

* 1953 PÉR
07791

adiciuō sōtia et LIBRI APTECI SUMA

LUNA ALAS AQUILE ADENS
RAPHU BASILO
NILLU

Pandus equator adens capras
RAPHU ALAXAN DAINU

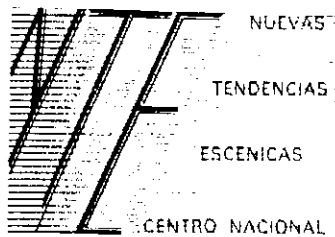
OS LOQUS CERRI
BILAS INQETIA
RAPHU
PONGASO BILU

URSUS EQUATUS
RAPHU ORDINIBUS
RAPHU ORDINIBUS
PENSARU

TEATRO LIRICO NACIONAL
LAZARZUELA

« centro
para la difusión
de la música
contemporánea »

MINISTERIO DE CULTURA

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

LUZ DE OSCURA LLAMA

Ópera en tres actos con prólogo.

Música de **EDUARDO PÉREZ MASEDA**.

Libreto de **CLARA JANÉS**.

Una coproducción del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela,
el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea
y el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas.

Sala Olimpia, Madrid.

5, 7, 10, 12, 14 de abril de 1991, a las 20 horas.

Estreno Absoluto.

Reparto

Primera voz masculina / Caballero	JOSÉ ANTONIO SANGUINO
Lego / Prior	CARLOS ÁLVAREZ
Doncella	JEANNINE MESTRE
Juan de la Cruz	JOAN CABERO
Teresa de Jesús	ITXARO MENTXACA
Primera voz femenina / Endemoniada	DOLORES ARENAS
Segunda voz masculina / Monje	JOSÉ LUIS PATIÑO
Tercera voz masculina / Doria	MANUEL LANZA
Segunda voz femenina / Tentaciones	NANCY HERRERA
Señora Primera	LOLA MATEO
Señora Segunda	ISABEL AYUCAR
Ana de Jesús	M. JOSÉ SÁNCHEZ
Monja	PILAR TORRIENTE
Figuración Coral	SUSANA CARBÓN, ROSARIO CREMONA, ANDRÉS DEL PINO, ÓSCAR FIDALGO, FRANCISCO VEGA, ANA BURREL, EDUARDO O. CARRANZA, PILAR DE LA TORRIENTA

Andróginos, Damas, Caballeros, Monjas, Frailes.

Dirección Musical	JOSÉ RAMÓN ENCINAR
Dirección de Escena y Diseño de Luces	JUANJO GRANDA
Escenografía y Figurines	SIMÓN SUÁREZ

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID.
Titular del Teatro Lírico Nacional.

Realización de Escenografía	CÁRMINA BURANA
Realización de Vestuario	CORNEJO
Atrezzo	MATEOS
Realización de Atrezzo	JOSÉ MÉNDEZ
Maestra Apuntadora	EMILIA CASTRILLO
Caracterizaciones	ADOLFO PONTE, MANUELA G. FRAILE
Ayudante de Dirección	LEANDRO DAGÓ

Algunas notas sobre *Luz De Oscura Llama*

Por Eduardo Pérez Maseda

Luz De Oscura Llama está compuesta entre 1989 y 1991, si bien el trabajo estricto de composición está precedido por cerca de un año de búsqueda e ideación sobre factores capitales: el qué y cómo habría de ser esta ópera.

Cuando recibí el encargo para componerla, llevando éste incorporada la más absoluta libertad a la hora de escoger el tema, comencé para mí un período sumamente estimulante en el que una gran pluralidad de opciones fueron sopesadas. Relecturas, posibilidades nuevas, diferentes planteamientos en lo referente a las características que habría de comportar una idea con la que yo pudiera sentirme a gusto como compositor, fueron sucediéndose y amontonándose en una cada vez más voluminosa carpeta hasta que, finalmente, y por distintas peripecias sabrosas de relatar pero demasiado prolijas para estas notas y que están entre la aventura, la casualidad y la magia a la que ningún creador debería volver la espalda, vi con cierta claridad que el tema de Juan de la Cruz, cargado de múltiples facetas tan contrapuestas como apasionantes, era tanto un reto como una fuente de estímulos enormemente sugestivos desde el punto de vista operístico entendido éste en su totalidad.

