

YLLANA

ARA MALIKIAN
PRODUCTIONS

PAGAGNINI

MADRID

ABOUT THE SHOW

Producciones Yllana and Ara Malikian present PAGAGNINI, an innovative, non-text musical show that brings to life some of the most treasured musical pieces in the world in the key of comedy.

Throughout the show, four virtuoso musicians not only perform some of the greatest compositions of geniuses at the level of Mozart, Pachelbel, Chopin, Boccherini, Falla, Sarasate and of course, Paganini, but also involve popular genres such as rock or folk.

PAGAGNINI is anything but just a concert. The musicians play, dance, jump, laugh, cry, interact with the audience, converting the show into an original comedy where the violin and the cello transform themselves spontaneously into new and original instruments (guitars, mandolins, percussions...).

Paganini's own genius was a special model during the creation of the show, not only in the title. His complex compositions, rash personality and amazingly talented interpretations reflect the spirit of PAGAGNINI.

As well, a handful of memorable moments provide us with a new vision of the so called "classic contemporary music" of our days, such as U2 or the Frenchman Serge Gainsbourg.

DIRECTOR'S NOTE

"Creating Pagagnini was an absolute joy. The idea of blending Yllana's physical non-verbal comedy style with Ara Malikian's virtuoso violin playing, was the starting point. What followed was three months of intense but very rewarding work.

We remember arriving every morning and finding these four amazing classical trained musicians waiting; ready for anything we asked from them; ready to jump, scream, dance, fall over and go crazy; ready to break away from the traditional way they play their instruments and trying to find something original or a gag in every note they played. And especially, ready to clown, to open themselves to the world of physical comedy, our slapstick, our world, Yllana's world.

The end result was Pagagnini. In our personal opinion, a show perfectly balanced between two worlds, each one embracing the other. A combination of pure comic theatre and musical wonder. As I said before, an absolute joy."

[David Ottone, Juan F. Ramos]

WATCH TEASER

PRODUCTION TEAM

Conceived and Designed by:

Yllana, Ara Malikian

Book by:

Yllana

Directed by:

David Ottone, Juan Francisco Ramos

Musical director:

Ara Malikian

Director assistant:

Ramón Sáez

Musical arrangements by:

Ara Malikian, Eduardo Ortega,
Gartxot Ortiz, Thomas Potiron

Performers:

Ara Malikian, Eduardo Ortega,
Gueorgui Fournadjiev, Fernando Clemente

Set Design by:

Ana Garay

Lighting Design by:

Diego Domínguez, Juanjo Llorens

Sound Design by:

Luis López de Segovia, Jorge Moreno "Milky"

Luthier:

Fernando Muñoz

Magic effects consultant:

Willy Monroe

Choreographer:

Carlos Chamorro

Scenic builder:

Peroni, Mambo decorados

Costume designer:

Maribel Rodríguez

Props designer:

Arte y Ficción.

Voice-over:

Mabel Caínzos

Voice-over text:

Ramón Sáez

Production manager:

Mabel Caínzos

Production assistant:

Fran Álvarez

Press:

Rosa Arroyo,
María Crespo

Thanks to:

Teatro Meridional, Leo Bassi, Touch-me

Produced by:

Yllana and Ara Malikian

YLLANA

Yllana was founded in 1991 as a theatre company that found its voice through visual comedy and non-verbal humour. Over time, its creative universe has expanded, exploring new ways of storytelling and connecting with audiences through the performing arts and audiovisual media.

Creative, versatile and innovative, Yllana is dedicated, on the one hand, to the creation, production and distribution of stage productions, events and audiovisual formats and, on the other, to the management of theatre venues and the development of a wide range of cultural projects, including teaching and artistic training. Yllana's members are Juan Francisco Ramos, MZooarcos Ottone, David Ottone, Joseph O'Curneen and Fidel Fernández.

Over the past 35 years, Yllana has produced 42 theatre shows: These productions have been performed more than 16,000 times in 48 countries and seen by nearly 6 million spectators.

Internationally, Yllana has enjoyed theatrical runs in New York, Montreal, Mexico City, Rome, London and Paris, and has taken part in prestigious international festivals such as the New York Fringe Festival (USA), where 666 received the Outstanding Unique Theatrical Event Award in 2009; the Edinburgh Festival Fringe (UK), where Flamenc Oh!! received the Seoul Arts Award for Best Global Performance in 2026, and PaGAGnini was awarded Best Show of the Fringe by the editors of Three Weeks in 2008; the Just for Laughs Festival in Montreal (Canada); the Moers Comedy Arts Festival (Germany), where the company received the Moerser Comedy Preis; and the Printemps des Courges Festival in Toulouse (France), where it was recognised with the Spectacle Étranger award, among others. The Opera Locos also received three Hugo Awards for Musical Theatre in Argentina in 2026: Best Music Hall, Café Concert and/or Musical Variety Show, Best Male Performance and Best Female Performance.

In Spain, Yllana performs regularly in all major cities and has been awarded, a host of prizes, worth highlighting here are: the Max Award for Best Children's Production, awarded to Zoo in 2010; and the Max Award for Best Musical Theatre Production, awarded to The Opera Locos in 2019.

Yllana is a dynamic and cutting-edge creative powerhouse, recognised nationally and internationally within the cultural sector. Its commitment to innovation and artistic excellence has established it as a benchmark in stage production and cultural management.

More information at www.yllana.com.

BIOGRAPHIES

PAGAGNINI

ARA MALIKIAN (co-producer)

Ara Malikian is, without a doubt, one of the most brilliant and expressive violinists of his generation. Endowed with his own style, forged from his origins and rich musical experiences, his violin rises up as one of the most original and innovative voices within musical panorama.

Born in Lebanon in the heart of an Armenian family, Ara Malikian was introduced to the violin at a very young age at the hands of his father. He gave his first concert at 12 years age, and by 15 he had received a scholarship from the German government (DAAD) to study in the "Hochschule für Musik und Theater Hannover". He later continued his in the "Guildhall School of Music & Drama" in London, besides receiving lessons from of the most prestigious professors in the world.

Eduardo Ortega (musician)

Eduardo started playing the violin at a very young age, thanks to the influence of his mother, as a violinist in the Sinfónica de Madrid. He has studied with masters, such as Polina Kotliarskay, Vartan Manoogian, Lian Chai, Mikhail Milman, Joaquín Clerch, Agustí Coma and Sergio Castro.

He has been a violin teacher at the Conservatorio de Madrid. Besides the violin, he plays: the guitar, the drums, the bass, the mandolin, the piano, the harmonica... and he sings on in his tracks.

In 1999, he and his band, Zona Tsunami, won 3 awards at the Festival Villa Rock de Madrid. Among the awards, he won Best Performer from Madrid for that year. He's worked often with Spanish pop-rock artists. He's also taken part in movie soundtracks.

Fernando Clemente (musician)

Fernando Clemente was trained in classical music at the Conservatorio de Sevilla, augmented his skills under the wings of masters such as David López de Prados; he's also got performance training, directed by Maria José Acosta and developed with companies from Seville.

He played a diverse range of very different styles, from world-music, through folk and techno, up to Jazz-Flamenco and Jazz, in which he is currently doing his work with the band Tres Menos Quartet. In his work as a composer, he's composed the music for various dance shows for the choreographers Amaury Lebrun and Ainhoa Sarmiento; and in terms of audiovisual work, he's composed soundtracks for various film-short and other formats. He joined Pagagnini in 2008.

Gueorgui Fournadjiev (musician)

He was born in Sofia (Bulgaria). In 1981 he moves to San Sebastián (Spain) where he starts studying the violoncello, following his father's steps.

In 1998 he finishes his musical studies at the San Lorenzo de El Escorial Conservatory in Madrid and later he joins the Madrid Symphonic Orchestra and starts performing all over Spain including the Teatro Real.

He combines his work at the orchestra with works with other artists, such as a tour in Japan with the famous dancer María Pagés in 2006. From January 2014 he also performs with Pagagnini.

Thomas Potiron (musician)

Born in Nantes, France, in 1981. Began playing the violin at 4 years of age. Two years later, began studying at the Nantes Conservatory. In 1997, he continued his training at the Bordeaux Conservatory, where he won the first prize in violin in 1999, and the honour prize the year after. In 2001, he started at the Paris Superior Conservatory, where he won the first prize in violin the following year. At the same time, he often acted in the famous Parisian cabaret "Rasputin", playing music from Eastern Europe, and was invited each year as a soloist to the classical music festival "Le Coeur en Musique".

In 2005, he managed to become a titular violinist in the prestigious Madrid Symphonic Orchestra.

PaGAGnini: Un des-concierto mágico de música y humor

Imaginen un escenario donde la música clásica se encuentra con la destreza cómica y donde los ritmos tradicionales se fusionan con la rebeldía del humor gestual, para desafiar la seriedad de lo académico y llevar al público a un viaje de risas y asombro. No hace falta imaginar demasiado, el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío continúa desafiando las expectativas y ofreciendo una experiencia única que deleitará tanto a los conocedores de la música tradicional como a aquellos que buscan una mirada diferente, una risa liberadora y una noche inolvidable.

La genialidad de Yllana brilla una vez más (da igual cuando lo leas) y vuelve a demostrar su excepcional habilidad para reinventarse y sorprender al público con propuestas innovadoras. La compañía, reconocida por su creatividad sin límites, demuestra un agudo olfato para adentrarse en terrenos inexplorados, y en esta ocasión, ha decidido sumergirse en el lenguaje universal de la música. Su apuesta por la fusión entre el virtuosismo clásico y la extravagancia cómica redefine los límites del entretenimiento teatral. Con su inconfundible estilo humorístico y la capacidad de provocar carcajadas sin esfuerzo, ha creado un espectáculo que trasciende las fronteras del género, invitando a la audiencia a disfrutar de una experiencia única donde la música clásica se encuentra con la irreverencia del humor gestual.

Por si la firma de Yllana no fuera suficiente, este espectáculo cuenta con el sello de Ara Malikian, probablemente uno de los mejores violinistas del mundo. Reconocido internacionalmente por su habilidad técnica excepcional, el virtuoso violinista libanés-español no solo domina las complejidades de la música clásica, sino que también posee una versatilidad única que le permite explorar y fusionar diversos estilos musicales. En este brillante encuentro, la maestría musical de Malikian se entrelaza de manera armoniosa con la irreverencia y la creatividad cómica de Yllana. Es un matrimonio artístico, resultado de dos fuerzas creativas extraordinarias, que trasciende las barreras del entretenimiento convencional, ofreciendo al público una experiencia única e inigualable, donde cada nota musical se convierte en una carcajada, y cada broma es un acorde en la sinfonía del espectáculo.

PaGAGnini no es solo un recital, es una experiencia rompedora entre el escenario y la audiencia. Con un cuarteto de cuerdas que despliega su destreza musical, la trama se entreteje a través de situaciones cómicas sin necesidad de palabras explicativas. El choque entre la autoridad purista del violinista con la rebeldía y las ganas de diversión del resto desatan carcajadas y asombro, en igual medida, en cada rincón del teatro. La elección de incorporar la música clásica, con su elegancia y complejidad intrínseca, como hilo conductor de la narrativa demuestra la maestría y versatilidad de los intérpretes. Desde las sonatas más conocidas hasta las sinfonías más épicas, cada nota se convierte en una herramienta para tejer esta ingeniosa historia. Ara Malikian, en el rol destacado en la dirección musical, demuestra, junto a Eduardo Ortega, Gartxot Ortiz y Thomas Potiron en la creación, una vez más su maestría al seleccionar temas icónicos y fácilmente reconocibles. La elección de estas composiciones célebres pasa a ser un elemento central para cautivar a la audiencia y crear una experiencia en la que la familiaridad de las melodías clásicas se entrelaza con la frescura de la reinterpretación.

PaGAGnini: Un des-concierto mágico de música y humor

El elenco, formado por tres violinistas y un violonchelista, se erige como un ejemplo excepcional de doble dualidad, al fusionar a la perfección las dos almas del espectáculo, la interpretación musical y la cómica. La sincronización impecable entre Eduardo Ortega, Thomas Potiron, Fernando Clemente y Gueorgui Fournadjiev revela una técnica musical admirable, sumada a una conexión auténtica con la audiencia. La interacción entre ellos fluye de manera natural, estableciendo un vínculo que va más allá de las notas musicales y se traduce en una experiencia compartida. La energía desbordante y la expresividad de los artistas son notables, no contentos con tocar sus instrumentos, no dudan en saltar, bailar, moverse por el escenario, crear coreografías integradas en la actuación y desafiar la percepción convencional de la música tradicional. La versatilidad instrumental es otro atributo de la actuación. La capacidad de los músicos para transformar violines y violonchelos en guitarras o instrumentos de percusión no solo despoja a la música clásica de su solemnidad, sino que también demuestra una innovación musical audaz. La obra transgrede las fronteras estilísticas, llevando al público a un viaje desde el Renacimiento vienés hasta el rock-pop inglés.

La ingeniosa puesta en escena llena de sorpresas, meticulosamente diseñada por David Ottone y Juan Francisco Ramos, funciona como un componente esencial que realza la propuesta general. Cada movimiento contribuye a crear un espectáculo visualmente cautivador, que captura la esencia del humor y la música en armonía, y supone el mejor homenaje a Niccolò Paganini, uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y máximos representantes del movimiento instrumental del Romanticismo. A su vez, el vestuario, siempre elegante en frac, añade un toque de teatralidad al concierto.

Como es habitual en sus producciones, el público se convierte en cómplice de este despliegue humorístico desde el inicio y participa activamente en el juego de transgresiones y bromas constantes. La interacción con dos espectadores en una pieza especial, única en composición, es un punto culminante de hilaridad que demuestra la capacidad de Yllana para involucrar a la audiencia. La iluminación, astutamente diseñada, acompaña la propuesta, guiando la atención hacia momentos clave y recreando ambientes, desde la sobriedad de un recital hasta el desenfreno de una discoteca. En definitiva, PaGAGnini es un espectáculo extraordinario que combina magistralmente la música clásica con el humor y desafía las normas del teatro musical. Con una originalidad deslumbrante, una participación activa del público y una ejecución impecable, esta obra cautiva y sorprende a espectadores de todas las edades, dejando una impresión duradera y un recuerdo imborrable.

PaGAGnini es un baile armonioso entre las cuerdas del virtuosismo y las notas de humor, que seduce y enamora al espectador con su sinfonía de originalidad y creatividad

PAGAGNINI

Award for Best Show in the Fringe Festival 2008

By the newspaper THREE WEEKS.

