a Extremadura, esta vez a la Plaza de la Iglesia de los Guadalperales, en octubre y noviembre, abrió el ciclo de "Danza para niñas" del Teatro Pradillo y, en diciembre, viajó hasta Adeje, Tenerife, Canarias para dar función en el Centro Cultural de Adeje y en la AC Ballet Beanky. 2019 fue testigo de la longevidad de la pieza, en agosto se presentó en el evento gastronómico "Los Rincones" en el Parking municipal de Talarrubias, en Extremadura y volvió a incluirse en el "Programa Escenarios Móviles de la Junta de Extremadura" dando funciones en plazas de Oliva de Plasencia y Portaje. En 2020 se presentó en La Casona de la Luz de Guadix, Andalucía, en septiembre y volvió a incluirse en el "Programa Escenarios Móviles de la Junta de Extremadura" con una función en Calzadilla de los Barros.

En 2021 tuvo muchas funciones. En el Auditorio Municipal de Jarandilla de la Vera, Extremadura y el Auditorio al aire libre Manuel Azaña de Alcalá de Henares, Madrid, en mayo. En la Plaza Mayor de Tiétar, la Explanada del Silo de Valencia de las Torres y la Plaza España de Alcollarín, todos en Extremadura, en julio, incluyéndose una vez más, también ese mes, en el "Programa Escenarios Móviles de la Junta de Extremadura" visitando Valdemorales, La Cumbre, Zarza de Montánchez y Garciaz. Participando del "Festival Escenas de Verano" de la Comunidad de Madrid en la Plaza de la Constitución de Torrelaguna, la Plaza de la Constitución de Talamanca del Jarama, la Plaza del Ayuntamiento de Brea del Tajo y el Graderío del Parque Calvario de Torres de la Alameda, en agosto. Estando programado en el "Festival de la Hispanidad" en la Calle Fuencarral, en octubre. Teniendo también Temporada en el Teatro Pradillo, de noviembre a febrero y una salida al Teatro de la Sensación de

Ciudad Real, Castilla La Mancha, en noviembre.

Con todo esto, El Carnaval de los Animales, tiene en su haber más de 1.500 representaciones, con lo que se puede estimar que cerca de 200.000 niños iberoamericanos lo han visto en las más variadas circunstancias, desde las elegantes butacas del Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México, hasta los rotos banquillos de un bar improvisado sobre el barro para la “Feria de las Frutas” del pueblo de Pacayitas, aislado en la zona selvática de Turrialba, Costa Rica, pasando por hospitales de niños maltratados, fiestas infantiles en inmensos jardines de casas particulares, teatros europeos perfectamente adaptados a la modernidad, colegios con salones de actos provistos para officiar misas y guarderías para pequeños marginados.

Definitivamente, las satisfacciones que se han obtenido de El Carnaval de los Animales lo revelan como un contundente buen trabajo.

En la versión de El Curro DT en Madrid han bailado el Carnaval de los Animales: Olga Álvarez, Elena Aranda, Raquel Baena, Laura Barragán, Sara Bernardo, Antonella Bessone, Corina Bustamante, Sharon Díez, Jonatan Fernández, Violeta Frión, Alberto García, Miguel González, Xavier González, Mariví Hinojosa, Inés de la Iglesia, Juan Luis Leonisio, Hugo Lumbreras, Carolina Márquez, Pedro Montelongo, Enrique Muñoz, Miren Muñoz, Inés Narváez, Mélanie Pindado, Alberto Sánchez, Rocío Suárez y Simon Wiersma.