

ALMA Y PALABRA. SAN JUAN DE LA CRUZ

(Selección de poemas de San Juan de la Cruz)

REPARTO:

Intérpretes: Adriana Ozores y Lluís Homar

Pianista: Emili Brugalla

MÚSICA

Frederic Mompou (Selección de piezas de *Música callada*)

MAESTRO DE LA PALABRA

Vicente Fuentes

ESPACIO ESCÉNICO

José Helguera

ILUMINACIÓN

Dani Checa

VESTUARIO

Gabriela Salaverri

DRAMATURGISTA

José Carlos Plaza

DIRECCIÓN

Lluís Homar

El autor
San Juan de la Cruz

Juan de Yepes Álvarez nació en Fontiveros (Ávila) en 1542, en el seno de una familia humilde. Huérfano de padre a muy temprana edad, su infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente marcado por la pobreza. La desnutrición que sufrió esos años marcaría de por vida su debilidad corporal y su escasa estatura.

Como pobre de solemnidad, categoría socioeconómica -diferenciada de la de los pobres vergonzantes o de la de los vagos y maleantes- tuvo la posibilidad de asistir al Colegio de los Niños de la Doctrina, a cambio de realizar contraprestaciones como la ayuda a misa y a los oficios, el acompañamiento de entierros y la práctica de pedir limosna.

Ya adolescente, entre 1559 y 1563, compaginó el trabajo asistencial en el hospital de Nuestra Señora de la Concepción de Medina del Campo, especializado en la curación de enfermedades contagiosas, con los estudios y las directrices de la «ratio studiorum», el método académico que se empezaba a ensayar en los colegios de la Compañía de Jesús por entonces.

De 1564 a 1567 completa en la Universidad de Salamanca los tres cursos de bachiller en Artes. Se ordena sacerdote en la primavera de 1567 e inicia estudios de Teología.

Teresa de Cepeda y Ahumada (Santa Teresa de Jesús) había fundado años antes la comunidad de las carmelitas descalzas y deseaba fundar también una comunidad de padres carmelitas que observaran los reglamentos con mayor rigor: una vida centrada en Dios con sencillez y pobreza. En la fundación de la nueva comunidad masculina participa activamente fray Juan, que a partir de entonces toma el nombre de Juan de la Cruz, y se convierte en uno de los principales formadores para los nuevos adeptos.

Los distintos enfoques espirituales de esta reforma provocan enconadas disputas entre calzados y descalzos. Juan de la Cruz fue detenido y encarcelado en Medina del Campo en 1575 por defender la reforma descalza, y años después, en 1577, fue nuevamente apresado y hubo de comparecer ante un tribunal de frailes calzados que le conminó a retractarse de la reforma teresiana. Al negarse, fue declarado rebelde, y encerrado durante ocho meses. En el encierro, en un estado de abandono total, escribió las 31 primeras estrofas del *Cántico espiritual*.

Tras la fuga de la prisión, se estableció en Andalucía, donde siguió con la actividad reformadora y llegó a ser vicario provincial. Nuevamente en 1591 se recrudecen las relaciones con los carmelitas calzados, y vuelve a caer en desgracia, por lo que fue destituido de todos sus cargos religiosos. Solo unos meses después cayó enfermo con unas calenturas que le causaron la muerte cuando contaba 49 años. Fue canonizado en 1726 y proclamado Doctor de la Iglesia en 1926.

El director
Lluís Homar

*Para venir a lo que no gustas,
has de ir por donde no gustas.*

Estos versos de San Juan son, digamos, fáciles de entender pero no creo que sean muy fáciles de asumir o llevar a la práctica. El mundo cotidiano en el que vivimos y que hemos construido entre todas nos invita constantemente a pensar que podemos acceder a todo, que podemos triunfar, que podemos tener, que podemos ganar; no es fácil pero es posible. Tenemos derecho a la abundancia. Pero San Juan nos habla de la renuncia que, aunque nuestro instinto nos lleve a querer tenerlo todo, el Ser, pasa por desprenderse de todo; ir a contra corriente, no tener, vaciarse de todo aquello que aparentemente nos da confortabilidad y adentrarse en un espacio completamente desconocido y que al descatalogarnos de lo habitual nos pone en una senda de vértigo.