ThreeWeeks in Edinburgh

The Editors' Awards 2008: Winner

YLLANA

For their 5/5 show 'Pagagnini'

The best of Edinburgh Festival 2008 // www.threeweeks.co.uk/awards

YLLANA

Producciones Yllana

www.yllana.com | infoyllana@yllana.com | T. +34 971 71 94 46

comunicacion@yllana.com | T. +34 91 523 33 01

PaGAGnini-Quartett“ zaubert beste Musik KONZERT - Musiker auf schmalstem Grat immer trittsicher – Verein der Musikfreunde lud ins Große Haus 27/06/2022

OLDENBURG. (hho) Wenn Gueorgui Fournadjiev auf die Bühne im Großen Haus des Staatstheaters schreitet, fällt neben seinem Cello vor allem sein Gesichtsausdruck auf. Was für eine Portion Verachtung ist darin gespeichert! Der Musiker weiß schließlich, was kommen wird: Drei Kollegen, ach, die mit ihren Streich-Hölzern, sprich Geigen. Was sind das für Micker-Instrumente gegen ein Cello!

Großer Auftritt

Es marschieren also noch ein: Thomas Potiron (Violine), Eduardo Ortega (Violine), Fernando Clemente (auch Violine). Zu viert bilden sie das Ensemble PaGAGnini. Und die folgenden anderthalb Stunden erfährt man im Sommerkonzert des Vereins der Musikfreunde (VMO), was dieses Quartett zusammenhält – und was es auseinanderreibt. Da gibt es menschlich und musikalisch eine Menge.

Menschlich gibt der Primgeiger den Dompueur. Und wenn Potiron im Menuett von Luigi Boccherini mal raus ans Handy gerufen wird, gehen den anderen musikalisch die Pferde durch. Der Mann besorgt zwar allen die Auftritte, aber künstlerisch ist er von gestern. Der zweite Geiger gilt im Zweckbündnis als der Solide. Damit fühlt er sich völlig in seinem Talent verkannt. Immerhin bekommt Ortega im Duell zwischen Geige und Playback hier einen großen Auftritt. Der Zurückgeschubste ist immer der Bratscher. Nun spielt Clemente in der PaGAGnini-Formation zwar Geige, aber ihm fällt dramaturgisch diese Rolle zu. Instrumental ist er klasse.

Doch wahrgenommen wird er erst, als er sich in eine Frau aus dem Publikum verknallt, die bei der Uraufführung eines modernen Werkes mutig die Kuhglocke geschwungen hat. Bleibt der Cellist. Nun ja, das sind sowieso die liebenswürdigsten und verträglichsten Menschen. Also kommt Fournadjiev unbeschadet über diese 90 Minuten. Musikalisch ließe sich mit solchen Typen eine Menge Klamauk produzieren. Doch da beherrschen die PaGAGninis ebenso innovativ wie souverän und motivierend eine hohe Kunst: Aus dem Rohstoff, aus dem Klamauk werden könnte, machen sie beste Musik.

Grandioses Gespür

Der Witz besteht natürlich auch darin, Werke zu zerstückeln, zu verpoppen, zu verjazzen, zu verrocken, zu verfolken und mit einer brillant ausgeklügelten Choreografie zu vertanzen und zu verhüpfen. Doch zum einen zelebrieren sie auch vollständige Sätze Ausschnitte wie aus der Carmen-Fantasie von Pablo de Sarasate oder La Vida Breve von Manuel de Falla. Zum anderen zeigen sie ein grandioses Gespür für genau die Momente, in denen sie Pachelbels Kanon oder das 24. Capriccio von Paganini kippen lassen. Das alles passiert mit einer rasenden Virtuosität und wie gerade frisch erfunden wirkenden Situationskomik.

Tja, und was hatte Primgeiger Potiron fernmündlich so Wichtiges mittendrin zu bereden? Hat ihm jemand einen neuen Text zu Boccherinis Menuett durchgesagt, schön dreiviertelig? „Ach Anneliese komm, wir woll'n ins Kino gehn, ach Anneliese komm, 'nen duften Krimi sehn“? Er hat es nicht verraten.

Als Sommerkonzert hat der VMO das Konzert mit dem Ensemble PaGAGnini veranstaltet. Es war ursprünglich im Januar als Neujahrskonzert geplant gewesen. Wie derzeit auffallend, war der Besuch im Großen Haus mäßig. Der Beifall war trotzdem riesig.

Horst Hollmann

PRESS QUOTES

“Pagagnini is not a show to like, it is a show to love”

THE GAZETTE, Montreal

“A hilarious parody of a classical recital, putting all crowds into a jubilant uproar”

EL PAÍS, Spain

“A fascinating show that excites crowds and provokes end-less cheering and laughter, this is pure theatre”

ABC, Spain

“An unforgettable show, fun like few others and smart”

“These performers join their virtuous musical talent and the ability to laugh at themselves and their trade”

LA RAZÓN, Spain

“This quartet amazes us with their ability of combining an outstanding performance with humour, full of well thought out gags”

EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, Spain

“An overwhelming show, a brilliant racket yet very well executed. A spectacle of high voltage humour and extremely contagious”

LA VANGUARDIA, Spain

“Pagagnini is a hilarious piece of musical satire, providing a fresh take on a typical performance given by a classical string quartet (...) Pagagnini is a highly amusing show, appealing to an audience of all ages and backgrounds”

THE HERALD, Edinburgh

“Flawless choreography means the show runs like a swiss watch”

THE LIST, Edinburgh

“... this is incredibly slick and impossibly funny (...) whoever said classical music was boring?”

THREE WEEKS DAILY, Edinburgh

The Editors' Awards Winner (Fringe)

“Simply great”

“What was missing in other shows, high standards, is what there is in Pagagnini”

LA VANGUARDIA, Spain

A fabulous and funny journey into genius

Georgina Benison. 09/04/2019

It is difficult to learn how to play an instrument. It is very difficult to learn how to play it well and harder still to play a stringed instrument in tune. **Imagine playing then, one of the trickiest virtuoso pieces in the repertoire on one of the hardest instruments in the world while jumping in the air, dancing, lying on the floor, kicking and – well, you get the idea. This is exactly what the professional comics, ‘PaGAGnini’ do on a regular basis.** Families on Saturday afternoon were treated to a performance at the recently inaugurated ‘Royal Opera, House of Musical Arts’. Smaller but perfectly formed, the HMA provides a more intimate space for smaller productions – and this was just that; a four-hander extraordinaire.

Audience members of all ages were seated in their newly assigned seats in eager anticipation as the lights dimmed. To their surprise a cellist was heard from behind, and began to walk and play through the auditorium. Cellos usually have spikes in the ground and are played by seriously seated musicians. Today, Bulgarian Jorge Fournadjiev had his instrument on a strap – like a guitar – as he approached the stage. From the other aisle Spaniard Fernando Clemente played violin acrobatics, and violinist Eduardo Ortega joined them on stage – but someone was clearly missing. Lights dimmed, they took their bow and as lights came up there on a podium, like a jack in the box, the Boss and youngest of the Quartet, the 38-year-old French Thomas Potiron appeared – and there was no going back. He was the virtuoso, the leader, the soloist, with his slightly scary looks and very expressive face, they launched into a satirical arrangement of Sarasate’s ‘Fantasia on Carmen’ with **wicked antics**. From the spoofed ‘Habanera’ to the **outrageous interpretation** of Carmen’s ‘Chanson Bohème’, **the four were incorrigible – dancing, jumping in synchronisation and playing in every position conceivable.**

Dressed in Dinner Jackets in pure Mr Bean caricature, the four seated themselves for a 'serious' performance of Manuel de Falla's 'Spanish Dance'. Clemente portrayed the small, shy, butt of jokes and soon to be thwarted-in-love guy, and painfully, his bow started grinding like an amateur. The Boss was less than impressed. Nudged up by his colleagues he improved, but Mr Fournadjiev dropped his Cello in disdain and picked up a pair of castanets which he played and danced with perfectly in a flamenco pastiche.

As these classically trained string virtuosos attempted to perform Boccherini's archetypal 'Minuet' a telephone rang. A mobile in the audience? No, a ploy to get bossy Potiron off stage so the boys could do what they wanted – a bit of Cajun Bluegrass. Each time the maestro reappeared they reverted to type. Each time the phone took him off they could play Blues with Cello-bass, violin-mandolin and upturned fiddle-drum. The house lights turned to disco flashes, **the audience was roaring and it just got better. They reinvented themselves as Rock Stars in dark glasses.** The cello and fiddle became percussion while Ortega swapped his chin-rest for a harmonica and Potiron found his inner-cool. Another transfiguration produced Mexican Rancheros in large sombreros as the back lighting changed to blue.

A serious attempt at Pachelbel's 'Canon' was treated with **slapstick** decadence and disrespect – though **the music remained impeccable** (almost!) throughout. **There was wiggling, dancing round in a circle** and then offstage, leaving the cellist, bow now 'planted' front of stage, to play pizzicato. They gradually all sauntered back on, Mr Boss finally realising, 'if you can't beat them, join them', produced Jazzed-up Pachelbel à la Jacques Loussier. Things degenerated into a risqué take on 'Hernando's Hideaway' as musicians played with a rose between their teeth.

It was **audience participation time** as a parody of Shigeru Umebayashi's 'Yumeji's Theme', from his 2000 album, 'In the Mood', augmented the Quartet to Sextet with the help of a small boy on Squeaky Toy and lovely lady on Cow Bell. Including Japanese singing and other contemporary compositional techniques, the guests did themselves proud but oh; Clemente was love-struck. He yearned for his lovely lady so much that he demurely serenaded her with the Gainsbourg classic, 'La Javanaise'.

A highlight of the programme came as Ortega, disgruntled with Potiron's spotlight-seeking bravado, stormed off stage and returned with a state-of-the-art electric violin, complete with effect pedals. **From underwater to bass boom effects**, he began building his own solo composition in layers using recording loops until **he had created a completed folk-rock ballad in front of our eyes, adding a superb solo melody on top.**

Finally the Pagagnini Quartet turned to a 'Capriccio' by their namesake, starting seriously but quickly morphing into a fully-fledged Jazzed-up interpretation, with lights flashing blue to red, green to black and clouds of smoke billowing on stage. **The sheer energy and buffoonery of the performers did not stop during their exhausting 75 minute show, including an impressive Encore of a leaping, kneeling, sword-fighting, roaring extract from Vivaldi's beloved, 'Four Seasons'.**

A shorter version of the show was repeated for school groups the following morning, arranged by the Education and Outreach Department of ROHM, to **utterly transfixed and delighted youngsters.**

Pagagnini de Yllana y Ara Malikian

Araceli Hernández y Marta Larragueta. 28/11/2018

Se apagan las luces en el Teatro Infanta Isabel, se desvanecen gradualmente los últimos murmullos en el auditorio, las cabezas se vuelven expectantes hacia el descarnado escenario (un espacio negro, vacío, cobijado entre dos brillantes cortinas coloradas). De pronto, un insólito violín a nuestras espaldas. Entre las butacas, hacen su entrada tres músicos vestidos con chaqué negro y haciendo sonar sus instrumentos (de momento, dos violines y un chelo). Cuando llegan al escenario, inician la interpretación de una pieza que pronto se ve interrumpida por la irrupción en escena del cuarto mosquetero (otro violín). Cuatro músicos que son cuatro personajes perfectamente definidos, que sin mediar entre sí apenas un par de palabras, y a través de la “voz” de sus instrumentos, van desgranando su historia.

El tercer violinista (según el orden de entrada), circunspecto y formal, intentando regir con orden y dignidad a sus compañeros en una perfeccionista y ajustadísima interpretación del evento lírico programado para la tarde. Una sola mirada, y el resto del cuarteto se cuadra firme, atento a sus instrucciones. El primer violinista, de sonrisa burlona y descarada, **dispuesto a dejar al público sin habla con su apabullante maestría**, tanto si estamos ante una composición de Manuel de Falla como de Bono, porque **la sublime emoción y la efervescente carcajada conviven sin distinción en la música de este alegre cuarteto**. El segundo violinista, esta vez encarnando el rol de un tipo despistado, enamoradizo, provisto para ser la nota discordante (tanto en la música como en la escena) y el centro del chascarrillo. Y, por último, el chelista, imponente, aparentemente taciturno y hosco, de presencia amenazadora... hasta que saca las maracas. Entonces permuta el gesto adusto y airado por una ceñuda pero hilarante resignación ante la locura que se va desatando en la orquesta. Porque **conforme avanza el espectáculo, desde las primeras interpretaciones clásicas, más canónicas, vemos cómo las transgresiones y rupturas con el programa** (anunciado por la típica voz en off de los programas

radiofónicos, también cómplice desconcertado de lo que va aconteciendo) **van in crescendo hasta llegar al maravilloso delirio del violín eléctrico que desbanca a Mozart para transportar al embaucado público en un alucinante salto desde renacimiento vienés hacia el género rock-pop inglés.**

Desde la inicial presentación del cuarteto, comienza **un ir y venir de sketches llenos de humor**, todos ellos hilados por una sencilla línea argumental montada a partir de un cuarteto de cuerda que lleva años tocando y trabajando juntos y donde van surgiendo las discrepancias (tonales y emocionales) habituales. El primero en marcar el ritmo del humor es el violinista autoritario, más purista de la música clásica y con reticencia a innovar y dejarse llevar por modernidades; el resto, **abiertamente rebeldes y con ganas de pasarlo bien a espaldas de su compañero, se compinchan con el público arrancándole continuamente palmas y risas.** Los pequeños espectadores entran en seguida en el **juego de trasgresión y broma constante** y brindan sus **carcajadas** sin ningún tapujo.

El humor es la nota dominante durante todo el espectáculo, sin necesidad de frases que expliquen lo que va sucediendo y gracias a un uso del **lenguaje corporal sumamente eficaz.** Esto hace que las pocas palabras que se pronuncian tengan aún mayor potencia gracias a ese mutismo habitual. **Los intérpretes se encargan de hacer al público partícipe de manera constante**, manteniendo al **auditorio atento en cada momento** a sus idas y venidas musicales. De hecho, en determinado momento, invitan a dos espectadores a colaborar con ellos en la interpretación de una pieza muy especial, la única de composición propia, y de **una comicidad verdaderamente hilarante.** **Los intérpretes son grandes comunicadores, y combinan de una manera genial la parte musical con la jocosidad, gestionando a la perfección los ritmos y los tiempos, sabiendo recoger las reacciones de los espectadores para generar un diálogo caracterizado por las perennes carcajadas.**

Las luces del teatro se alían con la intención cómica de la representación y acompañan con gracia, encendiéndose y apagándose en momento oportunos, centrando la mirada en determinada parte del escenario o llegando a escenificar hasta la atmósfera de una discoteca en plena hora punta. El único detalle que no logramos comprender del todo fue el uso del humo que se hizo al final del espectáculo, quizás excesivo y quizás innecesario, aunque no empañó para nada **una tarde maravillosa de música y risa.**

En resumen, Yllana nos demuestra que los cuartetos de cuerda siguen vigentes para el entretenimiento de los días de la era digital, actualizando los clásicos para un público y un contexto nuevo, y ejemplificando cómo **el virtuosismo no está reñido con hacer el ridículo cuando este sirve al encomiable propósito de arrancar las carcajadas sin fin de un asombrado y entregado auditorio. Un espectáculo para todos los públicos, de todas las edades, y de todos los gustos musicales. En una palabra: maravilloso.**

Classica vera e dissacratoria tra Uto Ughi e i “Pagagnini”

Adriana Marmiroli. 26/05/2018

Quattro signori in frac, **tre virtuosi del violino e un atleta del violoncello**: sono i PaGAGnini (al Piccolo Teatro Strehler, fino al 3 giugno, 32/40 euro). **Musicisti veri, dissacrano**: in scaletta brani di celeberrimi autori, da Mozart a De Falla, Pachelbel e (ovviamente) Paganini, su cui innestano, con una semplice variazione nel fraseggio dei loro archetti, polke e blues, folk e pop, Serge Gainsbourg e gli U2. E mentre suonano, fingendo la massima serietà pomposa del maestro concertista, inanellano piccole gag assurde, **deliziose per tutti, adulti e bambini**. E infatti riempiono i teatri, come la gran platea dello Strehler per due settimane. **Uno show che dalla Spagna ha conquistato l'Europa**.

