

Les visiteurs du soir / Olivier Py

www.visiteursdusoir.com

MISS KNIFE CHANTE OLIVIER PY

Teatro musical

País: Francia / Idioma: Francés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Cantante, textos: Olivier Py **Batería:** Julien Jolly **Saxo, flauta:** Olivier Bernard **Piano:** Stéphane Leach **Contrabajo:** Sébastien Maire **Música:** Stéphane Leachy Jean-Yves Rivaud por “Les cafés du Vème”, “Dans les jardins de Pampelune”, “J’ai bien roulé ma bosse” y “Le tango du suicide” **Vestuario:** Pierre-André Weitz **Asistente:** Nathalie Bègue **Iluminación:** Bertrand Killy **Producción:** Les visiteurs du soir **Coproducción:** Odéon-Théâtre de l’Europe

Estreno en España

Sobre la obra

“Jamás es vulgar, sino un travesti de gama alta, crudo y melancólico”. LE NOUVEL OBSERVATEUR, ODILE QUIROT

Travesti incandescente, mezcla de ternura, ironía y tristeza, Olivier Py crea caracterizaciones a partir increíbles combinaciones de sabores al caer cada noche. Miss Knife, el personaje que ahora presenta en Madrid de la mano del Festival de Otoño a Primavera, nació una velada cualquiera casi como por casualidad y, poco a poco, comenzó a encandilar al público en multitud de lugares y actuaciones con una suave y seductora voz. Recostada entre un piano y un contrabajo, de la mano de cuatro músicos de gran talento, el calor de los espectadores fue el empujón definitivo para que esta obra, *Miss Knife chante Olivier Py*, se conformara finalmente como tal en 2012.

Olivier Py se transforma sobre el escenario en diferentes figuras femeninas a golpe de lujosos cambios de vestuario, rodeada de plumas negras, con multitud de joyas sobre sus trajes o, incluso, con un sombrero de copa, siempre encaramada a unos tacones de aguja que parecen infinitos. En todas sus versiones, logra emocionar con recitales sobre las esperanzas frustradas de los amores insólitos, los sueños pisoteados y los placeres sombríos. El público, entre tanto, escucha también la melodía del corazón que surge de poemas que le reconcilian con el mundo.

Sumisión, dominación, humor y burla salen a escena en un recital absolutamente fuera de lo común. Explosivo y brillante, *Miss Knife chante Olivier Py* es un espectáculo visceral, donde la abrumadora cara de la diva que se esconde tras unas flamantes pestañas revela también a una triste cantante de cabaret.

Lista de canciones

1. Ouverture
2. La vie d'artiste
3. Dans un théâtre noir
4. Le rôle est trop court
5. Par la fenêtre
6. Apocalypse
7. Un enfant s'ennuyait
8. Chanson des perdants
9. Les Cafés du Vème
10. Valse d'espérance
11. Châtiment de la nuit
12. Ne parlez pas d'amour
13. L'Eternité
14. Tous coupables
15. Le Paradis perdu
16. Dans les jardins de Pampelune
17. Les amours sans promesses
18. J'ai bien roulé ma bosse
19. Le tango du suicide
20. La vie est brève

Sobre Olivier Py

Nacido en Grasse (Francia) en 1965, en el seno de una familia de inmigrantes (*Blookfoot*), Olivier Py se ha convertido en un nombre de referencia en el panorama europeo de las artes escénicas. En 1987 entró en el ENSATT (Conservatorio Nacional de Arte Dramático de Lyon) y comenzó a estudiar teología en l'Institut Catholique. Aunque parece que una de sus vocaciones fuera estudiar esta carrera, Olivier Py se centró en seguida en su labor como hombre de teatro, formando parte, primero, de varias compañías dirigidas por otros, para estrenar después algunas de sus primeras obras con textos propios.

Su talento fue reconocido y, tras varios años inmerso en numerosos estrenos de primer nivel, fue nombrado director del Centre Dramatique National d'Orléans en 1997, continuando así su exitosa carrera como director escénico, e iniciando una nueva etapa en la que fue galardonado con diversos premios por su trabajo. Durante estos años, también se le vio interpretando papeles en algunas películas. En 2007, fue nombrado director del Théâtre de l'Odéon en París, uno de los seis teatros nacionales franceses; y en 2013, fue nombrado director del prestigioso Festival d'Avignon. Durante la última década, Py se ha centrado sobretudo en el terreno de la ópera, dirigiendo obras de Berlioz, Wagner y Offenbach, entre otros.