Para hacer ese camino hay que ser, como San Juan, muy valiente, construir o comprender que el sentido verdadero de las cosas es un lugar distinto del que hubiéramos podido imaginar y que, sin lugar a dudas, será un lugar que «no nos gusta» y sobre todo que para llegar a él hay que «ir por donde no nos gustará».

Y eso no es un concepto, es una cruda realidad si de verdad encarnamos esa opción. Estaremos muy solas al principio y seguramente a lo largo de todo el camino, pero también, con la misma intensidad y certeza, nos hace conscientes, que hay un Todo, o un Dios, que puede estar fuera, pero que está también dentro de nosotras. Una fuerza desconocida que nos ofrece todo para hacer el viaje hacia una misma, lo que desencadenará el viaje certero hacia el otro, un Todo que está deseoso de hacer ese camino con nosotras.

Amada en el amado transformada.

La propia Iglesia fue implacable encerrándolo dos veces en la cárcel, porque San Juan no tuvo ninguna prevención, siendo él mismo, de poner al descubierto que la Iglesia era también una apología de poder y abundancia.

Si nos atrevemos de verdad a desenmascarar a nuestra sociedad, como hizo San Juan, siendo fieles a nosotras mismas, a nuestro Ser más íntimo, quizás dejaremos de ser cómplices de este despropósito, mundial y particular, que entre todas hemos construido.

San Juan de la Cruz, la Música Callada de Mompou, el Cristo de Velázquez, tres herramientas de luz maravillosas para transitar del desasosiego al sosiego.

El dramaturgista
José Carlos Plaza

SAN JUAN DE LA CRUZ

Un viaje espiritual hacia la interiorización, hacia el encuentro de uno mismo, del verdadero yo.

Juan de Yepes –nunca el sentido de excepcionalidad del epíteto San Juan tuvo tanta identidad– partiendo de las raíces religiosas y sociales de su época y de las atroces circunstancias que formaron parte de su vida –el encarcelamiento por parte de sus propios hermanos carmelitas– sale con su «casa sosegada» y con «ansias inflamada», al encuentro de su «amado», despojado del todo, para conseguir el Todo: la experiencia mística.

Utilizando la poesía, «único vehículo para comunicar los sentimientos», nos envuelve y nos va mostrando una subida plena de sensualidad: belleza, color, olor..., imágenes que nos van llevando al estado de plenitud y goce que sólo un alma como la suya puede alcanzar.

Un «no sé qué», decía él; «certidumbres inexplicables», decía Paul Valéry.

...

-Intérpretes-

Lluís Homar

Sus inicios en teatro se remontan a 1974 cuando participó en el montaje *Otelo*, bajo la dirección de Ángel Carmona, y un año después con el grupo de Teatro Escorpio en *Terra Baixa*, dirigida por Josep Montanyes, y *Quiriquibú*, dirigida por Fabià Puigserver y Guillem-Jordi Graells.

En 1976, junto con otros actores, fundó la Sociedad Cooperativa del Teatre Lliure de Barcelona, en la que trabajó durante años ininterrumpidamente (siendo su director artístico entre 1992 y 1998) y participando en más de treinta espectáculos.

En la misma década comenzó a intervenir en televisión, debutando poco tiempo después en el cine con *La plaza del Diamante* (1982), una película coprotagonizada por Sílvia Munt.

En la gran pantalla Homar ha desempeñado muchos papeles, los más destacados son su participación en *La mala educación* (2004) y *Los abrazos rotos* (2009) de Pedro Almodóvar, *Los Borgia* de Antonio Hernández y en la película de ciencia ficción *EVA* (2011), de Kike Maíllo. En el año 2006 recibió el Premio Nacional de Cataluña por su interpretación en *El Hombre de teatro* y en el año 2015 el Max al mejor actor por su monólogo *Terra Baixa*. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con los directores Mario Camus, Vicente Aranda, Pilar Miró, Gerardo Vera, Agustí Villaronga, Pau Freixas o Montxo Armendáriz.

