

Tell Press kit

A heroic «Singspiel» with texts by Friedrich Schiller
by Komarov / Gaudenz / Arnold.

People have congregated. 'Tell' is being performed. Four heroes/heroines sing about past deeds, their loneliness and the finite nature of human existence.

Kontakt

Verein Freies Musiktheater
Ilja Komarov | Ritterstrasse 8 | 8032 Zürich |
iljakomarov@gmail.com | +41 (0)43 268 06 69

Corsin Gaudenz | Freiestrasse 23 | 8610 Uster
corsingaudenz@gmx.ch | +41 (0)78 804 90 48
www.corsingaudenz.ch

tell

by Komarov / Gaudenz / Arnold

Dear Corsin

Ilja and I are looking for a director for an opera.

We immediately thought of you.

Would you like to listen to the music and learn more about the project?

If so, let us know when you have time.

Best wishes

Trixa

Dear Ilja and Trixa

I really enjoyed our meeting at your place.

The story of Tell is – at least in Switzerland – a very well-known myth.

Myths generally live and survive by being retold, performed, read, etc.

Whether this particular myth is still relevant today in terms of substance

or identity-defining message is questionable, I think. However, the story

will remain embedded in our culture and will continue to be staged. We

therefore have to create an opera that succeeds in playing with the me-

mories of its audience and that is capable of narrating the scenes that

are important for us – the boiled-down subjective core of the tale. I am

still completely captivated by Ilja's accessible music and Schiller's

language.

Best wishes

Corsin

tell

by Komarov / Gaudenz / Arnold

Premiere	Mai 2015 in Zürich, Fabriktheater Rote Fabrik
Conception	Ilja Komarov, Corsin Gaudenz, Trixa Arnold
Performer	Jeannine Hirzel (Mezzosopran) Philipp Caspari (Countertenor) Niklaus Kost (Bariton) Raphaël Favre (Tenor)
Musicians	Jan Ratschko (Clarinet, Bandoneon) Ilja Komarov (Guitar, Bass) Nina Hitz (Cello) Christian Wolfarth (Percussion) Trixa Arnold (Record players)
Composer	Ilja Komarov
Director	Corsin Gaudenz
Dramaturgy	Trixa Arnold
Costumes	Nicole Henning
Administration	Lukas Piccolin
Stage setting	Frieda Schneider
Direction Choir	Patric Ricklin
Choir	Bettina Biasio, Heike Gerling, Alice Meier, Eleonore Strehler, Linda Feichtinger, Karen Geyer, Ewa Raznikiewicz, Barbora Greiner, Sophie Wolf, Ernst Aebi, Meinrad Koch, Thomas Rüdüsühli und Gabor Doka
Production	Freies Musiktheater Zürich
Coproduction	Fabriktheater Rote Fabrik Zürich, Gare du Nord Basel, Stadttheater Chur, Hinterhaltfestival Uster, Vebikus Kunsthalle Schaffhausen, Tojo Theater Reitschule Bern
Supported by	Stadt Zürich Kultur, Fachstelle Kultur Kanton Zürich, Pro Helvetia, Migros Kulturprozent, Ernst Göhner Stiftung, Kulturelles Basel, Stadt und Kanton Schaffhausen, Stadt Bern, Swisslos/Kultur Kanton Bern und Schweizerische Interpretienstiftung

tell | team

by Komarov / Gaudenz / Arnold

Ilja Komarov is a Russian composer who has been living in Switzerland for a long time. In 2008 he composed 'Amphibian Man', which was based on a book by Alexander Belyaev. Ilja Komarov's music shifts easily between different traditions without adhering to any rules of classical composition. His Russian origins are as evident as his experience with a classical orchestra, an avant-garde rock band and as a composer and singer of pop songs. He has written/performed music for theatre, dance and film productions, and has worked with many renowned musicians from the improvised music scene. Despite being active in such a broad variety of genres, his work has a clearly recognizable signature. With 'Tell', the expert for heroic tales takes on Switzerland's founding myth.

Corsin Gaudenz realizes theatre productions that eagerly explore genre boundaries. Those who are familiar with his work know what they can look forward to: a great love of detail, astonishing twists and a quirky self-image.