En alguna ocasión he comentado que se trata así de un tema no sólo «escogido», sino también «acogido», pero esto no obviaba sino que, antes bien, hacía más necesaria, una siguiente fase de trabajo: nuevas y numerosas lecturas (el breve pero sustancioso trabajo de Gerald Brenan me fue de enorme utilidad), todo lo referente al desarrollo de estructuras formales, el perfil dramático y psicológico de los personajes, y, en suma, lo que como compositor más me interesaba plantear, dio paso a distintas propuestas.

A partir de este momento, y de la mano de nuestro común amigo José Luis García del

Busto, invito a Clara Janés, de sensibilidad tan afín al tema escogido, a que se embarque conmigo en la aventura de la ópera escribiendo el libreto, y éste conoce su redacción definitiva a finales de 1989, conservando la ópera su configuración, originalmente prevista, en un prólogo y tres actos relativamente breves, pero teniendo que suprimir por razones de duración total de la obra y de tiempo material, la idea, muy acariciada por mí inicialmente, de incluir entre los actos segundo y tercero un «Intermezzo» escénico que habría de suponer una ruptura temporal y espacial con el resto de la ópera.

En lo que se refiere a la temática, no existe un interés particular por el fenómeno religioso en sí; antes bien podría hablarse de la transmutación del mismo en un fuerte estímulo, tanto estético como dramático, que se descompone en diversas facetas: la sensualidad, el conflicto interior, el Poder, la experiencia de lo místico, un fuerte lirismo... de la misma forma que, en lo musical, me interesó destacar en la personalidad de Juan de la Cruz la doble vertiente del hombre renacentista y del poeta refinado y sensual, junto a la del ser humano tenaz y eticista, poeta del octosílabo y de la sobriedad y dureza de Castilla.

No nos interesó especialmente la fidelidad histórica. *Luz De Oscura Llama* no presenta exactamente una trama continua y lineal de acontecimientos, sino que me interesó más, desde el principio, la idea de una especie de forma circular en la que el inicio (el Prólogo), fuese a la vez una consecuencia y una anticipación de lo que sucede en la conclusión del Tercer Acto (el final de Juan entrevisto de una forma absolutamente onírica). Por esta razón, y al tratarse cada uno de los tres actos de una especie de secuencias que tienen una fragmentada visión de la continuidad, vi, igualmente desde el principio, la posibilidad de que los

Eduardo Pérez Maseda
(Foto: Gloria Collado).

cuatro cantantes que inicialmente se me planteaban como limitación numérica, pudieran asumir distintos personajes con una determinada intencionalidad estética y formal. Esta idea de pretender hacer de la limitación virtud nos llevó a la configuración de los ocho personajes-cantantes distintos (al margen de la Doncella, que es una actriz), repartidos en distintos «dobletes» a lo largo de toda la obra, con una curiosa configuración de simetrías en lo referente, sobre todo, a los papeles femeninos. Finalmente, al poder contar para esta representación con tres cantantes más de los inicialmente previstos, sólo se produce una breve duplicidad en el caso de los personajes Lego-Prior.

Me resulta muy difícil resumir o seleccionar desde el punto de vista estrictamente musical y dramático siquiera algunos rasgos de *Luz De Oscura Llama*. En bastantes de mi música anterior, el elemento vocal y las distintas formas de tratamiento de los textos y de la palabra, son factores que han tenido —pienso— una importancia creciente en los últimos años. Como música para la escena, pero sin texto, podría referirme al ballet *Transit* de 1986, pero en algunas obras más recientes como *Me Recuerdas Tanto Y Nada* (Música Nocturna) o en *Swan*, la relación entre texto y música asume el perfil de una cierta teatralidad, aunque alejada de la escena. La composición de la ópera me ha permitido abundar en estos factores y conciliarlos nuevamente con mi propia expresión musical desde distintos puntos de vista, y de ellos quizá los más importantes son, por una parte, el que hace referencia a la musicalización de los textos y la palabra, y de otra, la relación de todo ello con el entorno de lo que la música dramática implica como música en sí y como teatralidad. En este aspecto me he sentido particularmente cómodo, e incluso diría, «seguro», en el trabajo de conciliar con fluidez la linealidad del discurso textual, que dramáticamente tiene su propio *tempo*

y su propio ritmo, con el *tempo* de los sucesos musicales que con aquél conviven. En la ópera se producen casi constantes alternancias entre escenas de acción y escenas de contemplación: me ha importado mucho esa acción musicalmente, pero no en menor medida la introspección de los personajes, su actitud psicológica e interior, desarrollada musicalmente a partir de los distintos acontecimientos en juego.