Su estilo es diverso, barroco y pegadizo. Utiliza diálogos y monólogos. El tono a veces es serio, trágico y político. A veces, más ligero y divertido, incluso cuando la escena se torna una farsa grotesca. Llena de teología, filosofía y metafísica, la escena de Olivier Py es propia de un teatro de excesos y reclamo lírico, por lo que, a menudo, genera tanto adoraciones como reacciones negativas por el poder de su palabra. El autor crea su teatro con una tensión evidente entre el misticismo cristiano y la locura dionisiaca, gracias a la ayuda de los

actores que lo han seguido fielmente durante años: Olivier Balazuc, Samuel Churin, Michel Fau, Girard Philippe, Mazev Elizabeth, Sermonne Bruno o Herbstmeyer Mireille. A lo largo de su trayectoria, Py ha provocado todo tipo de reacciones con sus montajes, debido a su estilo vanguardista y transgresor. Se define a sí mismo como católico y homosexual, estando ambos aspectos muy presentes en la mayoría de sus obras.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de La Abadía

Del 9 de mayo al 11 de mayo, a las 21 horas

Con nombre propio

“*Miss Knife chante Olivier Py* es, de alguna manera, la comedia satírica de todo el conjunto de mi obra artística”.

Olivier Py

“Puedo vestirme como una mujer porque estoy en armonía conmigo mismo desde que era pequeño. Cuando has perdido un montón de plumas en la batalla, tienes una solución: ¡pegar las plumas de repuesto en tus nalgas! Quería hacer algo con todo este dolor relacionado con ser hombre. Sin caer en la paradoja de la castración, que quiere deshacerse de la expectativa del deseo masculino que crea el mismo deseo en sí. Así que me hice mujer, *Miss Knife chante*. Una criatura de ensueño en todos los sentidos de la palabra. Yo la amo, porque representa cada experiencia de las figuras de la mujer que he conocido, admirado o imaginado. Yo me crié en el taller de costurera de mi madre. Ella cortaba y cosía la ropa, pero también le encantaba llevar joyas. *Miss Knife chante* nace de esta figura; ella cambia constantemente su traje, que está cubierto de joyas. Hoy en día, parece que las actrices tienen dificultades para aceptar su feminidad. Parecen más bien marimachos, debido, probablemente, a que la mayoría de los directores de teatro son hombres y no saben cómo traducir los deseos de una mujer. Ellos tratan a las mujeres como si fueran hombres. En cualquier caso, para mí, inventar y encarnar a esta cantante de cabaret fue una evidencia. Ella estaba dentro de mí. Yo no tengo que interpretar el papel de *Miss Knife chante*, ella es parte de mí. Soy yo. Cuando me visto, no estoy pensando en mi identidad sexual. Uno no está asociado a una identidad sexual sólo porque esté disfrazado”.

Olivier Py, en el *Manifiesto Feminista*, de Laure Adler. Autrement, 2011

Ficha artística y técnica

Cantante y textos: Olivier Py

Batería: Julien Jolly

Saxo y flauta: Olivier Bernard

Piano: Stéphane Leach

Contrabajo: Sébastien Maire

Música: Stéphane Leach y Jean-Yves Rivaud en *Les cafés du Vème, Dans les jardins de*

Pampelune, J'ai bien roulé ma bosse y Le tango du suicide

Vestuario: Pierre-André Weitz

Asistente: Nathalie Bègue

Iluminación: Bertrand Killy

Producción: Les visiteurs du soir

Coproducción: Odéon-Théâtre de l'Europe.

La crítica

LE NOUVEL OBSERVATEUR. Odile Quirot. 13/03/2012

Py optó por reencontrarse con su “Miss Knife” para su adiós al Odéon. Es libre, gay, cristiano y poeta. Esto no es ningún secreto, al contrario. Director y maestro de escena, sí, pero artista siempre. Se necesita talento para calentar el ambiente de la sala, y mantenerla desde lo alto del altar del gran plató del Odéon. Py, conmovido, dejó escapar un: “Cansa más que interpretar a Pinter en traje de agua”, ésta será su única alusión a su sucesor, Luc Bondy, que creará *el modo Pinter*. Y, divertido, dijo: “Me voy cuando quiero”, mientras la sala le ovaciona en pie. Otra pequeña referencia se puede percibir cuando canta *Dans les jardins de Pampelune*, esta vez, el relación a los huertos dulces de Aviñón, con los que debería reencontrarse en 2014, porque destituido aquí y nombrado allí, debería tomar el timón del Festival de Aviñón en... 2014.

De acá a esta fecha aún distante, dejemos lugar a “Miss Knife”, su “criatura de ensueño” o “femme fatale”, con sus noches de amor y su tristeza, sus plumas y sus sueños pisoteados, sus recuerdos del “café del 5º distrito” y su fabuloso *Tango du suicide (Tango del suicidio)*. Py mueve su cadera, pestañea, muestra su braga, viste una piel de gorila, juega con la seducción, con la sonrisa, con un poco de dureza a veces, y mantiene el ritmo, rodeado por cuatro músicos cómplices. Jamás es vulgar, sino un travesti de gama alta, crudo y melancólico. Las letras son de su propia pluma y, la música, de Stephen Leach y Jean-Yves Rivaud.