

Josse De Pauw y Kris Defoort / LOD *music theatre* y Théâtre Vidy-Lausanne

www.lod.be

An Old Monk (Un viejo monje)

Teatro musical

País: Bélgica / Idioma: Francés (con subtítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014, a las 20.30 horas

Sobre la obra

“Un solo de Josse De Pauw verdaderamente magnífico. Flotando entre el concierto y el monólogo teatral, entre la iconoclasia y la danza íntima, entre la tragedia conmovedora y un humor provocador, habla de todo lo que hace humano a un ser humano”. **GRIET OP DE BEECK, DE MORGEN**

Acompañado por la música de Kris Defoort, Josse De Pauw regresa al Festival de Otoño a Primavera con la producción musical *An Old Monk (Un viejo monje)*, una obra inspirada en Thelonious Monk, el genio del jazz estadounidense conocido por su estilo único de improvisación. *An Old Monk (Un viejo monje)* es una creación que trata sobre las ganas de vivir a toda costa. “Monk es a la vez sombrío y alegre. Triste y lleno de humor. Un poco como la vida misma”, señala Jose De Pauw. Mientras su banda toca, un viejo Monk se levanta dejando el piano a su suerte, estira sus extremidades entumecidas y se marca un pequeño baile. Baila sin otro objetivo que el de bailar, con entusiasmo y en soledad. En *An Old Monk (Un viejo monje)*, Josse De Pauw y Kris Defoort se dejan llevar por el baile, que se convierte en una oda al deseo de elevar los viejos huesos más allá de lo esperado. El título del montaje es un juego de palabras que hace referencia al nombre del artista, pero cuya traducción literal sería “Un viejo monje”. A ritmo de jazz, y con un centenar de antiguas ilustraciones que se proyectan en el escenario durante la representación, la producción habla sobre envejecer, sobre el proceso de desgaste del cuerpo, pero también sobre la resistencia y el deseo incansable de continuar bailando.

El estreno absoluto de la pieza tuvo lugar el 7 de noviembre de 2012 en Brujas (Bélgica) y este verano fue presentada con gran éxito también en el Festival d'Avignon, donde se formaron largas colas para acudir a verla.

Sobre las compañías

En sus más de 20 años de trayectoria, la compañía operística y de teatro musical LOD *music theatre* ha conseguido conjugar de manera brillante la experimentación sonora con diferentes textos dramáticos. Trabajando con un comité de expertos, entre los que se encuentran

compositores como Kris Defoort, directores como Josse De Pauw y artistas visuales como Patrick Corillon, la productora belga se ha convertido en un gran laboratorio de ideas, cada día más ambicioso. El afán de investigación y de aproximación al teatro a través de la música le ha llevado a cultivar múltiples géneros y a cosechar firmes ovaciones no solo en su país sino también en el extranjero. Los artistas residentes de LOD son conocidos por su enfoque contemporáneo del teatro musical. Su trabajo, un híbrido difícil de clasificar, es siempre el resultado de una profunda investigación artística. Montajes como *The Woman Who Walked into Doors*, *The Soul of the Ant*, *House of the Sleeping Beauties*, *The Hanged*, *Ghost Road* y, más recientemente, *The House Taken Over* y *MCBTH*, han demostrado que la calidad no está reñida con la cantidad y que la prolífica actividad de LOD tiene al público de su parte, no solo en Bélgica, sino también en el extranjero. Desde la compañía aseguran que la sinergia entre artistas de diferentes disciplinas es la base de su filosofía y aventuran numerosos proyectos para los próximos años, sobre todo, en apoyo a los jóvenes artistas. Entre los numerosos socios internacionales de LOD se citan nombres como deSingel (Amberes), La Monnaie/De Munt (Bruselas), Concertgebouw (Brujas), Vlaamse Opera (Gante), Rotterdamse Schouwburg (Rotterdam), Le Maillon (Estrasburgo), L'opéra de Dijon (Dijon), le Grand Théâtre de Luxembourg (Luxemburgo), L'Hippodrome (Douai) y muchos otros.