En televisión destacan sus intervenciones en las series *Àngels i Sants* o *Motivos personales, 23-F: el día más difícil del rey* (2009), película que recibe el Premio Ondas a la mejor miniserie de televisión en 2009 y al mismo tiempo recibe el Premio de la Academia de Televisión al Mejor Actor), *Hispania*, *La leyenda* e *Imperium*, *Gran Hotel* y *Bajo Sospecha*.

En los últimos años ha interpretado el monólogo *La nieta del señor Linh*, dirigido por Guy Cassiers y los montajes *Cyrano de Bergerac*, dirigido por Pau Miró; *Ricardo III* y *El profesor Bernhardt*, dirigidos por Xavier Albertí; y *Las Brujas de Salem*, dirigido por Andrés Lima.

Además, ha dirigido obras de autores clásicos y contemporáneos: *Las Bodas de Fígaro* de Caron de Beaumarchais, *El arte de la comedia* de Eduardo de Filippo, *Paradero desconocido* de Kressmann Taylor, *Luces de Bohemia* de Valle Inclán, *Hamlet* de William Shakespeare, *Zowie* de Sergi Pompermayer, *Los bandidos* de Schiller, *La historia de un soldado* de Stravinsky-Ramuz, *El tiempo y la habitación* de Botho Strauss, *El gorro de cascabeles* de Pirandello y *Pepita Jiménez* de Albéniz, entre otras.

A sus labores interpretativas, de dirección, de gestión y de producción, suma la dedicación pedagógica. En los últimos años ha impartido cursos y talleres de interpretación en la Escola Universitaria ERAM de Girona, la Escola Superior d'Art Dramàtic de Barcelona, la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, Barcelona y La Bobina, Escola de Teatre de Barcelona.

Desde el 1 de septiembre de 2019 es director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha protagonizado los montajes *El príncipe constante*, de Calderón, con dirección de Xavier Albertí y *Antonio y Cleopatra*, de Shakespeare, con dirección de

José Carlos Plaza. Ha dirigido *La comedia de maravillas*, de Ramón de la Cruz / Llüisa Cunillé.

Adriana Ozores

Nacida en Madrid en el seno de una familia de actores empezó muy joven a trabajar en teatro y cine, incorporándose más tarde a la televisión y hoy en día podemos decir que es una de las más reconocidas actrices de nuestro país, con una larga trayectoria en todos los medios. Entre sus numerosos trabajos teatrales, destacar los años que estuvo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en la que trabajó en funciones tan emblemáticas como *La Celestina* con versión de Torrente Ballester y dirección de Adolfo Marsillach, *El Misántropo El médico de su honra*, *El vergonzoso en palacio*, dirigidas por Adolfo Marsillach y *La verdad sospechosa*, dirigida por Pilar Miró.

También para la CNTC ha realizado la dirección escénica del montaje *Troyanas*, de Séneca.

Recientemente ha participado en las funciones *Petit Pierre* y *Atchuuss !!!* ambas dirigidas por Carles Alfaro, *La cantante calva* dirigida por Luis Luque y *Los hijos* dirigida por David Serrano.

En Televisión comenzó en series como *El jardín de Venus*, *Turno de oficio* y *Periodistas*, y más tarde con *Manolito Gafotas* o *Los hombres de Paco*. En 2010 tuvo un gran éxito con la TV movie *La Duquesa*. En la última década ha protagonizado series exitosas como *Gran Hotel*, *Rabia*, *Velvet* y *Velvet Colección*

En cine ha participado en más de treinta las películas que ha rodado con directores como Pilar Miró (*El pájaro de la felicidad*), Carlos Saura (*Los zancos*), J.L.Borau (*Niño nadie*), Miguel Albadalejo (*Ataque verbal* y *Nacidas para sufrir*), Gracia Querejeta (*Cuando vuelvas a mi lado* y *Héctor*), Antonio Mercero (*La hora de los valientes*), Imanol Uribe (*Plenilunio*)... Sus trabajos más recientes *Cerca de tu casa* de Eduard Cortes y *Thi Mai* dirigida por Patricia Pereira e *Invisibles*, dirigida por Gracia Querejeta.