Trixa Arnold joins the team as dramatic advisor (and musician), wonderful listener and someone skilled at bringing over-cerebral ideas back down to earth.

tell | content

by Komarov / Gaudenz / Arnold

Tell is a magnificent story.

The first written reference to an apple shot is in a Danish book of fairy tales that appeared in around 1200. In his 'White Book of Sarnen', Hans Schriber transposed this tale to the alpine world of central Switzerland, with Tell taking part in the liberation of the confederates from the Habsburgs. With his dramatization of 1804, Schiller presented the Swiss with their definitive founding myth.

Ilja Komarov's libretto condenses Schiller's drama and the adaptation makes do with just four heroes/heroines.

Three friends/enemies stand alongside the chamois hunter Tell – who did not participate in the Rütli conspiracy, and who carried out the tyrannicide on his own as an act of revenge. In addition to the themes everyone is familiar with – the Rütli Oath, the apple shot, Hohle Gasse – the four protagonists relate their version of the story. They strive for freedom, and sing out against injustice and oppression. Swapping roles, they reconstruct heroic poses, dabble in revenge, love, killing and dying. However, qualities such as everyday relationships, human traits and togetherness never get lost in the process. Emerging against a background of familiar images is a prototypical narrative of revenge, violence and freedom. The reduction of the material dehistoricizes it, while the act of re-telling is strengthened.

In keeping with the form of opera, all texts are sung. The four classically trained singers are accompanied by a quintet and a small amateur choir. The audience is immersed in a here-and-now version of the tale.

tell | presse comments about tell

«**This William Tell is a masterly shot.**» Tages Anzeiger

Tom Hellat, Tages Anzeiger (2015): The latest production of 'Tell' begins in a relaxed manner with the sound of bells ringing quietly in the background – no fear of clichés here, then. The director Corsin Gaudenz and dramatic advisor Trixa Arnold recount Schiller's tale in a very calm and unaffected way. They are not interested in relating a heroic tale, but in projections in the inner world of the characters. (...) Minor characters take centre stage, footnotes get elevated to main text, (...) the characters become human.

Such a relaxed use of major and minor keys is rarely heard in new music. (...) but the composer Ilja Komarov isn't working his way through a catalogue of styles. One is constantly aware of a droll sense of humour gleaming through the melancholy of the music. The most honest description would be 'conservative avant-garde'. The best of both worlds: the dignity that comes with historical forms of expression, on the one hand, and on the other, the right to combine or override such forms in order to create a new sound. (...) After decades of hyped up deconstruction, that's quite a development. It really is. Perhaps it even foreshadows a new modernity.

Thierry Frochoux, PS (2015): Following his involvement with dance, theatre and circus productions, Corsin Gaudenz has now turned his attention to (opera) singing. To our surprise and joy, this new cooperatively developed field is intrinsically successful once again. (...) The evening is rife with droll humour. (...) The performance takes place in a circular area, with the audience looking towards the centre of the stage, where the musicians are and where a tiny area is free for the singers to perform in. (...) As with previous projects, the striving for perfection is evident in numerous small details.

tell | cv

Ilja Komarov | Komposition, Konzept; Bass, Gitarre

*1965 in Tallinn, Estland | Nach dem Studium des Kontrabass und der Komposition an der Musikhochschule in Tallinn arbeitet er als Musiker und Komponist am russischen Dramatheater in Tallinn. Nach 15 Jahren intensiven Tourneen mit verschiedenen Rock- und Pop-Formationen als Bassist und Sänger hat er sich in Zürich niedergelassen, wo er bis heute lebt und arbeitet als Komponist, Musiker, Tänzer und Schauspieler u.a. mit Krautproduktion, Marisa Godoy, Massimo Furlan, Annas Kollektiv. Werkbeitrag Musik 1994 und 2002 von Stadt und Kanton Luzern, Kompositionsauftrag der Pro Helvetia 2006 und 2008. 2008 komponiert er die Oper Der Amphibienmensch, Koproduktion Theaterhaus Gessnerallee Zürich, Kaserne Basel, Theater Chur.