Por su parte, el Théâtre Vidy-Lausanne programa más de cuarenta producciones diferentes al año, muchas de las cuales son de creación propia, con más de 500 representaciones anuales en sus edes de Lausanne y aproximadamente un millar de representaciones al año en 20 países con sus producciones en gira. Por su parte, el Théâtre au bord de l'eau acoge con entusiasmo las artes escénicas contemporáneas en todas sus formas. Muchos artistas suizos y europeos se sienten aquí como en casa, algunos de ellos de renombre internacional, como Thomas Ostermeier, Krystian Lupa, James Thiérree, Sidi Larbi Cherkaoui, Luc Bondy o Heiner Goebbels, aunque también ofrece un suelo fértil para jóvenes talentos.

Con nombre propio

Envejecer es inevitable, lo único que puedes hacer es aceptarlo, pero la resistencia es lo que lo hace divertido. Quería hacer algo sobre el hacerse mayor, sobre el proceso de desgaste del cuerpo, pero también sobre el deseo de continuar bailando o de volver a bailar. La actuación cubre tres estadios: la juventud, la edad adulta y la vejez. Cuando eres joven, bailas. A esa edad, bailar significa estar en acción, hallarte en la búsqueda del cuerpo adecuado. El cuerpo perfecto, el que se ajusta a ti como un guante. Luego llega un tiempo en que ya no bailas. Bueno, eso es lo que veo que les pasa a muchos hombres. Un periodo dominado por la sensación de que se esperan de ti todo tipo de cosas, y de que los grilletes de la edad adulta te tienen atrapado. Y es entonces cuando la vida se vuelve aburrida. Hasta que, finalmente, llega el momento en el que dices, "ya está, se acabó", y te empieza a apetecer volver a bailar. No por un impulso infantil, sino porque lo deseas. Simplemente te apetece un baile. Y entonces el baile cobra un significado mayor que el mero hecho de bailar. Representa el placer de vivir, la resistencia al conformismo, vivir fuera y más allá de las normas.

Josse De Pauw

El espectáculo no trata de la vida de Thelonious Monk, pero sí utilizamos su música como guía. Antes de abordar a Monk, experimentamos con la improvisación libre y con composiciones mías. Pero la música de Monk era simplemente la adecuada. Su ritmo, su *timing*, era perfecto. Monk también poseía una densidad emocional y de capas superpuestas que conectaba con lo

que estábamos buscando. Es melancólico pero nunca melodramático. Su tono, la manera en que pulsa las teclas del piano, contiene tanto tristeza como burla de sí mismo.

Kris Defoort

Sobre el escenario

Josse De Pauw

Dramaturgo, director e intérprete

Josse De Pauw (Asse, Bélgica, 1952) fundó la legendaria compañía teatral Radeis en la década de 1970 y sentó las bases, junto a Hugo de Greef, del teatro Schaamte, espacio del que después surgiría el Kaaitheater. De Pauw posee una prolífica carrera como director y como intérprete, no solo de obras teatrales, sino también de películas. Entre otros, ha trabajado con el director Dominique Deruddere en *Wait until spring*, *Bandini* (1989), *Hombres Complicados* (1997) y *Everybody's Famous (Ledereen Beroemd)* (2000), que recibió una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera en el año 2000. Ese mismo año, su carrera fue reconocida con el premio Océ Podium, uno de los galardones más importantes de su país. Entre otros, ha coincidido también con el director Jaco van Dormael en *Le Huitième Jour* (1996). Como director, su obra *Weg and Larf* obtuvo un gran éxito internacional. Como actor, ha actuado en muchas películas y producciones teatrales. En la última década, ha participado en diversos proyectos teatrales, como *Die Siel Van Die Mier (El alma de las termitas)* (2004), *Onder de vulkaan* (Toneelhuis, 2009), *Blood and Roses* (Toneelhuis, 2011), *The Hanged* (LOD, 2011).