En relación con todo lo dicho, y desde un punto de vista netamente musical, no me he ceñido a criterios formales preestablecidos; buena parte de la obra está concebida en función del clima dramático y de la acción escénica. La orquesta tiene un papel importantísimo desde todos los puntos de vista, pero también me ha interesado la claridad del discurso cantado, la percepción y la rítmica del texto y la palabra como valor fonético y semántico, de la misma manera que la voz se convierte en distintas ocasiones en un instrumento más con un valor totalmente musical. Asimismo, las frecuentes variaciones de *tempo* y métrica (podría hablarse de una agógica convulsa en toda la ópera) presentan una gran importancia incluso desde el punto de vista formal, y obedecen a cambios en las situaciones planteadas por el desarrollo dramático y psicológico de los personajes.

No he querido eludir algunas referencias musicales tanto propias como de la época y su «ambiente». De la misma forma que nada me pareció más idóneo para el tránsito entre las dos escenas del Segundo Acto que la creación de un interludio de música electroacústica, citas musicales, tanto reales como inventadas, aparecen en *Luz De Oscura Llama*. Podría referirme al folklore imaginario de la segunda escena del Segundo Acto (lo popular previo al éxtasis y la huida de prisión), a la cita de Salinas en el Tercer Acto (primera escena) o a la autócita de mi *Traspasa El Aire Todo...* igualmente en el Segundo Acto. Otro punto, en el que no me

detendré, es el relativo al juego con la simbología musical, existente en la partitura, y que es trasunto de tantos momentos de la obra poética de Juan de la Cruz, en los que esa simbología adquiere fuerzas y potencias extraordinarias desde el punto de vista plástico y expresivo.

La partitura está dedicada a Amalia, que vio surgir la ópera tan cómplice en toda su gestación, como paciente ante un trabajo tan intenso como absorbente, y asimismo, no quiero dejar de recordar que *Luz De Oscura Llama*, tal y como hoy se presenta, ha sido el resultado de un trabajo estrecho y apasionante: con Clara, que escribió un

hermoso libreto que me ha permitido no sólo sentirme a gusto, sino gozar componiendo con él, a Juanjo Granda, que con tanto entusiasmo ha trabajado en la dirección de escena desde muy pronto y con la partitura delante, a Simón Suárez, que vuelve una vez más a la experiencia de la ópera contemporánea, ahora desde el ángulo de la escenografía, a Alejandro Moreno, que realizó la reducción para piano de la obra, y cómo no, a José Ramón Encinar, responsable de mantener en pie todo este edificio musical, y que dirige hoy la orquesta en el que es mi último estreno con la misma maestría con que lo hizo, hace años, la primera vez que mi música se puso sobre los atriles.

Notas sobre el libreto

Por Clara Janés

Transmitir con la voz la emoción, he aquí el móvil del canto, y cuando digo canto me refiero también a la poesía, para mí estrechamente vinculada a la música. Por este motivo me acerqué siempre a la ópera como a un terreno connatural y de este mismo modo me enfrenté hace dos años con la escritura del libreto de *Luz De Oscura Llama*. Fue el compositor, Eduardo Pérez Maseda, quien una vez elegido el tema para su primera composición operística, pensó en mí, por sugerencia de José Luis García del Busto, para dicha tarea, y el tema era la figura de San Juan de la Cruz, lo que avivaba mi disposición.

Tras una etapa inicial de recogida de materiales, durante la que estudié las obras de San Juan y Santa Teresa y diversas biografías del santo, como la de Crisógono de Jesús o la de Gerald Brenan, amén de otros libros referentes a la época y a la cuestión religiosa, sostuve con Pérez Maseda varias conversaciones para delimitar los puntos en torno a los que tendría que girar el arco dramático del texto. Fue una labor conjunta de gran interés dado que nuestros enfoques respectivos, en cierta medida divergentes, acababan siempre por resultar complementarios y generar un enriquecimiento del trabajo. Se dio incluso el caso de que cuando por limitaciones de tiempo hubo que cortar alguna escena, él respetó ideas mías y suprimió partes sugeridas por él, como un «Intermezzo», siendo yo la primera en lamentarlo.