Dai violini pazzi dei PaGAGnini a quello impeccabile di Uto Ughi, paradigma di classicità e perfezione. Lunedì è a Milano all'Auditorium (...) per un concerto a favore di Telethon con il pianista Andrea Bacchetti. In scaletta Mozart, Bach, Brahms, Ciaikovskij. E domani al Teatro Dal Verme (ore 11, 15 euro) ultima matinée con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali: concerto dedicato a riletture orchestrali di composizioni per organo, da Haydn e Franck.

(...)

Reinventando la música

Patricia Moreno. 21 de marzo 2018

Pagagnini es un espectáculo que la compañía teatral Yllana coproduce junto a Ara Malikian y que, después de más de diez años de trayectoria, regresa al Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid para reunir música clásica y humor en un mismo plano.

Yllana pone sobre el escenario a **un cuarteto de grandes músicos** –tres violinistas y un violonchelista- que repasan grandes obras de la música clásica y las fusionan con el característico **ingenio** de esta compañía de humor gestual.

Eduardo Ortega, Thomas Potiron, Fernando Clemente y Gueorgui Fourdnajev nos muestran composiciones de grandes genios como Mozart, Manuel de Falla, Bizet, Paganini... pero también se acercan a estilos más contemporáneos convirtiendo el violín o el violonchelo en guitarras o instrumentos de percusión que **desposeen a la música clásica de la seriedad con la que siempre se le ha caracterizado**. Cuestión que también logran gracias a la **constante interacción con el público** y a la **divertida ruptura de la cuarta pared**, dirigiéndose al público de todas las edades e incluso solicitando su participación en algún que otro momento.

Admiro, además de **la brillante interpretación musical y el ingenioso humor** que caracteriza los gags que se van sucediendo, **la capacidad interpretativa y la expresividad de estos cuatro artistas que no se limitan a tocar sus respectivos instrumentos, sino que acompañan con gestos y movimientos lo que va sucediendo sobre las tablas. ¡Cuánta energía demuestran! No dejan de saltar ni de moverse por todo el escenario, demostrándonos que la música clásica puede representarse de mil maneras diferentes.**

En la mayoría de los gags no necesitan más compañía que la de sus preciados instrumentos, pero en otras ocasiones hacen uso de cuatro sillas que componen la sobria escenografía de Pagagnini. Eso sí, ellos siempre vestidos con un frac dispuestos a sorprendernos y **el público siempre dispuesto a aplaudir. ¡No es para menos!** También quiero **destacar la iluminación** que nos ayuda a seguir el espectáculo durante esa hora y media en la que no hay ningún respiro pero sabe a poco porque pasa en un abrir y cerrar de ojos.

Sumar música y humor de la mano de grandes artistas sólo puede dar origen a uno de los espectáculos más brillantes de la cartelera actual y del que puede disfrutar el público de todas las edades. Y no digo nada más, que es más divertido si se sabe poco.

PaGAGnini

6/09/2017

PaGAGnini unisce la musica classica con il virtuosismo e lo humour di quattro fantastici musicisti. Il risultato è un **divertente e sorprendente** “Dis-Concerto” che passa in rassegna alcuni dei momenti più alti nella storia della musica classica combinati in maniera **ingegnosa** alla musica pop.

Da questa combinazione di stili si crea **una cascata di emozioni**, un concerto in cui la serietà e la solennità della musica classica si sposano perfettamente con momenti di **sottile umorismo**. Questo particolare espediente si unisce all’**elegante e virtuosa interpretazione musicale, affascinando qualsiasi tipo di pubblico**. Gli **impeccabili musicisti** si trasformano in showmen interpretando le arie più famose di Mozart, Vivaldi, Pachelbel, de Falla e, naturalmente, Paganini, la cui vulcanica figura è al cuore dell’apiece. **Tutto lo spettacolo è condito da esilaranti gag** e variazioni sul tema: i violinisti saltano, si lanciano in “esecuzioni itineranti”, improvvisano un flamenco, e non mancano incursioni nella musica rock e pop contemporanea, da Serge Gainsbourg agli U2.

Le gag, la fisicità e lo humour esplosivo, tipici del linguaggio teatrale dell’originale compagnia spagnola, **hanno divertito le platee del mondo intero**.

Yllana è un collettivo artistico che si dedica alla produzione di spettacoli teatrali, eventi e prodotti audiovisivi. I loro spettacoli sono stati presentati in oltre 40 Paesi, contando circa due milioni di spettatori in tutto il mondo.

PaGAGnini FUSIÓN

Del virtuosismo al clown, del hieatismo a la voltereta, del barroco al rock y de la música al teatro, en definitiva, PaGAGnini, un espectáculo y un cuarteto, a priori solemne, empeñado en acercar la música clásica a todo tipo de espectadores a través de una sucesión de situaciones hilarantes al más puro estilo Yllana, la célebre compañía teatral que junto con el reconocido violinista Ara Malikian idearon este show que acaba de cumplir diez años sobre los escenarios de medio mundo.

Cuatro sillas rojas, cuatro músicos de esmoquín, tres violines, un chelo y un público entregado al diálogo de gestos y pirluetas que acompañan cada melodía. Puede ser que la música clásica de Pachelbel, Mozart, Boccherini, Falla, Paganini o Sarasate sea la excusa para ir más allá o más acá, según se mire, y llegar a otros ritmos, rock y heavy metal, o quizás sucede que todo parte de una misma base, la de deleitar al espectador, divertirlo e inspirarle a través de las partituras de quienes compusieron, componen y compondrán porque así es el arte para el artista, el resultado de una necesidad, la de dar a luz sus mayores inquietudes, esas que están destinadas a provocar emociones en el público, ya sea entendido o no, versado o novel.

Un madrileño, Eduardo Ortega, un sevillano Fernando Clemente, un francés Thomas Potiron y un búlgaro criado en España Guergui Fournadjiev "Jorge" componen el singular cuarteto de PaGAGnini, un cuarteto donde todos y cada uno tienen su lugar y su momento de sublimación a lo largo de la casi hora y media en la que hacen partícipe al público que no puede evitar acompañar con palmas algunos de los momentos más sorprendentes.

Paganini, 1782-1840 "El violinista del diablo", compositor y virtuoso absoluto del violín al que pocos violinistas han podido imitar, inventó el culto al intérprete por lo que se le puede considerar el primer showman de la historia

Los cuatro coinciden en sus gustos por el jazz y el flamenco y son afines a la idea de equiparar la titulación de las enseñanzas en los Conservatorios Superiores de Música a la de las carreras universitarias. Se alegran y agradecen la frescura que parece comenzar a imperar en los conservatorios, que sin abandonar la disciplina y el respeto por la música clásica se asemejan menos a *"un pro militar, donde de niños parecíamos con el violín como si estuviéramos en el ejército"*, comenta Eduardo Ortega otrora profesor de conservatorio y recientemente descubridor de su nueva vocación, la de compositor de bandas sonoras para el cine cuyo resultado llega este año con el documental largometraje "Ónix, los reyes del grial" del mexicano Roberto Girault y el cortometraje "Torrevieja" de Belén Verdugo. En cine y como solista de bandas sonoras ya se estrenó Thomas en 2013 con el largometraje documental "Guadalquivir" de Joaquín Gutiérrez Acha. Jorge compagina el poco tiempo que dice dejarles PaGAGnini con otros proyectos musicales y teatrales. Y Fernando intenta no dejar de lado su trabajo de ayudante de dirección.

A falta de actuar en África y Oceanía, muchos son los grandes escenarios que han pisado como el New Victory Theater de Broadway en Manhattan o el Concert House de Viena. Holanda, Italia, Corea del Sur y Suiza son sus destinos hasta la vuelta del verano, un suma y sigue a los aproximadamente 1.600 espectáculos que llevan desde que en 2006 Eduardo Ortega y Ara Malikian actuaran con gran éxito como dueto, lo que llevó a Yllana a hacer el casting para conformar el cuarteto cuya cuna es el Teatro Alfíl, que ha ido evolucionando en el tiempo, principalmente por las aportaciones personales y profesionales de cada uno de los componentes que se han ido sucediendo hasta conformar el que es desde 2016 el actual equipo. Un equipo que ensaya y sale al escenario con la sensación de no estar trabajando, sólo disfrutando, aportando y divirtiéndose de manera recíproca al espectador. 🎻❤

www.pagagnini.com

Pagagnini, todas las notas musicales

Alberto Morate. 20 de julio 2017

DOminando el escenario cuatro virtuosos un poco trastoca**D**Os, pero con senti**D**O musical de to**D**os los estilos. Con **D**Onosura y enormes **D**Osis de humor.

REvisen el espectáculo de risas. **R**Eales, **R**Esueltos, **R**Espetuosos con la música y lo que están haciendo, que es **R**Ealizar un espectáculo hermoso, **e**nt**R**etenido, **R**ecomendable por to**D**O.

Mientras tocan, hacen gestos, expresan, Mimetizan, pueden bailar un MInué, o ejecutar una MIsclánea de músicas de todos los tiempos, estilos y lugares diversos.

Fabrican un espectáculo **F**Abulosamente **F**Antástico. Y lo hacen **F**ácil, como si no les costara el esfuerzo.

SOLos no, porque **S**OLicitan la colaboración del público que está entregado por entero. Sin **S**OLEmnidad, con **S**OLvencia, **S**ÓLidos, sin que falte ni una nota del **S**OLfeo.

LA música desde un punto de vista más que divertido. LA música en un cuarteto de cuerda con poca cordura. En un concierto desconcertante y lleno de brinco**s** y soni**D**Os magníficos.

Si vienes a verlos saldrás con una sonrisa en el rostro y el ritmo en el cuerpo. **S**Impáticos, **S**ingulares, hasta del **S**ilencio harán soni**D**Os hermosos.

Así son Yllana, en este caso, con la colaboración de Ara Malikian, otro gran loco virtuoso. Thomas Potiron, Eduardo Ortega, Fernando Clemente y Gueorgui Fournajev, dirigidos por David Ottone y Juan Francisco Ramos, **hacen que apreciemos la música y no nos durmamos en el intento.**

Una araña de luz encendida en el centro del escenario hace que recordemos los viejos salones de baile de palacios y conciertos. Pero nada más lejos de esas veladas sesudas y de aristocracia venida a menos. Allí están Mozart, Pachebel, Falla, Sarasate,... y, por supuesto, **Paganini que vería cómo sus aportaciones al desarrollo de la moderna técnica violinista ha dado sus frutos**, en este caso, ha dado sus **notas frescas revitalizadas y no es un Capricho venir a escuchar a estos cuatro artistas con deleite y sin desdoro de los grandes músicos de todos los tiempos.**

'PaGaGnini' deleita a Mérida

María Briceño. May 7th, 2017

Pagagnini no es un espectáculo para que te guste, es un espectáculo para amarlo, afirma el periódico The Gazette de Montreal. Los meridianos pudieron afirmarlo este fin de semana en diferentes sedes, en cada una llenando todos los asientos y el piso del asfalto.

Con tres violines y un chelo, el cuarteto de cuerdas conformado por Thomas Potiron, Eduardo Ortega, Fernando Clemente y Gueorgui Fournadjiev **nos recordaron que el lenguaje universal de la risa no requiere de palabras, sino de habilidad.**

Al escenario cuatro sillas rojas, los artistas con instrumento en mano y accesorios de producción bastaron para hacer reír a niños y grandes, de varias nacionalidades.

El espectáculo Pagagnini, ahora presentado en el marco del festival Capital Americana de la Cultura 2017 ha recorrido gran parte del mundo combinando el humor con la música presentando **un recorrido por las piezas claves de la música clásica haciendo que el público se apropie de las mismas.** Después de su presentación en Mérida, partirán a Italia, Francia, Madrid y Corea como parte de su gira.

Nadie puede ser indiferente a Pagagnini, en hora y media el público río a carcajadas. En uno de los números, dos personas de la audiencia eran invitadas a pasar al escenario, los caracterizaban con un saco e instrumentos para simular ser uno más de ellos.

Por complicado que parezca, el virtuosismo de los artistas les permite brincar, correr y bailar sin descuidar ninguna nota de la interpretación.

Otro número especialmente atractivo, fue cuando Eduardo Ortega tocó el violín eléctrico y con ayuda de sus pedales logró tocar la canción With or without you de U2.

Al término de la velada **el público se puso de pie como decisión unánime** y ofrecieron aplausos por unos minutos.

Ouest-France du 06 juin 2016
Fontenay-le-Comte

René-Cassin en sommeil jusqu'à l'automne

À l'issue d'une saison culturelle 2015-2016 réussie, l'espace culturel René-Cassin-La Gare ferme ses portes pour travaux. La réouverture au public est prévue le 14 novembre.

Pour la soirée de clôture, le public a répondu présent, la salle affiche « complet ». Le quatuor Yllana, ce n'est pas un concert, c'est un spectacle musical d'élite.

La soirée de clôture à l'espace culturel René-Cassin-La Gare, qui avait lieu vendredi 3 juin, s'est terminée en apothéose avec une standing ovation de dix minutes, pour le quatuor Yllana. Un triomphe total et une salve d'applaudissements amplement mérités pour ces trois violonistes, et un violoncelliste, espagnols.

« Le public au rendez-vous »

Survoltés, drôles, fougueux, acrobates... Les adjectifs ne manquaient pas à la sortie du spectacle pour décrire leur performance. Une performance musicale délirante au cours de laquelle ces musiciens-comédiens revisitent toute la musique : du classique au jazz, en passant par le flamenco, le cajon, la pop et même le rock. Et ce, dans un désordre le plus

total et un jeu de jambes endiablé.

Un show « made in Spain » vibrant, qui vient conclure une saison culturelle 2015-2016 réussie, comme le confirme Myriam Beaujault-Garreau, adjointe à la culture (aux œuvres d'art et au tourisme). « À l'instar de l'année dernière, le public a vraiment été au rendez-vous avec plus de 15 650 spectateurs sur l'ensemble des deux lieux de programmation, que sont le théâtre municipal et l'espace René-Cassin. »

Un bilan donc positif, porté notamment par le succès de plusieurs spectacles dont l'hypnotisant ballet Cendrillon, de Thierry Malandain, ou le duo très jazzy, Malia/André Manoukian.