Kris Defoort

Compositor y músico

Kris Defoort (Brujas, Bélgica, 1959) estudio grabación y música antigua en el Conservatorio de Amberes, y jazzpiano, composición e improvisación en el Conservatorio de Lieja. Entre 1987 y 1990, vivió en Nueva York. Tras regresar a Bélgica, continuó su odisea musical como compositor, pianista e improvisador, además de liderar el sexteto KD's Basement Party, el trío KD's Decade, Octurn, Dreamtime y, más recientemente, Sound Plaza. Defoort ha trabajado también con artistas y conjuntos en la escena del jazz contemporáneo como Jim Negro, Mark Turner, Vegetable Beauty, Lista Garrett, Paul Rodgers y Han Benninck, entre otros. Desde 1998, es compositor residente en LOD. A finales de 2001, Kris Defoort fue seleccionado por LOD, Ro Theatre, deSingel, La Monnaie y otros para componer la ópera *The Woman Who Walked into Doors*, basada en el libro de Roddy Doyle del mismo nombre. En el año 2002, Defoort creó *Conversations with the Past*, una pieza para instrumentos de viento, piano, arpa, contrabajo y percusión, encargado por la Filarmónica de Amberes. En 2003 creó su *Cuarteto de cuerda nº 1* junto a la pieza *ConVerSations/ConSerVations*, un proyecto basado en la música del Renacimiento. Como artista en residencia en el centro de artes BOZAR en la temporada 2006-2007, su maestría musical se hizo patente en todos los aspectos: como pianista improvisador y como compositor. En 2009, el estreno mundial de su segunda ópera *House of the Sleeping Beauties*, producida por LOD, Toneelhuis y La Monnaie y dirigida por Guy Cassiers, tuvo lugar en La Monnaie de Bruselas. En el año 2010, Defoort creó un nuevo proyecto junto LOD, *Brodsky Concerts*, una obra basada en los escritos de Joseph Brodsky, en la que compartía escenario con el actor Dirk Roofthoof.

Ficha artística y técnica

Texto: Josse De Pauw

Compositor: Kris Defoort

Inspirada en Thelonious Monk

Con: Josse De Pauw y Kris Defoort Trio (Kris Defoort, piano; Nicolas Thys, bajo eléctrico; Lander Gyselincq, batería)

Imágenes: Bache Jaspers y Benoit van Innis

Producción: LOD *music theatre* y Théâtre Vidy-Lausanne

La crítica

COBRA.BE

Johan Thielemans

8.11.2012

“Las palabras y la música se mezclan a la perfección unas con otra. El espectáculo constituye un verdadero diálogo entre el narrador y los distintos músicos. De Pauw consigue sacar mucha energía de la música, que al inicio le impulsa a realizar un ‘baile’. En fases posteriores entra en diálogo bien con el trío, bien con cada uno de sus miembros. Toda la velada fluye sobre la improvisación y la libertad. Esta unidad y el placer de trabajar unos con los otros nos prepara un espectáculo efervescente. Es simple y llanamente teatro musical en su mejor expresión. Lo que nos encontramos aquí es una interpretación que raya la perfección”.

DE STANDAARD

Karel Van Keymeulen

9.11.2012

“De Pauw y la música danzan juntos en un verdadero dúo. Kris Defoort, el bajista Nic Thys y el batería Lander Gyselink improvisan y, a través de su propia música, penetran en la de Thelonious Monk. Alcanzan el lirismo, la exuberancia y los contrastes por contrarios, y ayudan a crear la atmósfera. *An Old Monk* se caracteriza por la ligereza, la melancolía y una sana obstinación. Thelonious Monk sin duda se habría echado un baile”.

KNACK

Els Van Steenberghe

11.11.2012

“Una oda a la vida maravillosamente satisfactoria y *jazzy*”.