Posee el Premio Goya a la mejor actriz de reparto por *La hora de los valientes*, el Ondas de Cine por *Plenilunio*, el del Círculo de Escritores Cinematográficos y el de la Unión de Actores por *Héctor*, el del Festival de Montreal por *Heroína*, el de la Unión de Actores de Televisión y Premio Iris por *Gran Hotel*, el José Estruch por *Atchuuss!!!*, el Corral de Comedias de Almagro por su trayectoria, y Premio Teatro de Rojas de Toledo por *La cantante calva*.

Emili Brugalla

Inició sus estudios musicales en el Conservatori Liceu, donde se diplomó en Piano y en Música de Cámara. Posteriormente se decantó por la música contemporánea y amplió su formación en composición y técnicas electroacústicas en la Fundación Phonos de Barcelona, así como en piano contemporáneo con Eulàlia Solé y más tarde, en París, con Claude Helffer. También recibió los consejos de Eulàlia Solé, Bruno Canino, Maria Curcio y Maria João Pires.

En 1982 recibió el Primer Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes que otorga Juventuts Musicals de Catalunya, institución que dos años más tarde lo becó para perfeccionarse bajo la tutela de María Curcio. Este premio se suma a otros galardones destacados que ha recibido, como el Premio especial al Mejor intérprete de Música Catalana Actual concedido por la Associació Catalana de Compositors. Del mismo modo, ha actuado en numerosos festivales como los de Granada, Peralada, Torroella de Montgrí, Santander, Pau Casals, Quincena Musical de San Sebastián o la temporada 1996 del Auditorio Nacional de Madrid.

Ya sea como solista o como miembro de grupos de cámara, ha actuado en las salas más importantes de España, además de hacerlo también en diferentes ciudades de Europa y en Brasil, Centroamérica y Oriente Medio. Así, ha colaborado con la Orquesta Nacional de Cámara de Andorra y con la Orquesta Sinfónica del Vallès en la grabación inédita de las Variaciones para piano y orquesta de Joaquín Sierra editada NAXOS, disco que se añade a una discografía que incluye también obras del repertorio catalán del siglo XX para piano solo (Etnos), la integral de Danzas Españolas, la Música Callada de Mompou y otras obras de Enric Granados, Johannes Brahms y Joan Guinjoan.

Cabe destacar que es miembro del Trío Kandinsky desde su fundación en 1998, junto con Corrado Bolsi y Amparo Lacruz. (Fundació Conservatori del Liceu).

-Equipo artístico-

Dramaturgista: José Carlos Plaza

Estudió e interpretación y dirección con William Layton, Miguel Narros, Rosalía Prado en el TEM. Amplió sus estudios en Nueva York con Stella Adler Sandford Meinsner (Neighbourhood Playhouse) Uta Hagen (H.B.), Geraldine Page (Real Stage), Lee Strasberg. Es fundador del TEI y con William Layton y con Miguel Narros del TEC. Ha sido director CDN y de Escénica. Ha recibido los premios Nacional de Teatro de 1967, 1970 y 1987, Mayte y Fotogramas, entre otros.

Ha dirigido más de treinta óperas y zarzuelas, y más de medio centenar de obras de teatro de autores clásicos y contemporáneos. Destacan: *Proceso por la sombra de un burro* (F. Dürrenmatt), *Terror y miseria del Tercer Reich* y *La resistible ascensión de Arturo UI* (B. Brecht), *La sesión* (P. Población), *Hamlet*, *Noche de Reyes*, *El mercader de Venecia*, *Antonio y Cleopatra* (Shakespeare), *La historia de un soldado* (I. Stravinsky/Ramuz), *Los Justos* (A. Camus), *Súbitamente el último verano* y *La rosa tatuada* (T. Williams), *Cándido* (Voltaire), *Don Carlos* (F. Schiller), *Antes del desayuno* (O`Neill), *La voz humana* (J. Cocteau), *Las bicicletas son para el verano* (Fernán Gómez), *Eloísa está bajo un almendro* (Jardiel Poncela), *Carmen*, *Carmen* (Antonio Gala), *El Jardín de los cerezos* (Chejov), *Comedias Bárbaras. Cara de Plata*, *Águila de blasón*, *Romance de lobos* y *Divinas palabras* (Valle-Inclán), *Orestíada Agamenón*, *Las Coéforas*, *Las Euménides* (Esquilo) *Crimen y Castigo* (Dostoievski), *Bodas de sangre*, *La casa de Bernarda Alba* y *Poema del cante jondo* (García Lorca), entre otras.