El proyecto aspiraba a dar una visión histórica de la época a través de la vida del santo, sin dejar de lado el aspecto creador de su personalidad. Por tratarse de una cuestión tan seria me pareció fundamental que, sin descartar la incursión de la fantasía poética, los sucesos narrados tuvieran una base rigurosamente histórica. Así a lo largo de la obra aparece una Doncella debido a que existió una muchacha (portadora de las

ventas), única de su sexo que tuvo acceso a la celda de San Juan durante los últimos días de su vida: en la escena del segundo acto se utilizan casi textualmente las palabras acusadoras dichas por el Prior del convento de Toledo como justificación del encarcelamiento del santo y en la escena segunda del tercer acto una mujer intenta seducir a éste por ser un episodio registrado en sus biografías (yo me basé siempre en la de Crisógono de Jesús).

Dicho planteamiento, por supuesto, no excluye el carácter simbólico de alguno de los personajes ni la concreción de elementos pertenecientes al proceso mental del protagonismo, susceptibles de ser adivinados o aprehendidos a través de su poesía. El personaje de la Doncella, por ejemplo, representa también el alma y la inspiración de San Juan de la Cruz, y la Tentación, en principio carnal, se diversifica en otras más intelectuales como la belleza, la inteligencia y la misma poesía.

Para escenificar el episodio que se sitúa en la celda prisión de Toledo, donde el carmelita vivió en una gran soledad y en una oscuridad casi total (contaba sólo con una espillera de tres dedos de ancho), y donde según la mayoría de estudiosos creó parte del *Cántico* y otros poemas, como el titulado «Super Flumine Babylonis» y el «Cantar de la alma que se huela de conocer a Dios por feo», me pareció adecuado hacer de algún modo patente la fuerza interior que le sostenía, con una apoyatura externa. Dado que el Tajo estaba próximo al convento imaginé un diálogo entre la voz del agua, portadora de los «semblantes plateados» de la fe y el reflejo de la luz en su seno que permitía su visión, captado por San Juan en aquel silencio de tumba. Este diálogo (dos voces femeninas) se inicia con la estrofa de una cancioncilla de tipo tradicional donde se menciona el nombre de Carillo, por aparecer también dicho nombre en el *Cántico* referido al

Clara Janés
(Foto: Miguel Lamana).

Amado. De ese tono popular se pasa al culto convirtiéndose esta parte de la escena en un homenaje a Calderón de la Barca, cuyos autos sacramentales fueron mi lectura de fondo durante los meses en que escribí el libreto. El homenaje a Calderón, que incluye algunos préstamos, se repite en las escenas segunda y tercera del tercer acto.

Todo el texto, como es natural, contiene numerosas ideas, imágenes e incluso palabras o frases de San Juan (la definición del «pájaro solitario», las «doce estrellas de la perfección», versos del *Cántico*, etc.) y algunas de Santa Teresa, incluido un

poema, una octava real, que pongo en boca de Ana de Jesús para iniciar el tercer acto. Una referencia al *Cantar De Los Cantares* (la cita de cinco de sus versos, casi al final de la obra, en boca de la Tentación de la poesía) era de rigor dado que fue no sólo el poema que más influyó en la creación del santo, sino el que pidió que le leyeran en el momento en que agonizaba. El texto concluye con una mención de las «rosas de fuego», imagen procedente del misticismo islámico con el que la obra del carmelita tiene tantos puntos en común, como ha demostrado Lupe López Baralt en su estudio *San Juan De La Cruz Y El Islam*.

Eduardo Pérez Maseda

Nace en Madrid en 1953 y realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de esta ciudad y como becario en Cursos Internacionales de Composición. Paralelamente a sus estudios musicales obtiene la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1977).