THEATERMAGGEZIEN.NET

Roger Arteel

14.11.2012

“De Pauw conduce el proceso. Resulta una lista de términos médicos para las quejas que surgen con la edad, con la participación del público, que, de manera entusiasta y a plena voz, parece expulsar la trombosis y la incontinencia como si fueran espíritus malignos. Mientras tanto, el trío de jazz también responde con entusiasmo a la historia y tanto el actor como los músicos crean un todo irresistible que se fusiona bien. Cuando el bailarín del piano finalmente se apaga, es el tiempo para la reflexión, sobre las fotos tamaño real (de Bach Jaspers) con adiciones expresionistas (de Benoit van Innis). Vemos el cuerpo del bailarín De Pauw, a veces adornado, a veces no, en varias fases. Una serie de imágenes oníricas que posibilitan al espectador inventar fantaseando una historia comparable basada en su experiencia propia vital”.

DE MORGEN

Griet Op de Beeck

18.11.2012

“Parece como si Josse De Pauw se hubiera olvidado de cómo fallar. *An Old Monk* es un solo de Josse De Pauw verdaderamente magnífico. Flotando entre el concierto y el monólogo teatral, entre la iconoclasia y la danza íntima, entre la tragedia conmovedora y un humor provocador, habla de todo lo que hace humano a un ser humano. No escoge el camino fácil y, al final, incluso se decanta una especie de anticlímax misterioso, pero me subyuga sin esfuerzo ninguno. Por ello digo: no se demoren en reservar sus entradas, porque según lo que he oído todas las funciones están casi llenas -y con razón”.

DE MORGEN

Didier Wijnants

20.11.2012

“Un maravilloso Josse De Pauw en algún lugar entre la esperanza y la desesperación. El trío interpreta a Thelonious Monk, pero también sus propios temas, como *Le lendemain de lendemain*, siempre aderezados con improvisación. Lander Gyselinck merece una mención especial, por ser un batería con una sensibilidad tremenda para el timbre. El propio De Pauw es también convincente a nivel musical. En determinado momento recita *Are we dreaming?* del bardo británico Kevin Coyne, con excelente dicción y un ritmo sobresaliente, creando un momento climático conmovedor”.

THEATERKRANT.NL

Robert van Heuven

21.11.2012

En el espectáculo musical *An Old Monk*, Josse De Pauw y los músicos de jazz forman un maravilloso cuarteto, porque en esta función De Pauw es un músico entre músicos. Y sus propias frases poéticas, que coloca bajo, sobre, entre y detrás de las notas de sus músicos, son en sí una composición meticulosa con sus temas y estribillos recurrentes e incluso un verdadero número musical. *An Old Monk* es ingenioso, conmovedor, apremiante y sumamente musical. Es, resumiendo, teatro musical como debe ser, y lo que es más, extremadamente bailable”.

LE TEMPS

18.6.2013

“*Un viejo monje* es sin duda uno de los 10 mejores espectáculos de la temporada. Josse De Pauw narra la historia y celebra. Ingenioso, divertido, fiel a la vida. La música también. Todo energía y libertad, Thelonious Monk habría estado encantado con el espectáculo”.

HET PAROOL

29.10.2013

“La música del trío de Kris Defoort tiene tres pilares: las composiciones de Defoort, temas de Monk y la improvisación, que se entrelazan para conformar un todo de libre pensamiento y crear en gran medida la atmósfera. De Pauw es un contador de historias y un actor magistral, que llena el escenario con su voz, su texto y su cuerpo”.

NRC HANDELSBLAD

29.10.2013

“Esta representación es puro jazz en el estilo de interpretación actoral y el texto, tan libre como la manera en que el mismo Monk tocaba. Con su cuerpo grande y poderoso y su voz resonante, De Pauw alaba la vitalidad de la vida, alegre y apabullante”.

JAZZMAGAZINE.COM

13.11.2013

“El descubrimiento de la velada fue indudablemente *An Old Monk*. Tras un periodo de incubación de diez minutos, te haces con las reglas del juego y te adentras en el mundo de Josse De Pauw. Se regala a tus oídos una interacción entre texto y música bien equilibrada, y cuando ésta se desdibuja brevemente, disfrutas de las confesiones puras, divertidas, conmovedoras e incluso trágicas de este ‘viejo monje’, que se acerca mucho a nuestras propias vidas con sus miedos y pequeños trazos, y finalmente con lo absurdo de su narcisismo”.