Corsin Gaudenz | Konzept, Inszenierung

*1980 in Hallau | Studium an der Hochschule für Musik und Theater (2004) in Zürich zum Schauspieler, dann an der Universität der Künste in Berlin mit Abschluss MA of Arts in „Solo/Dance/Authorship“ (2009). Projekte im Bereich Theater, Tanz, Oper als Regisseur, Choreograph und Dramaturg. 2014 inszenierte er das Kinderstück „Dingdonggrüezi“ mit dem Theater Sgarmausch. Die Arbeit „Time Is On My Side“ (2013) in der Roten Fabrik wurde mit einem Anerkennungspreis der Stadt Zürich ausgezeichnet. Werk- und Produktionsbeiträge von Stadt und Kanton Schaffhausen sowie Stadt und Kanton Zürich.

Trixa Arnold | Konzept, Dramaturgie; Plattenspieler

*1965 in Gelfingen | Nach dem Studium der Architektur tourte sie von 1991 bis 1999 mit Popbands in Europa. 2001 – 2003 verbrachte sie als freie Musikstipendiatin in St. Petersburg und erhielt den Werkbeitrag Musik 1994 und 2002 von Stadt und Kanton Luzern, Kompositionsaufträge der Pro Helvetia 2006 und 2008. Sie arbeitet für Theater, Tanz, Performance und Film als Musikerin, Dramaturgin und Regisseurin an ihren eigenen Projekten und mit Marisa Godoy, Krautproduktion, Corsin Gaudenz, Annas Kollektiv u.a. Sie tritt mit der Soloperformance „Jede Schallplatte ist eine gute Schallplatte“ auf und improvisiert u. a. mit Claudia U. Binder und Sybilla Giger. Sie lebt in Zürich

Patric Ricklin | Chorleitung

*1965 in Zürich | Nach dem Studium der Germanistik und Geschichte studierte er Gesang in Zürich, Basel, Strassbourg und Biel. Dank einer fundierten Schauspielausbildung und einer langjährigen Bühnenerfahrung als Schauspieler entwickelte er sich zu einem beliebten Darsteller in den Sparten Oper, Operette und Musical. 2008 gründete er in Zürich den gemischten Chor ‚CoroVivo‘, den er seither dirigiert und präsidiert. 2011 gründete er den ersten Schweizer Opernchor (AG), der neben der sängerischen Fertigkeit insbesondere das szenische Können der LaiensängerInnen fördert. Er lebt in Zürich.

Philipp Caspari | Countertenor

*1974 in Altötting, Bayern | Nach einer Ausbildung zum Kirchenmaler schloss er 2006 sein Gesangstudium an der Universität Mozarteum in Salzburg bei Ingrid Mayr ab. Zunächst als Tenor ausgebildet, wechselte er später zum Countertenor. Er arbeitet als Solist in verschiedenen Gesangsformationen und Tanztheaterproduktionen, jüngst mit Nico And The Navigators (Berlin), dem Theater Thikwa (Berlin) und mit Krautproduktion (Zürich), entwickelt auch eigene Performances und Improvisationen und gibt Gesangsunterricht. Er lebt in Berlin.

Raphaël Favre | Tenor

* 1976 in La Chaux-de Fonds / Nach dem Studium am Konservatorium von La Chaux-de Fonds bildete er sich bei Christoph Prégardien in Zürich weiter und schloss 2004 mit Konzertdiplom, 2006 mit Solistendiplom ab. Er singt Werke von Monteverdi, Bach, Händel, Mozart, romantische Oratorien, deutsche Lieder, mélodies françaises und englische Songs, Renaissance-Polyphonien und zeitgenössische Musik. An der Oper debütierte er als Paolino in D. Cimarosas „Il matrimonio segreto“, interpretierte Medoro aus J. Haydns „Orlando Paladino“, 1. Manager aus „Neues vom Tage“ von P. Hindemith, Hans Scholl aus „Weisse Rose“ von U. Zimmermann. Er war u. a. am „Rheingau Musik Festival“ (D), „Kissinger Sommer“ (D), „Festival de Noirlac“ (F) und „La Folles Journée“ in Nantes, Bilbao und Lissabon zu hören.

tell | cv

Jeannine Hirzel | Mezzosopran

*1974 in Zürich | An der Musikhochschule Zürich schloss sie 1998 das Lehrdiplom bei Kathrin Graf und Daniel Fueter ab, 2001 das Konzertdiplom „Liedduo“ bei Irwin Gage. Sie erhielt internationale Stipendien und Auszeichnungen. Engagements führten sie u.a. an das Operastudio Vlaanderen Gent/Belgien, Vlaamse Opera, ans Theater Osnabrück, Neuköllner Oper Berlin und ans Hans-Otto-Theater Potsdam. Sie sang in „Le marteau sans maître“ von Pierre Boulez mit dem Nouvel Ensemble Contemporain, Schönbergs „Pierrot Lunaire“ in Sarajevo. Eine CD mit Liedern von Charles Ives und die Uraufführung von R.Kelterborns „Hommage à FD“ gehören zu den Höhenpunkten der letzten Jahre. Sie lebt in Zürich.