Sus obras han sido estrenadas en distintos países y festivales tanto de España como del ámbito internacional: «Europalia '85» (Bruselas), «Encontro Luso-Espanhol de Compositores», 1985 (Lisboa), «C.A.E. 1986» (Melbourne), «VIII Foro Internacional Música Nueva 1986» (México), «Carnegie-Recital Hall 1986» (Nueva York), «Almeida Festival 1986» (Londres), «Newcastle Festival (Electric Music 2) 1987» (Inglaterra), etc. Varias de sus composiciones se encuentran editadas discográficamente, y ha recibido encargos de agrupaciones y distintas entidades musicales nacionales y extranjeras. Asimismo, ha trabajado en el terreno de la música electroacústica y ha ofrecido cursos y conferencias sobre este aspecto de la creación musical.

Está en posesión de los siguientes premios: En 1982 obtiene el I Premio del II Concurso Nacional de composición de obras de Polifonía Juvenil para autores españoles del Ministerio de Cultura con *...Y Ved Cómo La Creación Se Ensanchaba Ante Nuestros Ojos*, para coro mixto, voces infantiles y grupo instrumental.

En 1983 su *Concierto Para Violonchelo Y Orquesta De Cámara* es seleccionado para su estreno, edición y grabación en la II Tribuna de Jóvenes Compositores de la Fundación Juan March.

En 1984 obtiene el Premio de Composición de la Generalitat de Cataluña (Premio Isaac Albéniz), con sus *Tres Movimientos Para Piano (Sonata I)*.

En 1986 obtiene el Premio de Composición «Musician's Accord» por sus *Dos Movimientos Para Violín Y Piano (Sonata II)*, estrenados en Nueva York.

En 1987, su obra *Traspasa El Aire Todo...* es seleccionada por Radio Nacional de España para participar en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO en París.

Ha publicado varios libros: *El Wagner De Las Ideologías y Nietzsche-Wagner* (1983), *Alban Berg* (1985), y es autor de numerosos trabajos monográficos y artículos referentes a la música contemporánea.

En 1987 y 1988 dirige, respectivamente, los primeros Cursos de Sociología de la Música celebrados en España en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Complutense de Madrid), y asimismo ejerce habitualmente actividades como conferenciante y analista de su propia obra y de la música actual en cursos y seminarios para universidades y distintas instituciones.

Ha dirigido y realizado programas de Análisis e Historia de la Música para el Canal 6 (Cultural) de «Hilo Musical» y es colaborador de Radio 2 (Radio Nacional de España).

En 1989 es seleccionado por el Jurado Internacional de la S.I.M.C. (Sociedad Internacional de Música Contemporánea) en París, por su obra *Me recuerdas tanto y nada (Música Nocturna)*, estrenada en el Festival de Amsterdam ese mismo año.

En 1990, su obra *Swan / El Peso de la Sombra* es elegida por Radio Nacional de España para representar a esta emisora en la modalidad de Música del «Premio Italia» de ese mismo año.

Su obra musical

1977

Coé (arpa).

Retornos (Orquesta Sinfónica) .

1978

Secuencias (oboe, clarinete en Si bemol y saxo tenor).

Treno (Orquesta Sinfónica y voz de soprano). Texto de Magdalena Morales Lado.

1980

Requiebros (Orquesta de Cámara).

Treno (versión para orquesta de Cámara de la obra sinfónica del mismo título).

1981

...Y Ved Cómo La Creación Se Ensancha Ante Nuestros Ojos (Coro mixto, voces infantiles y grupo instrumental). Textos de Prensa, Virgilio (Geórgicas), Thoreau, Blanco White y F. López Serrano.

Concierto Para Violonchelo Y Orquesta De Cámara.

1983

Cristo, Cristal. (Coro mixto «a cappella»). Textos de Juan Eduardo Cirlot.

Tres Movimientos Para Piano (Sonata I).

1984

Ritornello (silbador y silbato en dos cassettes o cinta magnética).

Traspasa El Aire Todo... (Orquesta de cámara) (2-1(c.i.)-2-1, 0-1-0-0; Piano/celesta; 2 percusionistas y cuerdas).

El Hierro Y La Luz (Orquesta de cámara) (1-1(c.i.)-1-1, 0-1-0-0; 2 percusionistas y cuerdas).

1984-1985

Seis Miniaturas (flauta, viola y guitarra).

1985

Salvaciones (clave).

Nagamán (cinta magnética).

Tres Bagatelas (2 flautas).

Dos Movimientos Para Violín Y Piano (Sonata II) (violín y piano).

1986

Trio (violín, violonchelo y piano).

Transit (Ballet) (flauta, clarinete, percusionista, violonchelo y música electrónica).