Autre satisfaction, la 11e édition de la Folle journée, avec son parterre de

stars internationales de la musique classique, mais pas que. Un événement devenu aujourd'hui incontournable, qui a attiré encore cette année plus de 4 000 personnes en trois jours.

Cinq mois de travaux

Épilogue d'un problème de chauffage et de ventilation, qui dure depuis la transformation de la gare en salle de spectacle, il y a dix ans. L'espace culturel fermera ses portes pendant un peu plus de quatre mois pour rénovation. « L'écrin restera le même, assure son directeur, Matthieu Dormegnies, puisque ces travaux sont d'ordre purement technique. Le chantier commencera à partir du 4 juillet, pour une réouverture au public attendue le 14 novembre.

Durant cette période, le théâtre, lui, reste bien évidemment ouvert pour accueillir les premières représentations de la rentrée. »

Que les aficionados de la culture se rassurent, la saison culturelle 2016-2017 aura donc bel et bien lieu. L'ouverture de la billetterie est d'ailleurs déjà prévue pour 3 octobre prochain.

Margaux THOKAGEVISTK.

Le 20 novembre, la troupe circassienne Knea Deep sera la première à refouler les planches de l'espace culturel René-Cassin-La Gare. Issus de la Compagnie Casus, ces quatre membres proposeront un spectacle d'art entre danse et acrobatie, force et poésie, puissance et grâce.

Berliner Morgenpost

Bühnencheck
19-06-20-2012

Classical Outburst

Diabolic violinists deep in the fog. They turn their arms and legs, slide on the floor, and throw their bows. "PaGAGnini, the crazy quartet" says the poster, too nice for this superb audacious troop. These Spanish musicians play string instruments fully suited up, but they act as wild pop stars. They dance Pachelbel and rock Sarasate. Mozart & Co. have never been so rhythmic before.

The show at the TIPI needs all their effort and strength. They interpret popular classical pieces emphasizing their gestures. Where Paganini recommended wild springs and fast runs, they don't limit themselves to their instruments; on the contrary, they spring on the stage and race across it. The curly boss with the ragged bow plays the role of the bar-violinist. The big cellist makes a fool of the Flamenco heroes with rattling castanets.

The second secret for their success, a part of their desire for dancing, is the precision and fidelity with which they satirize the ritual of the concert and define each typical character: the self-confident virtuoso, the shy and sensitive musician, the cool dandy-artist and the always-grumbler.

These musicians tell almost without words lots of jokes and a love-story. Contemporary music resounds with bells and little ducks. Using loops a violinist plays a song as if he was playing with a whole string orchestra. A very clean minuet turns itself into a cheering blues. After that the cellist plays his instrument like a guitar, while the back of a violin becomes a drum played with brushes. Even a mouth organ is hidden in the chin rest.

Their precision and exactness by playing is impressive. They perform the most technically difficult pieces of Paganini and Sarasate like any other easier song. These three violinists and the cellist are professional classical musicians. Thanks to their musically open minds, their stunning talent as comedy-actors and their blooming need for movement, they succeed in making this show always entertaining.

Never is the music banal, and it is impressive how the quartet can do such acrobatics, jumping and turning around as if they were rock stars. You have to listen to and above all watching them to believe all this.

By Julia Moya

The crazy string quartet

Expectantly and curious up to the last seat of a sold out TIPI am Kanzleramt. "They are really cool" says an older Lady from behind to her partner. Their reputation runs ahead of this crazy quartet. They have already made audiences yell almost everywhere – but they were not in Berlin before. On June 12th they finally had their premiere here in the German capital. These musicians from Madrid are announced as a "very different string quartet". Of course, you have to be in contrast to the classical mainstream, if any exists. Anyway the poster itself made me curious: they don't look like typical orchestra string musicians (wild hair, shameless grimaces) even if they wear tailcoats. And so they looked like yesterday when in the TIPI they came out of the tent everyone from a different point – from the right, the left and from behind – until they reached the stage. Let's the show started: you don't need to love or understand classical music, because they perfectly know how to cast a spell over the spectator from the very first moment and to keep fascinating him until the end in a wonderful way with no words, only with gestures, facial expressions and their masterly performances. They laugh, jump, dance on the stage and interact with the public. They make fun of typical stereotypes you can find in classical concerts, like deadly serious atmosphere, pompous manners and stars behaviors. Slapstick humour and classical music: PaGAGnini shows that one thing doesn't eliminate the other.

"Paganini was the first one in introducing entertaining elements in his concerts", Ara Malikian tells us the origin of this crazy group. With a curly mane and lacerated strings dangling from his bow, Ara Malikian, a star of the violin coming from Lebanon but living in Madrid, introduces his absurd group. Besides, he looks a bit like Paganini: skinny, flowing hair, mad eye, a devil with his violin. Everyone plays a role: Eduardo Ortega is the pop star, rocking without a break Pachelbel, Mozart & co. with his violin – sometimes also electrically amplified. The most little one, Fernando Clemente, plays the role of the most adorable clown: the others of the band kid him most of the time, but then he manages to get the sympathy of the audience. His touching love story with a beautiful girl from the public who has to take part in the play on the stage is simply to die of laughter. It is magnificent how he communicates his passion with no words but "je t'aime" and "mon amour". And then, on the cello, Gartxot Ortiz. A bit corpulent, he has the role of the quietest one, bad-tempered and always grouchy; sometimes he takes drastic measures to keep the others under control (like a blow under the chin). Really impressive his Carmen-interlude with castanets!

They can act and play. Cello and violin suddenly change into percussion instruments. Pachelbel's Canon in D-Dur gets a knocked and clapped version supported by spectators snapping their fingers.

PaGAGnini's repertoire goes from Mozart to Vivaldi, from Pachelbel to Paganini (of course) and contemporary music. It is the ideal programme, with pieces that everyone knows like A Little Night Music, Pachelbel's Canon, Vivaldi's Four Seasons. The group plays a bit of everything but with a hint of pop, rock and country music as well. For those who are not used to popular melodies, there is a voice-over telling us what's coming next. A good idea: on this way we can bring home a bit of history of music.

A brilliant ending with a crazy interpretation of Vivaldi's Summer - looking at PaGAGnini's rapturous faces, there are people from the public who hope not to have to get on their way... Loud, fast, crazy, diabolic: just to describe them with a couple of words. Everyone is literally stuck in his seat, creeps included.

This virtuoso fun-quartet from Madrid is the result of a coproduction between Ara Malikian and the physical theatre comedy company Yllana.

These four virtuoso musicians look back on many years of successful carrier: Malikian was solo player at the Madrid Opera, he studied at the Music College of Hannover and at the London Guildhall School; Ortega was member of the Madrid Philharmonic Orchestra, he gave classes at the sanatorium and was awarded with his band "Zona Tsunami" a few prizes until in 1999 he was given the Best Performer Award. Clemente studied at the Conservatory of Sevilla and masters different music genres from folk to flamenco, moreover he plays with his jazz band "Tres menos quartet" and works as composer; a part of his career as musician, Ortiz is owner of a restaurant in his hometown Pamplona and has just opened another one in Madrid, he gives classes to children and works as cellist with the Spanish Company of Classical Theatre.

By Susanne Lang

CORRIERE DELLA SERA

Starting from tonight, the Spanish string quartet with Mozart, U2, cowboy, humour and acrobatics.

Classical laughs with the YLLANA group

Electrical violins and ringing mobiles in PaGAGnini

Raise the curtain, applause, silence. A string quartet with tie, Mozart and Bizet, Vivaldi and Boccherini. And then... boom! On the stage and among the public it's about madness: classical violins that turns into electrical ones, classical musicians become acrobats and cowboys at the same time, reincarnating into the Blues Brothers and into the U2, all this with lot of humour.

Classical music has never been so funny than with the Yllana group, a Spanish company that tonight arrives at the Piccolo to flood Milanese Christmas festivities with their latest incredible show, PaGAGnini or PaGagNINI, according to the bill – the most important thing is not to forget the G and mark the word GAG. This musical show, created by Ara Malikian with David Ottone and Juan Ramos, is full of stitches. Lebanese, from Beirut, 43 years old, Malikian is neither an actor nor a comic artist nor a simple violinist, but a virtuoso who won prestigious international competitions (among those the Mendelssohn), played at the Carnegie Hall and at the Salle Pleyel of Paris, but above all who didn't want to suit up anymore to play in the orchestra pit some operas he couldn't stand anymore.

A violinist with a dream: bringing classical music to strangers and people who don't know either Mozart or Beethoven. He managed to do it, thanks to his humour and his gift that he shares with his colleagues, at the same time virtuosos, comic actors and acrobats. So it is how it was born "PaGAGnini – más que un concierto!" as the title announces and remarks. The list of the "más" is large and "in crescendo". The quartet starts with the Dance of the Hours, when Malikian's mobile rings. After a very awkward moment he goes out and the other three musicians take the chance to get excited, playing country music and shifting to the elegant minuet every time the leader comes out again.

Then there are 2 violinists alone on the stage (the moustache of one of the violinists are even funnier than the leader's unmanageable locks) playing together Mozart's concert in K 217. Malikian leaves the stage; the other violinist suddenly becomes The Edge and, by turning his instrument into an electrical violin, he plays a version of "With or without you", where we only miss Bono's voice. At the end we get a psychedelic version of Vivaldi's Winter with lights and smoke, where the cellist slings his instrument over his shoulder while the violins become incredible guitars.

Never is the music banal, and it is impressive how the quartet can do such acrobatics, jumping and turning around as if they were rock stars. You have to listen to and above all watching them to believe all this.

By Enrico Parola (Corriere della Sera – Milano, December 27th 2011)

PaGAGNini, and the classical music suddenly becomes incredibly funny

Goethe defined the string quartet, the highest and noblest of the ensembles in the classical music world, as a civil conversation among four reasonable persons. Who knows whether he would have confirmed it after seeing PaGAGNini's concert, a very classical and at the same time anomalous quartet. 3 violins and a cello that turn themselves into mandolins, percussions or wood horses like characters of a story. It is difficult to classify this performance, and this is why it is called "más que un concierto", more than a concert. The show, produced by the Spanish company Yllana, debuts tonight at the Piccolo and goes on until January 8th.

Inspiration and madness, rigorous performance and gags with a slapstick humour, extremely precise choreography and comic sketches. The famous canon of Pachelbel turns into a western saloon's dance and then into a passionate tango with scarlet rose included to end up in a powerful Tzigane music. A mobile rings during a paused minuet of Boccherini, and it is the first violine's mobile... Vivaldi looks like a metal concert – but without changing a comma of the original version. Everything happens while the four musicians jump, dance, laugh, cry and involve the audience.

The object of this disrespect is not the art, which is instead remarked, but that sort of ritual which is the classical concert. They play with the stereotypes (tailcoat, arrogance) and deglamorize virtuosity (starting from Paganini – but don't miss the dangerous Carmen's Fantasy by Sarasate). Not only legendary classical pieces, but also pop myths like U2, blues (one violin becomes a drum and another one a mouth organ) and Serge Gainsbourg's French Chanson are victims of their bows. And of course, like a perfect Spanish, there must be also a traditional flamenco.

Looking at this crazy show, it is not so strange that its soul comes from the Middle-East. Ara Malikian, Lebanese violinist with long unmanageable locks and an Armenian family name, is the leader of this group. Malikian was born in 1968 and had to learn as a child in air-raid shelters. Enfant prodige, his masters were Franco Gulli, Ruggiero Ricci and the Alban Berg Quartet. Renowned artist, in his repertory there are all Paganini's Capricci and Bach's Partitas, he was the first musician to perform some of Franco Donatoni's and Luciano Chailly's works. At the same time he absorbed and mixed together different traditions like Arabic, Jewish and Klezmer music with tango and flamenco. All these ingredients are fundamental in order to explain why apparently this show seems to be an elegant cabaret while it is indeed a theatrical version of mad flights of acrobats without the safe-net.

By Alessandri Beltrami (Avvenire, December 27th 2011)

It's better being bastard than purist

The violin is like an extension of his brace. That is why he poses so gracefully with the violin. Ara Malikian (Libanon, 1968) has got the music in his blood. He played in the best music halls of the world and won countless prestigious awards at an international level.

In 2008 he decided to respectfully laugh at music and at the solemnity that surrounds many musicians. So he created the show PaGAGnini with the help of YLLANA and 3 other musicians. PaGAGnini, after achieving a huge success, comes back to Madrid tonight at the Teatro Haagen Dazs. "When we started the show, we didn't know what we were doing", says Malikian. "We were making an experiment. The only thing we knew is that we wanted to mix humour and classical music together. Since then we have never stopped, we toured throughout the world and even so the show can grow more and more. Laughs and music are two of the most essential and universal elements of our daily life. Many people, who never went to a classical concert, got the opportunity to listen to classical music. You can play classical music and have fun, it is not necessary to perform like a boring dead man on the stage. Working as a musician in a theatre company, we found out that not only the instrument counts, but also the movement and the stage confidence. For us as musicians it is something new. I would recommend that musicians should get into theatre and dance too".

It is surprising that PaGAGnini is a funny show, when there is still a part of the public that conceives classical music as something boring. For Malikian there is only one guilty person: "It's the interpreters' fault. We are too serious and we think that if the public doesn't understand what we do, it is their fault, but it's not like that. It is not the public who has to make the effort".

There will be for sure people who think it is a blasphemy to mix in the same show pieces of Mozart, Falla and Vivaldi with others of Serge Gainsbourg or U2. Malikian says: "Gainsbourg and U2 are some current respectable artists who have arrived at the highest level of their field. An mixing things is the most normal way of acting. Paganini was a rock star at his time, like U2 are now. There is no reason why we couldn't play these 2 artists in the very same show". Malikian is very much aware of the fact that purism has no much time left: "Of course there are fundamentalists in classical music, but things are changing. Nowadays purism makes no sense. It's much better being bastard than purist".

Laughing is guaranteed

PaGAGnini played in front of different kinds of public, even on a free show in the jail of Soto del Real for the prisoners and the feedback has always been positive: "Wherever we go, the audience has always been receptive, even in countries where you could think that people are less sensible. For instance, we played at the Concert House in Vienna, a sacred temple of classical music, and we received a standing ovation. In Moscow we had some difficulties in making the audience laugh even if at the end we received the biggest applause ever. They were thinking, that they were going to a serious concert about Paganini. We saw people with the score to follow the music and they got shocked when we started making jokes. But they understood and it was gorgeous. They didn't think it about humour".

The New York Times

THE NEW YORK TIMES, FRIDAY, MAY 21, 2010

SPARETimes

May 21-27

'PaGAGnini'

Sometimes you have to be very good to be very bad.

The musicians in "PaGAGnini," at the New Victory Theater, miss cues, go off key, lose their place (and their instruments, in some cases) and produce a cacophony of sound often heard from the streets of New York City: a tortured, twisted groan. But their twisted imperfection is the cause of comedy and even that of classical music. By encouraging their young audiences to laugh, they also lead them to listen, and their antics demonstrate both the versatility of centuries-old pieces and their own considerable gifts. No one does a parody better than a virtuoso.