Niklaus Kost | Bariton

*1981 in Zürich | Nach einem Vorstudium am Conservatorium van Amsterdam bei Paula de Wit studierte er bei Valérie Guillorit. Im Juni 2007 schliesst er sein Bachelorstudium mit Auszeichnung ab. Nach einem Jahr an der Dutch National Opera Academy (DNOA) in Amsterdam und im Resident Artist Programme der „Nationale Reisopera“ vervollständigt er 2009 seine Ausbildung am Conservatorium van Amsterdam mit einem Masterdiplom. In der Saison 2011/12 war er unter anderem in der Titelrolle von Daniel Fueters neuer Kammeroper „Forelle Stanley“ zu sehen. Im Sommer 2013 sang er Masetto in Don Giovanni bei der Opera St.Moritz und tritt als Lied- und Konzertsänger in Holland, Belgien und der Schweiz auf. Er lebt in Zürich.

Nina Hitz | Cello

*1980 in Zürich | Nach dem Studium des Barockcellos am „The Royal Conservatory“ in Den Haag, Holland ist sie aktiv in Neuer Musik, Improvisation und Theater. Mit dem Trio Belfontis des Pianisten Kaoru Iwamura spielt sie Musik aus der frühen Romantik. Sie arbeitet mit Traces and Resonances mit dem Tänzer Sato Endo und dem Ensemble Jargon unter der Leitung von Maurice Horsthuis und spielte u.a. in Theater- und Tanzproduktionen von Orkater, Olivier Provily, Het Barre Land, Scapino Ballet Rotterdam, Les Ballets C de la B, Kraut_production. Sie lebt in Holland.

Christian Wolfarth | Schlagzeug

*1960 in Zürich | Nach einer Ausbildung als Koch studierte er Schlagzeug an der Swiss Jazz School bei Billy Brooks, danach bei Pierre Favre am Konservatorium Luzern, 1995 Komposition bei Siegfried Kutterer in Basel. Er spielt in internationalen Formationen in den Bereichen Jazz, Improvisation und Neue Musik. Er beteiligte sich an interdisziplinären Projekten zwischen Theater, Film, Video, Zeitgenössischer Musik und Tanz und spielt zahlreiche Solokonzerte. 2009 gründete er sein Label hiddenbell records. Er lebt in Zürich.

Jan Ratschko | Bandoneon, Klarinette

*1965 in Lüneberg, Deutschland | Das Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main schloss er 1992 ab und arbeitete dann als Schauspieler an verschiedenen deutschen Theatern in Frankfurt, Karlsruhe, Göttingen und am Theater Neumarkt in Zürich. Seit 1995 arbeitet er als freier Schauspieler, Sprecher und Musiker u.a. mit den Theatergruppen Plasma, Kraut_production, Oona Project, Ruedi Häusermann, Giovanni Netzter. Er lebt und arbeitet seit 1993 in Zürich.

Nicole Henning | Kostümbild

* 1967 in Luzern. Sie machte ihre Ausbildung an der Hochschule für Kunst und Design Luzern von 1991–1995, Abteilung Bildende Kunst. Schwerpunkte waren Malerei, Fotografie und Installation. 2012 folgte ihr Abschluss MA Transdisziplinarität an der ZHdK. Ausstellungstätigkeiten im In- und Ausland. 1999 entwarf sie ihre erste Bühne für eine Produktion, die im Rahmen des Hope&Glory Festivals im Theater Gessnerallee gezeigt wurde. Seit damals arbeitet sie, neben ihrer künstlerischen Tätigkeit, als freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin; zum Beispiel für das Theater Neumarkt, Theater an der Winkelwiese, Theater an der Sihl, Theater Konstanz, Junges Theater Basel, Tuchlaube Aarau, Theater Regensburg, Theater Chur, u.a.

tell | photos

tell | stagesetting

tell | plot

ERSTER AUFZUG: SZENEN DER UNTERDRÜCKUNG

1 Es lächelt der See, er ladet zum Bade

Trügerische Idylle. Ein Föhnsturm peitscht den See auf.