1986-1987

Díto De Invierno (flauta y piano).

1987

Amalichten (piano).

Me Recuerdas Tanto Y Nada (Música nocturna) (soprano, flauta, percusionista, guitarra, violín y violonchelo).

1988

Non Silente (clarinete, trompa, percusión, piano y quinteto de cuerda).

Take Me Away. Obra electroacústica. (Cinta magnética).

1988-89

La Cruz, El Ciprés Y La Estrella. (Soprano y barítono solistas, recitador, Coro y Orquesta Sinfónica). Textos de la lírica española del siglo XVI. S. Juan de la Cruz y Lao-Tse.

1989

Swan (El Peso de la Sombra). (Narrador, contratenor, percusión, piano, violoncello y electroacústica). Textos de Villiers de L'Isle Adam.

My echo, My Shadow. (Saxofón barítono/soprano y electroacústica. Un ejecutante).

1989-91

Luz De Oscura Llama (Ópera). (Reparto mínimo: 1 soprano, 1 mezzo, 1 tenor, 1 barítono, 1 actriz/recitadora). (Flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, guitarra, piano/celesta/clavicémbalo/órgano (un ejecutante), 2 percusionistas, 3 violines, 2 violas, 2 violoncellos, 1 contrabajo y electroacústica). Libreto: Clara Janés.

Discografía y grabaciones

Concierto Para Violoncello Y Orquesta De Cámara. Rafael Ramos (violoncello). Grupo Koan. Dir. J.R. Encinar. Grabación editada por la Fundación Juan March. (Edición no comercial). «Cassette». Madrid. 1983.

...Y Ved Cómo La Creación Se Ensancha Ante Nuestros Ojos. Coro Villa de Madrid. Grupo Instrumental. Dir. J. M.º Barquín. Dial discos/Instituto de la Juventud. LP. Madrid. 1984.

El Hierro Y La Luz

Grupo Círculo. Dir. J. L. Temes. Círculo de Bellas Artes. LP. Madrid, 1984.

Seis Miniaturas. Trío Arlequín. R.N.E. Música Española Contemporánea. LP. Madrid. 1986.

Tres Bagatelas. Salvador Espasa y Eduardo Pausá. Mundimúsica. S.A./Círculo de Bellas Artes. LP. Madrid. 1986.

Non Silente. Cuarteto Arcana. Grupo Koan. Dir. J. R. Encinar. Grabación editada por la Fundación Juan March. (Edición no comercial). Cassette. Madrid. 1988.

De la mayoría de las obras reseñadas en el catálogo, existe grabación, si bien de carácter no comercial, a cargo de R.N.E. y de distintas emisoras, principalmente europeas.

Argumento

Prólogo

Juan de la Cruz tiene la visión de su final: un hermano lego que le cuida en su dolencia y una doncella que lleva las vendas para curarlo, dialogan sobre la dureza del trato que recibe por parte de los monjes y alaban sus virtudes y santidad.

Primer Acto

En el convento carmelita de la Encarnación, Teresa de Jesús llama al orden a las monjas no reformadas que están en el locutorio coqueteando con caballeros. Cuando éstas se van, llega Juan de la Cruz y dialoga con Teresa sobre la oración interior —la madre le da unos libros que figuran en el Index por tratar de estos temas, propios de alumbrados—. Irrumpe en la estancia una Endemoniada que impreca violentamente a Juan en términos de poderosa carga sexual. Él lleva a cabo un exorcismo, la tranquiliza y pasa a confesar a las monjas, muchas de las cuales le hacen entrega de sus hábitos de calzadas, tras aceptar la reforma. Después de todo ello queda él agotado, pero aparece la Doncella (de múltiple simbolismo) y lo conforta. Teresa lo acompaña a la puerta. Una vez a solas las monjas, entra un caballero que anuncia que Juan ha sido condenado a prisión por los superiores.

Segundo Acto

Escena 1

El Prior del convento de calzados de Toledo, y en presencia de los monjes, reprende a Juan de la Cruz y enumera todas las acusaciones que se hacen contra él y que le han llevado a verse en prisión. Acto seguido los monjes proceden a infligirle la llamada disciplina circular, acabado lo cual se lo llevan. El Prior medita en voz alta sobre el caso.