Produced by Yllana, a company based in Madrid, "PaGAGnini" assumes the form of a classical concert, with an unseen female narrator introducing the works in an oh-so-terribly-stuffy British accent. But there's nothing stuffy about the ensemble: the violinists (at right, from left) Fernando Clemente, Ara Malikian and Eduardo Ortega, and the cellist Gartzot Ortiz. Led by Mr. Malikian, who has a wild-haired Gene Simmons look (and a long, wagging tongue to match), they explore the classical

string quartet and cellphone — Mr. Malikian exits to take a call. While he's offstage, his fellows abandon their bows to pluck their instruments like guitars and banjos; Mr. Clemente even wedges his violin between his thighs and plays percussion. As Mr. Malikian strides onstage and then off, several times, they go from hootenanny to pure classicism and back, ingeniously and hilariously. They also play Pachelbel's Canon in a classical-country-rock version.

twisted groan. But their studied imperfection always serves the cause of comedy and even that of classical music. By encouraging their young audiences to laugh, they also lead them to listen, and their antics

The group engages the audience most directly in its own composition, Rhapsody No. 3 (Op. 1). The narrator explains that it was written for sextet and that therefore "our maestros will select two volunteers" to assist. I won't reveal what happens, except to say that the theatergoers do participate. And they're definitely not playing strings. (Friday at 7 p.m.; Saturday at 2 and 7 p.m.; Sunday at noon and 5 p.m.; 209 West 42nd Street, Manhattan, 646-223-3010, newvictory.org; \$12.50 to \$35; \$8.75 to \$24.50 for members.)

LAUREL GRAEBER

JULIO NOYA

July 2009

The Gazette

Review PAGAGNINI

Musicians clown around and thoroughly entertain

PAT DONNELLY
GAZETTE CULTURE CRITIC

At first glance, the opening of PaGAGnini at Maison Théâtre as part of the Just for Laughs Festival looked too posh for our casual attire. But the top hats handed out to the men as we entered the theatre, turned out to be as plastic as the "pearls" handed out to the women.

This is a comedy festival, after all. And what a delightful way to begin. PaGAGnini is a diverting show that appeals to all ages. There were a handful of children (the world's toughest critics) in the audience on opening night who were obviously delighted.

PaGAGnini satirizes one of the world's easiest targets: classical musicians who wear black, never crack a smile and play every piece as if it's a funeral dirge.

This four-man clown troupe, headed by Ara Malikian, as the Maestro, starts out sombre, with a dash of Bizet's Carmen but they can't keep it straight for long.

The amazing thing is that they're all accomplished musi-

cians as well as zany, Chaplinesque clowns. Three play violins, the grumpy fourth (Gartsot Ortiz) a viola. He glares a lot.

Each one has a distinct character. Malikian, as the maestro, pretends to be outraged when rebellion breaks out in the form of a country hoedown as he takes an intrusive call on his cellphone. (He blames members of the audience for the ringing interruption, before an assistant appears saying the call is for him.) The Maestro wanders in and out as he's talking, causing the rebels to shift back and forth from Country and Western to classical. It's a hoot.

Actually the entire show is a hoot, best appreciated, perhaps, by those who know their Brahms from their Paganini (to whom this show is a kind of wacky tribute). But again, if a 3-year-old gets it, chances are you will, too.

Violinist Eduardo Ortega, whom I nicknamed Mischief in my notebook, seems to be the kid no teacher would want in her class. He instigates the hoedown, and continues to stir up trouble.

Highlights include a castanette-

COURTESY JUST FOR LAUGHS

PaGAGnini, a four-man troupe, takes aim at classical musicians.

clicking, flamenco dance solo by the aforementioned grumpy viola player and the wooing of a member of the audience by the sweet and innocent Fernando Clemente. He can't take his eyes off the blonde who struck me as a likely plant. (Too perfectly cast.) But I could be wrong. He sings to her, tells her repeatedly, "Je t'aime!", hands her a rose, asks for a kiss.

Marcel Marceau would be proud of this guy's perfect, angelic deadpan.

PaGAGnini is not a show to like, it is a show to love.

The only disturbing thing about it is the instrument abuse. Violins are turned into bongo drums here. And by the end of the performance, broken bow strings fly like

banners in the wind.

Malikian, an Armenian born in Lebanon, was a child musical prodigy who has a classical music résumé as long as your arm. It includes performing (straight, not funny) in important concert halls around the world. (Check him out at www.caramalikian.com.)

The company behind PaGAGnini, called Yllana, is based in Madrid.

PaGAGnini continues at Maison Théâtre, 245 Ontario St. E., until July 19, with possible extension to July 26. Call 514-845-2322 or go to www.hahaha.com

pdonnelly@
thegazette.canwest.com

The Herald

TUESDAY AUGUST 19, 2008

ARTS | EDINBURGH FESTIVALS

**PAGAGNINI, YLLANA,
UNIVERSAL ARTS THEATRE**
MIRANDA HEGGIE

★★★★

COMBINING slapstick humour with classical music, Pagagnini is a hilarious piece of musical satire, providing a fresh take on a typical performance given by a classical string quartet. The Quartet choreographed themselves with impeccable timing, jumping up and down from their chairs to the music of Boccherini and Bizet. Poking fun at the classical music world and virtuosic playing styles with exaggerated gestures and bow movements, the comedic value was accentuated by their deadpan faces.

Their standard of playing, however, was nothing to be laughed at. The brilliance of each musician shone through, most notably the quartet's leader, Ara Mailikian, the celebrated Armenian violinist.

Although at times bordering on the farcical, Pagagnini is a highly amusing show, appealing to an audience of all ages and backgrounds. Classical music with a twist, it's not often one sees a string quartet in white tie and tailcoats leaping across the stage while playing Pachelbel's Canon in D major to a swing rhythm and encouraging the audience to clap along.

La virtuosa locura de 'PaGaGnini' conquista el Principal

Ana Arias. 13 Noviembre 2015

Las genialidades de cuatro extraordinarios músicos abanderados por Ara Malikian fascinaron a los espectadores zamoranos que, por tercera vez, volvieron a responder a la exitosa producción de Yllana en el Teatro Principal.

“Señoras, señores, con ustedes el cuarteto de cuerda: PaGaGnini”. Así comenzaba el ‘des-concierto’ de Ara Malikian, Eduardo Ortega, Fernando Clemente y Jorge Fournadjiev. **Cuatro descomunales músicos** que este jueves se subieron a las tablas del Teatro Principal pasadas las ocho y media de la tarde para ofrecer un recital de música clásica. Pero no uno cualquiera, no. Los artistas, ataviados con un elegante chaqué, invitaron a los espectadores a descubrir los grandes pasajes musicales de la historia pero desde otra **perspectiva diferente**.

‘La vida breve’ de Manuel de Falla, brincando. El ‘Capricho’ de Nicolo Paganini, saltando a la pata coja. Canon en Re mayor de Pachelbel, haciendo sentadillas. O tumbados en el suelo, o brincando, o haciendo la conga, o incluso haciendo todo esto al mismo tiempo. **Para muchos, una locura. Y, para otros, una genialidad ideada por Yllana y el maestro Ara Malikian.**

Era la tercera vez que PaGagnini visitaba el coliseo zamorano pero eso no impidió que más de 300 personas agotaran las entradas tan sólo unas horas después de que las localidades salieran a la venta a finales de octubre. **El talento y virtuosismo de sus cuatro protagonistas, la teatralidad de sus movimientos, la comicidad de su lenguaje gestual y la complicidad e interacción con el público son algunas claves del éxito de este fantástico show que sigue maravillando a medio mundo.**

Los **aplausos prolongados** tras cada pieza presagiaban la **atronadora ovación final** en la bombonera zamorana. Y, así fue. El público que abarrotó el Principal despidió en pie durante varios minutos a los cuatro artistas entre **aplausos y vítores tras el apoteósico final**. ¿Quién dijo que la música clásica era aburrida?

EL UNIVERSAL

CARACAS, domingo 12 de abril, 2015 |

Música a carcajadas

La obra "Pagagnini" inauguró el Festival de Teatro de Caracas

No hizo falta un guión para que el Teatro Municipal fuera **risas y aplausos**. Tampoco fue necesaria palabra alguna para que el público se sintiera invitado a la fiesta que se desarrollaba en el escenario. Pagagnini, obra española de la compañía Yllana, inauguró la noche del viernes con energía la cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas, al exhibir la comedia gestual y la música académica en un espectáculo.

Los intérpretes en escena son malabaristas y bailarines, payasos y cantantes, al tiempo que ejecutan con virtuosismo el violín y el violonchelo. ¿Danzar, brincar, tirarse al suelo, lanzar el instrumento al aire, girar hasta marearse y tocar al mismo tiempo? El cuarteto Pagagnini puede hacerlo, y con ello **logra que un público de todas las edades disfrute composiciones clásicas**, como Canon y fuga, La fantasía de Carmen y La vida breve.

Los espectadores logran conectarse con los sentimientos y el frenesí de Ara Malikian, director musical del concierto, y sus colegas; hasta el punto de sentir júbilo, ternura o tristeza de acuerdo con lo que sucede sobre las tablas. Además, se valen de la fusión de la música académica con otros ritmos y géneros, como el flamenco y el country, para darle forma a las emociones en escena.

Los asistentes intuyen cuándo deben intervenir si se trata de aplausos o al tararear alguna tonada; sin embargo, la obra cuenta con una composición musical diseñada para propiciar la **interacción** con el auditorio. "Creada deliberadamente para un sexteto -narra la voz en off que indica las piezas a ejecutar-deberán ser escogidos dos voluntarios". Es así como un joven de la fila seis del patio bajo termina acompañando a los violinistas con un juguete que chilla, y le es asignado un cencerro a la actriz Karina Velásquez, pareja del alcalde de Caracas Jorge Rodríguez. Ambos se encontraban entre el público, en la misma fila en la que disfrutaba el show el presidente de Fundarte, Freddy Nández; y el hijo del mandatario nacional Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra.

El espectáculo da un giro cuando uno de los músicos queda embelesado con la hermosa mujer, y desde ese momento la gala es dedicada a este enamoramiento repentino. Su insistencia por ganar su afecto alcanza un desenlace feliz: un beso en la mejilla y la interpretación llena de pasión de una pieza de Niccolò Paganini, músico genovés del siglo XIX, también conocido como "el violinista del diablo", por sus arreglos enérgicos y su destreza para tocar el instrumento...

(...) La hora y media de función, **divertida y excelente**, se llevó al olvido la hora y media de retraso que sufrió la obra y un **público complacido** se despidió encantado del cuarteto, que hasta el final perdió la compostura y ofreció un **impecable concierto**.

PaGAGnini : ça a beaucoup plu...

Fumel (03/08/2014)

Ca a beaucoup plu... Il s'agit évidemment ici du participe passé du verbe plaire. L'autre «plu», du verbe pleuvoir, était également d'actualité, mais à l'extérieur. Voilà pourquoi, vendredi soir, la 52e édition du Festival de Bonaguil a commencé à... Fumel, au Centre Culturel.

La salle était comble et le public a été comblé : les musiciens-clowns du quatuor PaGAGnini nous ont présenté une parodie de concert de musique classique truffée de gags et de trouvailles comiques. Leur occupation de l'espace obéi à une véritable chorégraphie et parfois on croit voir des automates en mouvement. Et que d'énergie !

L'essentiel des effets comiques est basé sur le contraste entre l'image traditionnelle que nous avons de ce type de concert et le comportement totalement inadéquat voire incongru des membres de ce joyeux quatuor. Certes ils sont habillés en queue-de-pie comme des musiciens classiques mais ils sautent et se roulent par terre comme les membres d'un groupe de rock... Certes ils interprètent fidèlement une pièce classique pour cordes mais ils vont la terminer par un air de tango... Certes ils jouent du violon ou du violoncelle mais ces mêmes instruments vont soudain se transformer en tambour, harmonica ou guitare...

La deuxième explication de ce remarquable succès est le contact exceptionnel que le quatuor réussit à établir, dès le début, avec le public. Ce contact se transforme très rapidement en complicité et les spectateurs vont participer tout naturellement au spectacle.

Un spectacle original qui allie, dans la qualité, technique musicale et comique sous toutes ses formes. Le public était manifestement ravi.

La Dépêche du Midi

La mistificazione da quartetto: applausi

■ Istrioni e virtuosi, acrobati e cantanti, ironici e sentimentali. I quattro indiatolati musicisti in scena fino a questa sera al Teatro Olimpico per la stagione della Filarmonica Romana hanno creato con il loro quartetto d'archi la più indiatolata mistificazione della musica classica. Insieme, fanno un'ode ai grandi compositori, ai più celebri brani per violino, a Vivaldi, Mozart e gli U2. Tutto questo è lo spettacolo di PaGAGnini, dove è programmatica l'intrusione della gag nel cognome del violinista. Il quartetto, tre violini e un violoncello - rispettivamente Ara Malikian e poi Fernando Clemente, Eduardo Ortega e Gartzot Ortiz - se la ridono delle manie e dei tic dei musicisti, del protagonismo, delle trinaricute diatribe che si intrecciano dietro uno spartito. E lo fanno mentre suonano in modo travolgente i pezzi più famosi, da una Danza Spagnola di de Falla al celeberrimo minuetto di Boccherini, al Capriccio in la minore di Paganini, appunto. E inventano anche una lieve storia d'amore, intrecciata da uno di loro con una ragazza scelta a caso tra il pubblico. Sussurrando le parole di Serge Gainsbourg, il je t'aime di La Javalnase. Altrove si trasformano in Blues Brothers e si divertono da matti a sovvertire le imposizioni del capo, che vuole tutt'altra e paludata musica. Il pubblico ride a crepapelle ma si bea delle note di Vivaldi strimpellate meravigliosamente tra salti e giravolte. Evviva la musica.

Lidia Lombardi

Sul palco

«PaGAGnini», note classiche Sì, ma per divertimento

■ Giocare con la musica alta: da oggi al 20 ottobre alle 21, al Teatro Olimpico per la Filarmonica Romana, «PaGAGnini» - quartetto classico ma non troppo - suonerà Mozart, Chopin, de Falla, Paganini naturalmente fino agli U2.

Insomma gag. Ara Malikian, l'irresistibile violinista libanese, trascinato insieme con Eduardo Ortega, Fernando Clemente e Gartzot in impeccabile frac, col collettivo artistico spagnolo Yllana, rimescoleranno le carte in tavola: ed ecco la grande musica scatenare le stranezze, i tic, le stravaganze, le folie, che ci circondano senza che noi ce ne avvediamo, come un alone invisibile. E si ride. «PaGAGnini» e le ideazioni di Malikian hanno fatto il giro del mondo, a Parigi, a Teheran, a Los Angeles, a Tokio. Il principio è non fissare un programma: si comincia con la musica alta, però non si sa dove si va a finire, anzi si finisce inevitabilmente col coinvolgimento del pubblico, sollecitato a salire sul palco e a far musica a sua volta, senza problemi.