En la CNTC ha dirigido *La venganza de Tamar* (Tirso de Molina) y más recientemente *Auto de los inocentes* con textos de varios autores barrocos, montaje en el que también realizó la dramaturgia junto a Pedro Víllora.

Maestro de la palabra: Vicente Fuentes

Doctor por la Universidad de Alcalá en Teoría, Historia y Práctica del Teatro, Catedrático Emérito de Voz y Lenguaje de la Resad. Ha traducido y adaptado al castellano dos libros de su maestra Cicely Berri: *La voz y el actor* y *Texto en acción*.

En 2013 fundó Fuentes de la Voz, un centro de formación de la voz, palabra y verso. Parte de su actividad teatral está ligada al Teatro de la Abadía y a la Compañía

Nao d'amores. Imparte cursos en diferentes universidades europeas y festivales de teatro como Avignon, Edimburgo, Almagro y Bogotá

En la Compañía Nacional de Teatro Clásico colabora como asesor de verso en los montajes de los últimos veinte años, donde también forma parte del laboratorio para la formación de actores de La Joven CNTC.

Espacio escénico: José Helguera

Estudios en el Centro de Tecnología del Espectáculo INAEM y en City of Westminster College.

Ha realizado trabajos de escenografía e iluminación desde 1987, tareas que ha compaginado con las de dirección técnica y de producción de espacios y eventos, tales como Teatro Central Sevilla, Capital Cultural Europea 2002 Salamanca, Festival Internacional de Santander y Expo92, entre otros.

Trabajó durante años como adjunto a la dirección técnica de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Iluminación: Dani Checa

Durante varios años fue coordinador técnico de la Escuela Superior de Canto de Madrid (ESCM), donde participó en diseños de iluminación como el montaje de zarzuela *La chulapona*. Posteriormente colaboró en *This thing of darkness*, dirigido por Diego Carvajal. Ha realizado la iluminación del montaje *Ternura y palabra* de Luna de Miguel, producción de la CNTC estrenada en la sala Tirso en diciembre de 2021

En la actualidad es técnico de iluminación del Teatro Español de Madrid.

Vestuario: Gabriela Salaverri

Ha diseñado el vestuario de varios montajes teatrales, entre los que destacan *Los Gondra* (CDN), *La hermosa Jarifa* (Festival de Almagro), *El loco de los balcones* y *La última sesión de Freud* (Teatro Español) y *Enma* (Teatro Arriaga). Además, ha participado en las producciones líricas *Rigoletto*, *Zaide*, *Così fan tutte*, *La favorita*, *El rapto en el Serrallo*, *Elektra*, *La Flauta mágica*, *La Traviata* y *Andrea Chenier*, en las zarzuelas *Luisa Fernanda*, *El barberillo de Lavapiés*, *Goyescas* y *La corte de faraón*, entre otras; y en las producciones de musicales *El hombre de la Mancha*, *My fair lady*, *Sonrisas y lágrimas* y *Golfus de Roma*.

Recientemente ha creado el vestuario para *La bohème* en Den Jysque Opera, (Dinamarca), la ópera infantil *Brundibar* (Teatro Real), la zarzuela barroca *Iphigenia en Tracia* (Teatro de la Zarzuela), la zarzuela *Luisa Fernanda* en Staatstheater Nordhausen y el ballet *El Sombrero de tres picos* para la Ópera de Kiev.

En la CNTC ha firmado el vestuario de los montajes *La dama duende* de Calderón y de *El castigo sin venganza* de Lope de Vega, ambos dirigidos por Helena Pimenta.