Escena 2

Juan de la Cruz, aislado en la celda prisión de Toledo, reflexiona sobre la perfección basada en el amor de Dios, mientras se oyen las voces de unos monjes que al otro lado de la puerta hablan fuerte y dicen frases con el fin de corromper su actitud imperturbable de reformador y desanimarle. Juan prosigue pero en un momento dado le asalta la duda sobre su comportamiento y es preso de gran inquietud hasta que recuerda que de niño la Virgen lo sacó de un pozo. Esto le da la confianza en que ella lo sacará también de este trance. Se sume entonces en oración y en este instante el Prior irrumpe en la celda y lo trata duramente. Cuando parte, Juan queda triste, mas de pronto oye unas voces —el agua del río y el reflejo de la luz en su seno— entonan una cancioncilla, lo que alivia su espíritu. Sigue escuchando su diálogo y entra en el arrobo de la inspiración.

Tercer Acto

Escena 1

Las monjas del monasterio de Beas celebran la Navidad. Llega Juan de la Cruz y habla con su superiora, Ana de Jesús, de los problemas surgidos en la orden tras el capítulo de Almodóvar, la inquina de los calzados contras los descalzos que continúa. Hallándose en esto llega una carta de Teresa de Jesús donde notifica que se ha concedido el breve de la separación. Juan expresa su deseo de apartarse de todas estas intrigas.

Escena 2

En casa de un seglar, Juan reflexiona en voz alta sobre las discordancias existentes en el seno de la orden, cuando entra una mujer descarada que se dirige a él con gesto provocativo, hasta echársele prácticamente encima. Juan resiste esta tentación carnal, no sin tener un instante de vacilación. Tras

diversas tentativas la mujer se va despechada y al punto aparece transfigurada simbolizando sucesivamente otras tentaciones: la belleza, la inteligencia, la perfección sin Dios y finalmente el consuelo de la poesía. Juan permanece impertérrito y tras cada una de ellas afirma su despojamiento y su nada, excepto tras la última, ante la que queda perplejo, si bien sólo por un instante.

Escena 3

Ana de Jesús habla con Doria, vicario general de la orden, del procedimiento de la elección de cargos en los conventos de monjas, ellas desean que sea directo (según las Constituciones), mientras los superiores, para mantener su poder quieren imponer la mediación de la Consulta. Con astucia, Ana

consigue que él le dé permiso para pedir un breve al Papa confirmando sus Constituciones. Ana se retira y entra Juan de la Cruz, en este momento primer definidor. Doria pretende plantearle unas nuevas leyes, Juan replica que demasiadas leyes generan contradicción, añade que él desea ya dejar su cargo y quedar libre para entregarse a la oración. Doria parte, Juan se lamenta del desacuerdo, pero tiene la visión del naufragio al que la orden se encamina. Cuando se recobra le invade la certeza del mal trato que él mismo recibirá y queda apesadumbrado. Aparece entonces el consuelo de la poesía que le dice versos del *Cantar De Los Cantares*, de Salomón, Juan le responde con unos versos del *Cántico* y deja que la poesía lo eleve hasta el éxtasis divino.

PRÓLOGO

(Interior de un convento. Juan tiene la visión de su final)

1. VOZ MASCULINA

(En off)

(Severa, odiosa)

¡Que muera en soledad,
que goce de este último tormento!

LEGO

¡Tanta dureza hacia un alma
que todo lo soporta en mansedumbre!

1. VOZ MASCULINA

(En off)

¡Y véase privado
de toda compañía!

*(Entra corriendo una Doncella con unas
vendas en las manos. Se dirige al Lego
a quien se las entrega)*

DONCELLA

Hermano, aquí os traigo
las vendas para el santo.
¿Cómo está?. ¿duerme?

LEGO

¿Quién lo adivina?
Tiene siempre los ojos en lo alto,
y no emite una queja.
El prior lo obligaba
a asistir a los actos
sólo por reprenderlo duramente...

DONCELLA

Mas él resplandecía en luces
y emitía dulcísimos aromas.

LEGO

Ahora ya está inmóvil.
En la celda más pobre lo han metido,
en silencio resiste los cuchillos
que penetran su carne hasta los huesos.
Con fuego cauterizan sus heridas,
sus cinco llagas como las de Cristo,
en tanto que le niegan medicinas.