Pao. Par.

TEATRO OLIMPICO
Piazza G. da Fabriano, 17
Info: 06/3255291

ROMA

QUOTIDIANO
http://roma.repubblica.it

16 OTT 2012

Teatro Olimpico

PaGAGnini supershow se la classica fa ridere

Il quartetto PaGAGnini al Teatro Olimpico da stasera a sabato

Si può far ridere con la musica classica? Certo, se sulla scena c'è PaGAGnini, il più divertente quartetto d'archi attualmente sulla scena. Lo sa bene l'Accademia Filarmonica Romana che, dopo il successo dell'anno scorso, ospita di nuovo lo spettacolo di questo gruppo al Teatro Olimpico da stasera a sabato 20. Una sequenza di gag sui luoghi comuni che rendono un po' troppo serio il mondo della classica, con musiche che vanno da Mozart agli U2, passeggiando qua e là tra tutti i generi, fra momenti di sottile umorismo e imprevisti che potrebbero coinvolgere anche il pubblico in sala.

(giovanni d'alò)

Teatro Olimpico dal 16 al 20 ottobre ore 21.
Biglietti da 20 a 30 euro. Info 06.3201752

info@teatroolimpico.it

Berliner Morgenpost

Bühnencheck
19-06-2012

BühnenCheck

Klassische Ausraster

Teufelsgeiger stehen im Bühnennebel. Sie verdrehen ihre Gliedmaßen, rutschen über den Boden, werfen mit ihren Bogen. „PaGAGnini. Das verrückte Streichquartett“ klingt als Titel viel zu brav für diese herrlich verwegene Truppe. Die Spanier spielen im Frack auf Saiteninstrumenten, aber sie agieren ausgelassener als Popstars. Sie tanzen den Pachelbel und rocken den Sarasate. So rhythmusbetont sind Mozart & Co. selten zum Leben erweckt worden.

Die Show im Tipi setzt auf vollen Körpereinsatz. Man interpretiert bekannte klassische Musikstücke mit pointierten Gesten. Wenn Paganini wilde Sprünge und rasante Läufe vorschreibt, beschränken sich die Vier nicht auf ihre Instrumente, sondern springen wild und rasen über die Bühne. Der lockenmähige Primarius mit dem zerfetzten Geigenbogen spielt den Stehgeiger. Der dicke Cellist gibt den bärbeißigen Flamenco-Helden mit klappernden Kastagnetten.

Das zweite Erfolgsgeheimnis neben ihrer Tanzlust ist die Genauigkeit, mit der sie Rituale aufs Korn nehmen und Typen charakterisieren: den selbstbewussten Virtuosen, das scheue Sensibelen, den coolen Könnern und den ewigen Grantler.

Fast ohne Worte spielen sie Musikerwitze und Liebesgeschichten. Neue Musik erklingt mit Glocke und Quietschen. Mit Hilfe von Loops spielt ein Geiger ein ganzes Streichorchesterstück.

Aus einem gepflegten Menuett wird eine jauchzende Bluegrass-Nummer. Dann spielt der Cellist Gitarre auf seinem Instrument und ein Geigenrücken wird, mit dem Besen bearbeitet, zum Schlagzeug. Unter dem Kinnhalter ist sogar eine Mundharmonika versteckt.

Beeindruckend, wie präzise sie bei all dem noch die Töne treffen. Schließlich sind die Bravourstücke von Paganini und Sarasate spieltechnisch alles andere als Leichtgewichte. Die drei Geiger und der Cellist sind klassisch ausgebildete Musiker. Ihr weiter musikalischer Horizont, ihr umwerfendes komödiantisches Talent und ihr alles überstrahlender Bewegungsdrang machen die Show durch und durch kurzweilig. *mah*

• **Tipi am Kanzleramt** Große Querallee, Tiergarten; ☎ 39 06 65 50, bis zum 1. Juli, Di.-Sbd. 20 Uhr, So. 19 Uhr

Wahnsinnstypen Die verwegenen Geiger von PaGAGnini

ALJA MORA

livekritik.de

PAGAGNINI**PAGAGNINI – DAS VERRÜCKTE STREICHQUARTETT**

12.05.2012 - 01.07.2012 | BERLIN | TIERGARTEN | / TIPI am Kanzleramt

von **Susanne Lang** am 13.05.2012

Erwartungsvoll und neugierig saßen die Zuschauer im bis auf den letzten Platz gefüllten Tipi am Kanzleramt. "Die sind wirklich toll!" rante eine ältere Dame hinter mir ihrer Begleitung zu. Ihr Ruf leit den verrückten Streichern von "PaGaGnini" voraus – weltweit brachten sie das Publikum zum Brüllen. In Berlin allerdings war das virtuose Quartett noch nie – gestern feierten sie Premiere in der Hauptstadt. Als "Streichquartett der anderen Art" wird das Ensemble aus Madrid angekündigt. Klar, irgendwie muss man sich ja vom klassischen Mainstream, sofern es den überhaupt gibt, abheben. Allerdings machte mich schon allein ein Plakat der Truppe neugierig: Sahen die Musiker doch so gar nicht nach den klassischen Orchester-Streichern aus – wilde Frisuren, freche Grimassen, aber immerhin – sie tragen Frack. So auch gestern abend im Tipi – einer nach dem anderen kam spielend ins Zeit, von rechts, von links, von hinten, bis alle auf der Bühne versammelt waren. Und dann ging die ihre Show auch schon los: man muss Klassik nicht mögen oder etwas davon verstehen – die Vier verstehen es auf wundersame Weise, ohne Worte, nur mit Gestik, Mimik und ihrem virtuoson Spiel auf ihren Instrumenten, die Zuschauer von der ersten Minute an in ihren Bann zu ziehen und sie auch nicht mehr los zu lassen. Lachend, hupend, springend und tanzend tobten sie über die Bühne und interagieren mit dem Publikum. Typische Konzerthallenschee – bierernste Atmosphäre, wichtigtuersches Gehabe und Star-Allüren ziehen die Vier gnadenlos durch den Kakao. Slapstick und klassische Musik – Pagagnini zeigen, dass das eine das andere keineswegs ausschließt.

"Pagagnini war der Erste, der Show-Elemente in seine Konzertauftritte integrierte", erklärt Malkian die Wahl des Namens der Spaßtruppe. Mit wirrer Lockenmähne und zerfetzten Säiten, die vom Bogen baumeln, führt der spanisch-armenische Star-Violinist Ara Malkian seine inwärtige Truppe an. Ganz nebenbei ähnelt er selbst Paganini – spindeldünn, wallendes Haar, Imer Blick und ein Teufel auf der Geige. Hier spielt jeder seine Rolle: Eduardo Ortega (Violine) übernimmt die Rolle des Rockers, der überganglos von Pachelbel, Mozart & Co. auf seiner Violine losreißt – gelegentlich sogar elektronisch verstärkt. Der Kleinsten im Quartett, Fernando Clemente (Violine), übernimmt den Part des sympathischen Clowns, der von den anderen gerne veräppelt wird und im Handumdrehen das wohlwollende Mitleid der Zuschauer auf seiner Seite hat. Die anrührende Liebesgeschichte, die er während der Vorstellung mit einer hübschen Dame aus dem Publikum (die zum gemeinsamen Spiel auf die Bühne geholt wird) zum Besten gibt, ist schließlich zum Schenkelklappen. Herrlich, wie Clemente ohne viele Worte (außer "je l'aime" und "mon amour" plus Lied) seine schmachtende Leidenschaft zur Schau trägt. Und da wäre noch Garbri Ortiz am Violoncello. Der etwas korpulente Musiker, der den ruhigeren Part in der fidelen Gruppe übernimmt – schwarzhumorig und immer etwas grummelig greift er schon mal zu drastischeren Maßnahmen, um die anderen im Zaum zu halten (z.B. Kinnhaken). Beeindruckend auch seine Carmen-Einlage mit Kastagnetten! Schauspielern können sie alle, musizieren auch. Da verwandeln sich Cello und Violine schon mal im Handumdrehen in Percussion-Instrumente. Pachelbels Canon in D-Dur in der geklopften, geklatschten Version – einfach witzig, unterstützt vom mitschnippenden Publikum.

Pagagninis Repertoire umfasst Mozart, Vivaldi, Pachelbel, klar – Pagagnini und zeitgenössische Musik. Ihr Programm gleicht einem Wunschkonzert, die kleine Nachtmusik, Pachelbels Canon und Vivaldis Jahreszeiten kennt ja vermutlich jeder – die Vier verpassen den Stücken aber eine gehörige Portion Pop, Rock oder auch mal Country. Für diejenigen, denen auch genannte klassische "Gassenhauer" nicht geläufig sind, entläßt eine Frauenstimme aus dem Off, welches Stück als nächstes verbalhört wird. Eine schöne Idee, so nimmt man noch ein Stück Musikgeschichte mit.

Den fulminanten Abschluss – den verrückten Gesichtern nach zu urteilen wünschte sich manch Zuschauer, es möge nie vorbei sein – bildete eine Wahnsinns-Interpretation von Vivaldi's Sommer aus den Vier Jahreszeiten. Laut, schnell, insinnig, teuflisch, diese Worte umschreiben es wohl am ehesten. Die Zuschauer wurden förmlich in die Sitze gedrückt, Gänsehaut inklusive.

Das virtuose Spaßquartett aus Madrid geht übrigens aus der Zusammenarbeit von Malkian und der Slapstick-Theatergruppe "Yllana" hervor.

Die vier Virtuosen blicken allesamt auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück: Malkian, Solist an der Mailänder Oper, hat an der Musikhochschule für Musik und Theater Hannover und an der Londoner Guildhall School studiert – Ortega begann das Violinspiel in jungen Jahren bei den Symphonikern in Madrid, unterrichtete am Sanatorium, heimete mit seiner Band "Zona Tsunami" einige Preise ein und wurde 1999 zum Besten Performer gekürt. Clemente perfektionierte die Kunst an der Violine am Konservatorium in Sevilla, beherrscht Musikgenres von Folk über Flamenco, trönt dem Jazz in seiner Band "Tres Menos Quarter" und arbeitet als Komponist. Ortiz betreibt neben seiner Musikkarriere ein eigenes Restaurant in seiner Heimatstadt Pamplona, eröffnete schließlich eines in Madrid, gibt Musikunterricht für Kinder und arbeitet als Musiker in der Compañía Nacional de Teatro Clásico.

BESUCHERFAZIT

Musikalische Comedy vom Feinsten, so schön kann Klassik-Klamauk sein! Unbedingt Hingehen!

BEWERTUNG

Fazit

Unterhaltung ●●●●●

Anspruch ●●●●●

Preis/Leistung ●●●●●

Atmosphäre ●●●●●

YLLANA

Producciones Yllana

www.yllana.com | infoyllana@yllana.com | T. +34 971 71 94 46

comunicacion@yllana.com | T. +34 91 523 33 01

Piccolo Da stasera il quartetto d'archi spagnolo tra Mozart, U2, cowboy, clownerie e acrobazie circensi

Risate classiche con gli Yllana

Violini elettrici e cellulari che squillano in «PaGAGnini»

Virtuosi

I quattro musicisti dell'ensemble spagnolo Yllana. Ogni loro concerto è uno show imprevedibile

Sipario, applausi, silenzio. Quartetto d'archi in frac, Mozart e Bizet, Vivaldi e Boccherini. E poi, bum! Esplode la follia, sul palco e tra il pubblico: violini che diventano elettrici, musicisti che diventano acrobati circensi e cowboy da saloon, reincarnano i Blues Brothers e gli U2, il tutto condito e offerto in salsa clown.

Mai la classica ha fatto tanto ridere come con gli Yllana, gruppo spagnolo che atterra oggi al Piccolo per inondare tutte le festività dei milanesi col suo ultimo, incredibile spettacolo, «PaGAGnini» o «PaGAGNINI» a seconda del cartellone pubblicitario, l'importante è non dimenticare la «g» e sottolineare l'elemento gag. Perché di scenette è pieno questo flusso pazzesco di musiche, immaginato da Ara Malikian e modellato dai registi David Ottone e Juan Ramos. Libanese di Beirut, dove è nato 43 anni fa, Malikian non è un attore e nemmeno un comico. Non è neppure un semplice violinista, ma un virtuoso capace di vincere prestigiosi concorsi internazionali (tra cui il Mendels-

sohn), suonare alla Carnegie Hall e alla parigina Salle Pleyel ma soprattutto non poterne più, una volta assunto al Teatro Real di Madrid, di infilarsi nella buca dell'orchestra ad accompagnare opere che non poteva vedere.

Un violinista con un sogno: portare il verbo della classica tra genti straniere e ignare (di Mozart e Beethoven). Impresa riuscita grazie alla vis comica che condivide, assieme al talento musicale, con gli altri virtuosi-comici-acrobati dell'Yllana. Da qui è nato «PaGAGnini, mas qué un concierto!», come promette e promette il sottotitolo. L'elenco dei «mas» è lungo e pirotecnico: il quartetto attacca, compito e composto, «La danza delle ore», quand'è che al leader Malikian squilla il cellulare; dopo un attimo

di imbarazzata esitazione esce di scena e gli altri tre ne approfittano per scatenarsi in un country, per poi glissare repentinamente nell'elegante minuetto al rientro del capo.

Oppure i due violinisti soli sul palco (i baffoni del secondo ancor più spettacolari degli indomabili riccioloni del primo) a duettare nel «Concerto K 217» di Mozart, poi Malikian esce e l'altro elettrizza il suo strumento e s'inventa novello The Edge per un «With or

without you» cui manca solo la voce di Bono. E poi l'«Inverno» di Vivaldi in versione psichedelica, tra luci e fumogeni, il violoncellista che si mette a tracolla lo strumento mentre i violini e la viola diventano immaginifiche chitarre.

La musica non è mai banale, anzi, impressiona come i quattro si lancino in acrobazie non solo con l'archetto, ma con salti e giravolte, mosse e posa degne di una rockstar. Ascoltare, ma soprattutto vedere per credere.

Enrico Parola

IN INTRODUZIONE. RISTORANTE

Il fondatore

Ara Malikian, libanese, vincitore di concorsi internazionali, ex solista della Sinfonica di Madrid

L.go Greppi, € 40-16, tel. 848.800.304, fino all'8 gennaio

PaGaGnini, e la classica è tutta da ridere

DI ALESSANDRO BELTRAMI

Una civile «conversazione tra quattro persone ragionevoli» aveva definito Goethe il quartetto d'archi, il più alto e nobile tra gli ensemble della musica classica. Chissà se avrebbe confermato tutto quanto dopo essere uscito da una serata dei PaGaGnini, classicissimo e insieme anomalo quartetto. Due violini, una viola e un violoncello. Capaci di diventare mandolini, percussioni o cavallucci di legno, come anche personaggi di una storia. Difficile classificare la performance. E infatti si intitola «Mas que un concerto», più che un concerto, lo spettacolo che il gruppo, che ha base in Spagna nel collettivo madrilenio Yllana,

porta da questa sera fino all'otto gennaio al Piccolo Teatro di Milano.