2 Stauffacher vor seinem Haus

Staubsaugerarie

3 So ernst mein Freund

Stauffacher sitzt kummervoll auf einer Bank unter den Linde. Gertrude spendet Trost.

4 Öffentlicher Platz bei Altdorf

Bau der Festung "Zwing Uri". Der Gesslerhut wird aufgestellt. Werner Stauffacher trifft Wilhelm Tell und möchte mit ihm die Lage beraten.

5 Edelfhof des Freiherrn von Attinghausen

Frühtrunk. Attinghausen pflegt traulichen Umgang mit seinen Knechten. Sein Neffe Rudenz verachtet die Bauern seiner Heimat.

ZWEITER AUFZUG: DER RÜTLISCHWUR

6 Die Rütliwiese, von hohen Felsen und Wald umgeben

Mondennacht: Viele Landleute kommen zusammen, alle bewaffnet. Sie befinden sich in einem Prospekt aus Bergen, See und Gletscher. Es ist vollkommene Nacht. Anfangs ist ein Mondregebogen zu sehen.

7 Hof vor Tells Hause

Tells Sohn Walter übt mit Pfeil und Bogen.

8 Wilde Waldgegend

Berta von Bruneck, eine reiche Erbin von Besitzungen in Uri und Ulrich von Rudenz treffen aufeinander: Fräulein, jetzt endlich find ich euch allein.

DRITTER AUFZUG: DER APFELSCHUSS

9 Wiese bei Altdorf. Gesslerhut auf der Stange

Wilhelm Tell geht achtlos am Hut vorbei, Wachen stellen ihn. Gessler verlangt den Apfelschuss.

10 Östliches Ufer des Vierwaldstättersees, heftiges Rauschen, Blitz und Donnerschläge

Raset ihr Winde: Das Schiff des Vogts gerät in Seenot. Man gibt Wilhelm Tell das Steuer. Er entkommt durch einen Sprung auf die Tellsplatte.

11 Edelfhof zu Attinghausen

Es ist vorbei: Attinghausen stirbt.

VIERTER AUFZUG: DER TYRANNENMORD

12 Die hohle Gasse bei Küssnacht

Wilhelm Tell ringt mit seinem Gewissen. Tells Geschoss tötet den Landvogt Gessler.

13 Die hohle Gasse bei Küssnacht

Gessler taumelt, stirbt.

14 Edelfhof zu Attinghausen

Sieh wir er bleich wird.

15 Öffentlicher Platz bei Altdorf

Nicht nur sein Erbe ist mir zugetragen.

FÜNFTER AUFZUG: FREIHEIT! FREIHEIT!

12 Tells Hausflur

Ich bin der unglücklichste der Menschen.

tell | dates

Zürich	May 2015	Rote Fabrik	19.05.2015 - 24.05.2015
Uster	July 2015	Hinterhaltfestival	04.07.2015
Zürich	November 2015	Rote Fabrik	19.11.2015 - 23.11.2015
Basel	November 2015	Gare du Nord	25.11.2015 - 26.11.2015
Schaffhausen	December 2015	Kunsthalle Vebikus	11.12.2015
Chur	February 2016	Theater Chur	04.02.2016 - 05.02.2016
Bern	April 2016	Tojo Theater	08.04.2016 - 09.04.2016

Languages

'Tell' is sung in German. Subtitles are provided in French or English. Subtitles in other languages by arrangement (German, Romansh, Russian, etc.)

Setting-up time

The piece requires 5–6 hours setting-up time, and can be adapted to the space available. The minimum space requirements are 10 x 10 metres (total space required, including area for the audience).

Supported by

Contact

Verein Freies Musiktheater
 Corsin Gaudenz | Freiestrasse 23 | 8610 Uster
 corsingaudenz@gmx.ch | 078 804 90 48
 www.corsingaudenz.ch

Ilja Komarov | Ritterstrasse 8 | 8032 Zürich
 leshalmas@bluewin.com | 078 775 82 63