Estro e follia, rigore esecutivo e gag in puro stile slapstick, coreografie di precisione millimetrica e la più scatenata delle clownerie. Il celebre *Canone* di Pachelbel si trasforma prima in una quadriglia da saloon western quindi in un passionale tango (con tanto di rosa scarlatta) per sfociare in una vorticosa ziganata. Un cellulare squilla durante un compassato *Minuetto* di Boccherini, ed è quello del

primo violino. Vivaldi sembra un *live* di musica metal. E senza mai tradire una virgola dell'originale. Tutto mentre i quattro saltano, ballano, ridono, piangono e coinvolgono il pubblico in sala.

Perché l'oggetto dell'irrive-

renza non è tanto l'arte, che anzi ne viene esaltata, ma quella sorta di rito che è il concerto classico. Giocano con i cliché (il frac, il sussiego) e demitizzano i virtuosismi (a partire certo da Paganini, ma è tutta da sentire e vedere la perigliosa *Fantasia sulla Carmen* di Sarasate). Non solo i miti della classica finiscono sotto i loro taglientissimi archetti, ma anche

gli inni pop degli U2, gli standard blues (con un violino che finisce per diventare un tamburo e un altro armonica a bocca), la *chanson* francese di Serge Gainsbourg. E, da buoni spagnoli, naturalmente, la tradizione del flamenco.

Ma vista la vena di follia, non stupisce che l'anima di tutto sia mediorientale. È infatti Ara Malikian, violinista libanese dai lunghi e indomabili capelli ricci ma il cui

cognome tradisce origini armena, a guidare la compagnia. Nato nel 1968, Malikian, che da bimbo si è visto costretto a studiare nei rifugi antiaerei, è stato un *enfant prodige* e vede tra i

suoi maestri Franco Gulli, Ruggiero Ricci e i membri del quartetto Alban Berg. Apprezzato solista, ha in repertorio l'integrale dei *Capricci* di Paganini e delle *Partite* di Bach, così come ha suonato prime esecuzioni di lavori di Franco Donatoni e Luciano Chailly. Allo stesso tempo ha assimilato e mescolato le tradizioni musicali araba, ebraica, klezmer, il tango, il flamenco. Ingredienti tutti essenziali che spiegano perché questo spettacolo che può sembrare il volto più raffinato del cabaret è in realtà la versione teatrale dei folli voli senza rete di una *troupe* di trapezisti.

© PRODUCCIONES YLLANA

I quattro solisti di «PaGaGnini»

Il quartetto d'archi guidato da Ara Malikian, da oggi al Piccolo di Milano, con uno show folle e rigoroso in cui un Vivaldi perfetto diventa flamenco, gioca sui cliché del concerto per esaltare l'arte

DNA Région

CULTURE

HAGUENAU L'Humour des Notes

« PaGAGnini » donne le ton du festival

De g. à dr., les concertistes déconcertants Fernando Clemente, Eduardo Ortega, Garlxtot Ortiz et Ara Malikian. PHOTO DNA — F. K.

La 21e édition de l'Humour des Notes s'est ouverte jeudi soir à Haguenau, sur un air de Paganini... ou plutôt de PaGAGnini. Une première (réussie) en Alsace.

Voilà longtemps que Daniel Chappelle, directeur du relais culturel de Haguenau et chef d'orchestre de l'Humour des Notes, espérait les voir en haut de son affiche. C'est enfin chose faite : jeudi soir, le violoniste virtuose Ara Malikian et les trois non moins talentueux musiciens de la compagnie espagnole Yllana (Fernando Clemente, Eduardo Ortega et Garlxtot Ortiz) ont ouvert la 21e édition du festival avec *PaGAGnini*, un spectacle applaudi dans le monde entier et joué pour la première fois en Alsace.

Devant un théâtre comble, le quatuor a livré une démonstration époustouflante : ces rois des archets, tous lauréats de prestigieux prix internationaux, sont des sportifs accomplis qui rebondissent et glissent sur la scène sans fausse note, détournant sans complexe leurs violons et violoncelle de leur utilisation première. De Bizet à Boccherini, du plus classique au blues, au jazz, à la country en passant par le tango (la

rose entre les dents), la musique traditionnelle klezmer ou une reprise tout en boucles et au violon électrique de *With or without you* de U2, les dérapages sont contrôlés, réglés au millimètre.

Le nigaud, le bougon, la star et le bon élève : les archétypes sont inévitables, mais ils font rire à tous les coups quand ils sont mimés avec un tel talent. Le quatuor est rodé au geste près — même s'il doit parfois se transformer en sextuor pour interpréter une œuvre contemporaine. Il suffit alors de choisir deux apprentis concertistes dans la salle, de leur confier une cloche et un jouet qui couine et en avant la musique ! C'est finalement sur un air de *Javanaise* que se scelle définitivement la romance avec le public... Il aurait été dommage, en effet, que les Alsaciens passent à côté de cette rencontre.

CÉLINE ROUSSEAU

► L'Humour des Notes, jusqu'au 19 mai à Haguenau. Ce soir à 20 h 30, Kansas of Elsass ouvre le off au Millenium ; les Demi-Frères seront au Théâtre. Tout l'après-midi et dans la soirée, les spectacles gratuits se succéderont au centre-ville. Billetterie au relais culturel (☎ 03 88 73 30 54) et sur @ www.humour-des-notes.com

Se Paganini diventa una gag

L'ultima tendenza è far ridere suonando (benissimo) la musica classica

il caso

SANDRO CAPPELLETTI
MADRID

In autunno si raccoglie l'uva e dall'uva si fa il vino. Piaceva anche a lui berlo, e così adesso fa sua musica imita i movimenti di un contadino che ha bevuto troppo, fino a diventare borrachos. Il violinista barcolla, casca per terra, continua a suonare - senza sbagliare, aggiungere o togliere una nota - mentre si addormenta e rassa come un ubriaco. E i bambini che, la domenica mattina, riempiono il teatro Lara, nel centro di Madrid, ridono forte. Dopo l'autunno, l'inverno: fa freddo e per riscaldarsi conviene battere i piedi, naturalmente a tempo con la musica. Quando è il momento della pioggia, i ragazzini aprono il palmo di una mano e piachiettano sopra con le dita dell'altra prima una, poi due, tre, quattro ed ecco cadere la pioggia.

Le mie prime quattro stagioni - il titolo più celebre di Antonio Vivaldi suonato e raccontato per i piccoli e i piccolissimi - è uno dei successi del momento nella capitale spagnola. Ideatore e protagonista è Ara Malikian: 43 anni, aspetto gitano, nato in Libano, origine armena, padre violinista: «Da ragazzino

Contaminazioni

Igudesman and Joo

■ Pianoforte e violino, uno russo l'altro inglese di origine coreana, sono il duo più affermato, nel genere. I loro «concerti incubo» puntano sul contrasto mimico tra serietà del contesto e assurdità di quanto accade in scena.

Play Toy Orchestra

■ Diverso l'approccio per i sette ragazzi di Benevento che suonano Brahms, Mozart, Beethoven con strumenti giocattolo, e anche con giocattoli, soprattutto vecchi, usati come strumenti. L'orsetto che batte i piatti, fucallino che fa cuoi.

«Paganini» per Ara Malikian: 43 anni, aspetto gitano, nato in Libano, origine armena, padre violinista

tire ai bambini di vedere bene quanto accade in paleocenico, sono disponibili dei seggiolini di plastica, collocati sopra le poltrone della platea. «Credo proprio che sia questa la sfida dei prossimi anni: dimostrare come la musica che amiamo possa arrivare a platee sempre più numerose. Spettacoli così possono aiutarci».

Dai bambini agli adulti: alla sera, al Teatro Calderon, Malikian cambia compagni di avventura per *PoGAGGini*. Paganini con una "g" in più. Lo spettacolo è davvero tutto una gag, attraversato però da momenti

in cui i quattro musicisti suonano alla perfezione. Eduardo Ortega, Gertxot Ortiz, Fernando Clemente indossano il frack d'ordinanza, non dicono una parola, comunicano con una mimica da attori professionisti. Irresistibile la creazione di un sestetto di musica contemporanea, al quale partecipano un ragazzo e una ragazza scelti tra il pubblico. Di lei, si innamora pazzamente il secondo violino, che per conquistarla le canta "La Javanaise" di Serge Gainsbourg e alla fine riesce a farsi dare un bacio. La parodia coinvolge anche il mondo

del rock, in una stralvolta "With or without you" degli U2, prima di concludersi col Capriccio n. 24 di Paganini. «Suoniamo strumenti cinesi di poco prezzo, ne abbiamo scassati parecchi» ammette Malikian. E qui, a ridere non sono soltanto i bambini, ma un pubblico di tutte le età e delle più diverse abitudini sociali. Novecento persone a sera, per due mesi di repliche. Biglietti a 30 euro. «Erano anni che non ridevo così», racconta un padre di famiglia mentre durante l'intervallo compra al figlio un bidone di pop-corn.

IF PAGANINI BECOMES A GAG

The latest trend is making us laugh while (perfectly) playing classical music

Paganini with an extra G. The show is a gag, but there are moments where our musicians play at a very high level. Eduardo Ortega, Gertxot Ortiz and Fernando Clemente are suited up and don't say a word, but they can communicate as they were professional actors. A boy and a girl of the public take part in an incredible sextet of contemporary music. The second violinist falls in love with the girl, he sings to her La Javanaise by Serge Gainsbourg and at the end he manages to get a kiss. In a parody of the rock music we can also listen to a distorted version of U2 "With or without you", before ending up with the Caprice n°24 by Paganini. "We play very cheap Chinese instruments, and we broke many of them", says Malikian. There are not only children laughing, but also a very different public of all ages and social standards. 900 people per night and a 2-month sit-down, tickets about 30€. "I haven't had so much fun for ages", says a father while buying some pop-corns for his child during the interval.

Sandro Cappelletto (La Stampa, June 6th 2011)

Ocio

REINOLDO CHAZ

ARA MALIKIAN**Músico**

«Es mejor ser bastardo que purista»

CARLOS MORAL

El violín es casi una prolongación de su propio cuerpo. Por eso pasa con tanta soltura con él en las manos. Ara Malikian (Líbano, 1948) lleva la música en la sangre, ha tocado en las mejores salas de concierto del planeta y ha ganado infinidad de premios de prestigio internacional.

En 2006, decidió unirse con enorme respeto de la música y de la solemnidad que parece rodear a muchos músicos. Así que puso en marcha, de la mano de Yllana y acompañado por otros tres músicos, el montaje Pagagnini, con el que ha cosechado un enorme éxito y que esta noche regresa a Madrid, al escenario del Teatro Híspido Díaz. «Cuando montamos este espectáculo no sabíamos lo que hacíamos», revela Malikian. «Estábamos experimentando. Lo único que sabemos es que queríamos mezclar la risa y la música clásica. No hemos parado de hacer funciones desde entonces. Hemos ido por todos los rincones del mundo y todavía le queda una vida larga al espectáculo. La risa y la música son dos elementos imprescindibles en la vida de la gente y los códigos más universales. Mucha gente

que nunca hubiera ido a un concierto de música clásica ha podido escucharla. Se puede hacer música clásica con más alegría y no se tiene por qué tener una cara de pez muerto en el escenario. Como músicos, nosotros nos hemos dado cuenta de que trabajando como compañía de teatro no sólo existe el instrumento, también está el movimiento y la conciencia escénica. Para un músico es algo muy nuevo. Recomendaría a todos los músicos aventurarse en el teatro y la danza».

Resulta cuando menos chocante que Pagagnini sea un espectáculo de humor, cuando un sector del público todavía concibe la música clásica como algo aburrido. Para Malikian la responsabilidad está clara: «La culpa es de los intérpretes. Nos tomamos muy en serio y pensamos que si el público no entiende lo que hacemos, es culpa suya, cuando es al revés. El esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros, no el público».

No faltará quien considere una blasfemia mezclar en un mismo espectáculo obras de Mozart, Falla o Vivaldi, con otras de Serge Gainsbourg o U2. Malikian lo razona: «Gainsbourg o U2 son artistas actua-

les, muy respetados y que han llegado a lo más alto dentro de su arte. Mezclar es la cosa más natural que uno puede hacer. Pagagnini en su época era una estrella de rock, como en la actualidad lo son U2. No hay ninguna razón por la que no tocar en el mismo concierto obras de los dos». Si algo tiene claro el músico es que el género tiene los días contados: «Por supuesto que hay fundamentalistas en la música clásica, pero las cosas van cambiando. El punto hoy en día no tiene sentido. Es mejor ser bastardo que purista».

Risa garantizada

Con Pagagnini han actuado frente a públicos de lo más variados, incluida una función benéfica en la cárcel de Soto del Real para los reclusos, y la respuesta siempre ha sido positiva. «Donde hemos ido el público ha sido muy receptivo. Incluso en países donde uno pensaría que son menos emocionales. Por ejemplo actuamos en el Concert House de Viena, templo de la música clásica, y todo el público acabó de pie. Donde más nos costó sacar las risas de la gente, aunque luego fue apoteósico, fue en Moscú. Pensaban que era un concierto serio sobre Pagagnini. Vimos a gente que había llevado partituras para seguir la obra. Se quedaron flipados cuando empezamos a hacer bromas. Al final lo entendieron y fue maravilloso. No se pensaban que hubieran humor».

En su permanente vocación de enfrentarse a retos, Ara Malikian también disfruta adaptando obras para niños: «Casi aprendo yo más de ellos que ellos de mí», confiesa. «Intento despertar su curiosidad hacia la música. Empecé con la música clásica y ahora lo hago con todo tipo de músicas. La música es un juego. De hecho, los franceses dicen

jugar al violín o jugar al chelo».

Además, Ara Malikian prosigue su carrera discográfica y, junto al compositor argentino Fernando Egocenas acaba de editar el álbum Cien los ojos cerrados. Juntos lo presentarán el 15 de febrero en el Teatro Coliseum. «Este disco es la continuación de un trabajo que empecé con Fernando hace 15 años», cuenta Ara. «Empezamos tocando tangos. Luego cambiamos de dirección e hicimos un segundo disco donde solo tocábamos obras de Fernando, que se llama Lejos. Ahora hemos grabado esta continuación, que son temas suyos adaptados a un quinteto en el que tenemos guitarra, violín,

«En Moscú pensaban que íbamos a hacer un concierto en serio y se quedaron flipados»

«La risa y la música son dos códigos imprescindibles en la vida de la gente»

contrabajo, piano y batería. Es una música con la que me siento muy identificado, aunque Fernando nació a miles de kilómetros de donde yo nací. Una prueba de que la música es universal. Queda claro que Ara Malikian representa la vertiente más inquieta, experimental y divertida de la música clásica en todas sus derivaciones.

Pagagnini, Teatro Híspido Díaz-Callejón. Hasta el 27 de marzo.

LA DÉPÊCHE

DU MIDI

Concerto déconcertant à Altigone

Le festival Nez Rouges vient de montrer, une nouvelle fois, le potentiel de fraîcheur et de renouvellement du genre que les clowns apportent à la scène vivante. Après une édition faite de fantaisie et de bons moments de rigolade, Altigone poursuit son exploration de l'humour dans toute sa diversité. La salle de Saint-Orens reçoit, ce soir, « PaGAGnini » par la compagnie Yllana.

Ce spectacle rassemble, dans un même élan virtuose, la musique classique, la singularité du violoniste Ara Malikian, ainsi que l'humour et la folie d'Yllana. Le résultat est un surprenant « concert déconcertant », qui utilise quelques morceaux célèbres de musique classique, en les fusionnant avec d'autres styles musicaux. Avec cette volonté permanente de mêler les genres et les styles, la compagnie Yllana réin-

terprète, pour que le public, qu'il soit néophyte ou érudit, découvre la musique avec une oreille différente.

Ara Malikian est sans aucun doute, un des plus brillants violonistes de sa génération. Possesseur d'un style personnel, forgé à partir de ses origines — il est né au Liban dans une famille arménienne —, et de ses fréquentations musicales, son violon s'élève comme une des voix les plus originales et innovantes du panorama musical actuel. Son talent est associé à la qualité de jeu et d'interprétation de Thomas Pétiron, d'Eduardo Ortega et de Gertot Ortiz. Le drôle de quatuor offre un concertant déconcertant qui ne manque ni d'humour, ni de fantaisie.

J.-L. M.

Vendredi 15 février, à 21 h, à Altigone
(place Jean-Bellère à Saint-Orens).

Dans le cadre de la programmation du Printemps du Rire, les « Princes Glacés » présentent leur nouveau spectacle le 27 mars sur la scène de la Salle Nougare. Dans le genre farcesque génétique et spatiale entre Star Trek et Albert Jacquard, quatre « chrono-zhommes » dérivent à l'intérieur d'une mystérieuse unité spatiale, suivent les enseignements d'un robot-instructeur en vue de devenir parfaitement humains... Autre rendez-vous, le 1er avril à la Salle Nougare avec Luc Chareyron. Dans « Éloge de la pifométrie », le comédien diplômé de l'École nationale supérieure des ingénieurs en pifométrie, fera son show décalé et bien secoué en défendant la science de l'a-peu-peu, intuitive, relative et subjective. Toujours dans le registre de l'humour et du Printemps du Rire, Altigone Saint-Orens ouvre ses portes le 28 mars au duo « Les Boniments ». Une création diaboliquement bien écrite qui totalise quelque 690 représentations, plus de 149 000 spectateurs et près de 3 900 histoires improvisées. Véritable performance, devenu une référence en matière d'improvisation, ce spectacle unique et par essence toujours différent du précédent, commence dès l'entrée dans la salle quand le public inscrit des thèmes qui seront tirés au sort au cours de la soirée. Ces propositions feront ensuite l'objet de saynètes inédites...

Virtuosité et créativité

Altigone Saint-Orens accueillera également le 15 février prochain la compagnie Yllana dans « PaGAGnini ». Ce spectacle qui réunit la musique classique, la virtuosité du violoniste Ara Malikian et tout l'humour de ce quatuor créé en 1991, est une sorte

de « concert déconcertant » où les genres et les styles musicaux fusionnent sans complexe. Pour parents et enfants à partir de 5 ans, à l'occasion du festival Luluberla, « La Breucante sonore » de Zic Zazou prend ses quartiers le 16 mai dans la grande salle d'Odéon Blagnac pour la transformer en une bruyante usine à gaz et un improbable atelier de fabrication à sons. Entre les mains des neuf musiciens de la bande de Zic Zazou, fers à souder, boréloges, tuyaux, bidons, perceuses et mortiers piqueurs nous rappellent que la virtuosité réside souvent dans l'harmonie et la créativité.

Spectacle. PaGAGnini à Altigone : pour prendre le parti d'en rire en musique

L'humour musical de la Compagnie Yllana sera demain soir à 21h sur la scène d'Altigone. PaGAGnini est un spectacle qui réunit la musique classique, la virtuosité du violoniste Ara Malikian, l'humour et la folie d'Yllana. « Le résultat est un surprenant « concert déconcertant », qui utilise quelques morceaux célèbres de la musique classique, en les fusionnant avec d'autres styles musicaux. Avec cette volonté permanente de mêler les genres et les styles, Yllana réinvente la façon de concevoir un récital, pour que le public, qu'il soit néophyte ou érudit, découvre la musique avec une oreille différente... »

La musique « décalée » et virtuose de PaGAGnini.

Entrée générale : 25 €. - Adhérents : 22 €. Contact : 05 61 39 17 39

Toutes les NEWS > [Juillet 2009](#) > Festival Juste Pour Rire - PaGAGnini

Festival Juste Pour Rire - PaGAGnini

09 juillet | Par [Sonia Trépanier](#)

Tags : [Festivals](#), [Théâtre](#)

Avant tout, je dois avouer que le jeu de mot douteux [du titre du show PaGagnini](#) me faisait peur, car j'ai beaucoup de respect pour le musicien et compositeur Niccolò Paganini. Après les colliers de perles et chapeaux de plastique offerts à l'entrée, je me rends compte, une fois dans la salle, qu'elle est remplie d'enfants. Oui, nous sommes à la Maison Théâtre, mais moi je m'attends à un show de musique comique... je deviens nerveuse. Francine assise derrière moi aussi. Noir, rideau... eh bien, sans blague, c'était malade!! Les quatre gars sont des musiciens exceptionnels, mais le fait qu'ils ne parlent pas (à peine), que les gags soient simples, que quatre chaises tiennent lieu de décor et que la musique fasse tout... moi et sûrement tous les enfants de la salle, on en a pris plein la gueule. C'est pas drôle à pleurer, mais c'est, et je ne pensais jamais oser dire ça d'un truc que j'aime, divertissant. Foncièrement. On repasse tous les grands classiques: l'opéra Carmen, Pachabel, Mozart, Vivaldi... on se sent intelligent de les reconnaître (pour mes jeunes amis, ça doit être la première fois) et heureux de les entendre si bien joués, avec tant de facilité. Des génies qui niaient. Des nonos bourrés de talent. Qui sont-ils? Le leader Ara Malikian, premier violon soliste de l'Opéra Royal de Madrid, a créé ce show avec la troupe espagnole de théâtre gestuel Yllana en 2007, et y a ajouté trois autres virtuoses. Franche parodie de la musique classique, l'a-t-il fait pour vivre au dépend des baby-boomers ravis, pour démocratiser cette forme musicale, ou pour la faire découvrir à la relève? Je m'en sacre, et vous le devriez aussi, c'est tout simplement réussi.

Genial i hilarant desconcert clàssic

Ara Malikian i Yllana es riuen al Romea del rígid món de la música culta amb 'Pagagnini'

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Cordin-se els cinturons. Només així podran contenir els efectes del riure desbordat que provoca aquesta intel·ligent i divertida paròdia sobre el rígid món dels concerts de música clàssica que el virtuós violinista Ara Malikian, actual concertino de l'Orquestra del Teatro Real, i els components de l'irreverent i descarnadament irònic trio Yllana componen al Romea amb Pagagnini.

En la línia de Les Luthiers i dels francesos de Le Quatuor, però amb un agilitat discursuosa pròpia apropiada al nostre entorn musical, malgrat que sense renunciar al més universal, el quartet sorprèn per la seva capacitat de barrejar la qualitat interpretativa amb un humor plent de treballats gags i una senzilla però eficaç estructura del muntatge que s'imposa des del primer moment.

Malikian, convicte i confés partidari de la desmitificació de la buida solemnitat de la música clàssica, demostra trobar-se com un peix a l'aigua amb aquest espectacle i vesteix el seu paper de director musical de l'hilarant desconcert amb una vis còmica i una gestualitat de primera.

Aquestes són qualitats que porten posades els seus companys de viatge en aquesta aventura, Thomas Potiron, Eduardo Ortega i Gertvot Ortiz, a més a més d'una energia, impossible de desenvolupar sense estar en bona forma física, que els permet desplegar la gamberra posada en es-

cena de David Ottone i Juan Francisco Ramos.

Tots s'ho passen bé i encomanen aquesta sensació als espectadors, melòmans o no, perquè aquest és un espectacle dirigit a tots els públics. Amb l'ajuda d'un violoncel i tres violins sotmeten a tortura xinesa les partitures. Són desinhibides caricatures que desarmen i que fan de la forçada falta de destresa un art quan interpreten fragments de Pagagnini, de *La vida breu* de Falla, del minuet de Boccherini, del *Canon* de Pachelbel, un concert per a violí de Mozart, *Les quatre estacions* de Vivaldi o quan recreen la fantasia de Carmen de Sarasate, amb al·lusions de torescos inclosos.

El concertino del Teatro Real segueix l'estela de Les Luthiers o Le Quatuor

I no només això. Són capaços d'alternar una fanfàrria pròpia dels films de l'Oest amb un número clàssic, aprofitant que el director s'absenta perquè rep una trucada al mòbil en ple concert. O saltar de la clàssica al rock amb *With or without you* d'U2 o *La jamaïca* de Gainsbourg. Amb només un violí elèctric aconsegueixen l'humorístic miracle del canvi d'atmosfera musical. Impagable el passatge dedicat a l'*amour fou*, amb la col·laboració d'una espectadora a qui fan tocar una esquila. Genial. =

Yllana une música clásica y humor en 'Pagagnini'

El espectáculo recala en el Romea hasta el 15 de marzo

BELEN GINART - Barcelona - 25/03/2009

Vota

Resultado ★★★★★ 4 votos

Nadie lo diría al verles saltar, revolcarse por el suelo, pelearse y hasta adormilarse en plena actuación. Pero los cuatro intérpretes de *Pagagnini*, el espectáculo que se representa en el teatro Romea de Barcelona hasta el 15 de marzo, son músicos profesionales vinculados a prestigiosas orquestas. Aunque, para ser fieles a la verdad, basta con cerrar los ojos y olvidar por un momento su gestualidad hilarante para comprobar su virtuosismo. El maridaje entre música clásica y humor es la base de la pieza, fruto del encuentro entre la compañía teatral Yllana Teatro y el prestigioso violinista libanés de origen armenio Ara Malikian. El resultado es una descacharrante parodia de un recital clásico que consigue arrancar el furor del público.

Creado hace dos años, *Pagagnini* debe mucho al deseo de Malikian (concertino de la Orquesta Sinfónica del Teatro Real de Madrid) de combatir la solemnidad de la música clásica. Los

responsables de Yllana, compañía madrileña de humor gestual creada hace 18 años, pusieron su lenguaje al servicio de la pieza, en la que oficiaron de directores, pero no la interpretan.

Sobre el escenario, Malikian ejerce como jefe de un cuarteto de cuerda completado por Fernando Clemente, Eduardo Ortega y Gartzot Ortiz. Malikian trata de imponer su seriedad al resto de los músicos, pero acaba contagiándose de su jocosidad, convertido en un ágil saltimbanqui que no desmerecería en un número circense. Y así, el repertorio clásico del concierto, con temas de Sarasate, Vivaldi, Mozart y Paganini, se intercalan con ritmos del pop y del rock, momentos de dibujos animados a cuenta de la banda sonora de *Correcamínos* y hasta un tango para cuatro sin merma de la sensualidad asociada a este baile. La gravedad que se presupone a los intérpretes de música clásica queda pulverizada por la actitud irreverente y lúdica de los músicos, en algunos momentos más próxima al *heavy o*, como mínimo, a la actuación del desbocado animador de hotel.

Pagagnini pudo verse el año pasado en Barcelona en una única función. Ahora culmina en el teatro Romea una larga gira por España, con escapadas internacionales como la que el pasado año le valió el premio al mejor espectáculo en el Festival Fringe de Edimburgo.

En la noche del estreno barcelonés del espectáculo, quedó claro que, por poco que funcione el boca-oreja, el éxito arrollador está asegurado. La más mínima gamberrada orquestada desde el escenario era coreada con un coro de contagiosas carcajadas que en determinados momentos amenazaban con imponerse a la música escénica.

Los intérpretes, progresivamente desmadrados en una sucesión de *gags* tan sencillos como eficaces en su efecto cómico, acabaron su actuación con todo el público puesto en pie, fascinado con el fruto de esta sorprendente reunión entre sonidos clásicos y comedia.

LA VANGUARDIA

30 LA VANGUARDIA

CULTURA

MIRACOLIN, 16 FEBRERO 2009

PANORAMA

CRÍTICA DE TEATRO

Desbordante

PagagniniEstreno: Teatro Romea
(13/II/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Es muy probable que la última palabra sobre *Pagagnini* sólo la tenga la psiquiatría. El trepidante ejercicio espectacular del cuarteto de cuerda instalado en el Romea posiblemente pueda explicarse como reacción a un inconfesado empaño de academicismo que experimentarían sus componentes, felices de estar en la órbita de Yllana, la productora que dice haber hecho "del humor su instrumento de trabajo". Y un elemento que, sin duda, contribuye fundamentalmente a la alegría que emite el espectáculo de principio a fin es la presencia en él de Ara Malikian, violinista virtuoso -concertino de

la Orquesta del Real de Madrid-, que ha aparcado por un tiempo la sobria etiqueta de los recitales para desmelenarse literalmente, junto con otros tres excelentes colegas: los violinistas Eduardo Ortega y Fernando Clemente y el chelista Gartzot Ortiz. La *Fantasia* de Pablo Sarasate abre el singular concierto, pero antes de tres minutos la partitura del navarro toma sendas inesperadas, arpeggios multicolores y el ángel descarado de la parodia se adueña del cuarteto. No es esta, sin embargo, la parodia sangrante que trata de desenmascarar algún ridículo. De ninguna manera. La broma de *Pagagnini* es una luminosa especulación sobre las variaciones lógicas de una determinada composición, el acto feliz de desnudar el corazón, el leitmotiv de cada pieza, y montar con él una gresca brillante, a veces enloquecida, pero siempre, siempre, extraordi-

nariamente bien ejecutada.

Pagagnini es un ejercicio dotado de un contenido energético de alto voltaje y de un alborozado bullicio, altamente contagioso. Quizá algunos espectadores esperen mayores porciones de la felicidad que promete el programa musical del espectáculo. Y es que el concierto de Mozart apenas se identifica, el *Canon en re mayor* de Pachelbel se larga, rauda, del oído de sus devotos, y el Vivaldi que se anuncia se diría extraviado por alguna atracción non sancta del Raval. Y ello, por dos factores: por la desbordante generosidad de los intérpretes, que no miden la intensidad ni duración de sus improvisaciones, y por la fidelidad a un guión paródico, que necesita espacio para respirar. Unas frases de *La Javanaise* de Gainsbourg sirven para ambientar el tierno gag sentimental que Clemente interpreta con una espectadora. Es un intervalo calmado en medio del frenesí musical que desata el enfervorecido entusiasmo del respetable. ●