DONCELLA

Mas él sana al enfermo,
ataja las tormentas,
vence las casas que se derrumban.

LEGO

¿Y vencerá también ese proceso,
esas difamaciones
que hasta del hábito
pretenden despojarle?

DONCELLA

Nada podrán.
Y cuando el alma liberada
a la tierra ese cuerpo ya abandone,
el pueblo todo irrumpirá en su celda,
y celebrará gozoso sus milagros.

LEGO

Y hasta los cuatro vientos
proclamarán sus enseñanzas,
pues es maestro místico,

pájaro solitario
de cinco propiedades adornado:
La primera, que se pone en lo más alto:
la segunda que siempre tiene vuelto el pico
hacia donde viene el aire:
la tercera que está solo y no consiente
ave alguna junto a sí:
la cuarta que canta muy suavemente:
la quinta que no es de color determinado.

DONCELLA

Porque es abismo
de noticia de Dios la que posee.

JUAN

¡Oh llama de amor viva!

PRIMER ACTO

En el locutorio del convento de la Encarnación. Monjas con hábito de calzadas alborotando, enojadas, hablando con caballeros —cuchicheos, risas, ruidos de trajes—. Se oye un toque de campana. Las monjas no hacen caso. Entra Teresa.

TERESA

¡Hermanas! ¿Qué es todo este alboroto?
Ya sonó la campana
llamando a la oración.

(Las monjas siguen sin hacer caso)

TERESA

¡Señoras! ¿No me han oído?
¡Pasen al oratorio!
Fray Juan vendrá después a confesarlas.

*(Las monjas se van marchando.
Queda Teresa sola)*

Muerte dicen es mudar de costumbre,
y estas hijas, que en tal desorden viven,
bravías son, de difícil doma.
Pero yo misma, más de veinte años
con las sayas naranjas
estuve en esta casa
y en tan hermosa celda
que sólo abandonarla me dolía.
¡Cuánto tardé en reformar la orden!

(Entra Juan)

JUAN

Loado sea el Señor, Madre.
¿Cómo se halla hoy el huerto
que sus manos cuidan?

TERESA

Todavía agreste y con escasos frutos.
La tierra no labrada
lleva abrojos y espinas.

JUAN

Para mayor triunfo del Divino Hacedor
que en floración trocará la maleza.

TERESA

Mas huyen como soplos nuestros días...

JUAN

¿Y aquella monja víctima del maligno?

TERESA

Confío en vuestro don.

JUAN

Desvaneced temores.

TERESA

Dichosa el alma,
que las cabezas de la bestia fulmina
con lanzada de amor.

JUAN

Es difícil
sujetar a ciento treinta hermanas
a las que el hambre empuja
fuera de estos muros.
Con tanto ir y venir
al halago del mundo se acostumbran.

TERESA

Muy dura es la falta de alimentos.

JUAN

Requiere el cuerpo poco auxilio
cuando el alma está próxima al Señor.

TERESA

Mas precisa remedio.
Penitencia en exceso no conviene,
no se halle deleite.

JUAN

Vos, madre,
de manera muy bella dais excusas.
pero harto os complacéis
con el cuerpo de Jesús sacramentado.
Mortificaros he yo en este punto
por vuestra perfección.

TERESA

No apartemos los consuelos de la gracia.
El mismo Cristo necesitó
que un ángel lo confortara.

JUAN

Este es el punto nuestro cotidiano:
la noche de la fe.
En la oración debemos insistir.
Y las hermanas de este monasterio...

TERESA

Mucho les falta para alcanzar la quietud
que en el sueño recoge las potencias
y ya en el agua del río
es quien riega el cercado por sí sola.
es la unión, ese glorioso desatino...

JUAN

De todo gusto hay que privarse para ello.
Son oración mental y estudio sus apoyos.
aunque se niegue el entendimiento luego.

TERESA

¡Aguardad! Aquí tengo aquellos libros.

(Teresa coge unos libros y se los entrega)

El Abecedario, de Francisco de Osuna,
y otros de Laredo y García de Cisneros.
Harto trabajo nos queda por hacer.

JUAN

¡Mientras no nos lo estorben
los hermanos calzados!
Parece que Fray Jerónimo Tostado
va camino de Roma
a negociar allí otros nombramientos...

TERESA

¡De él nos libre el Señor!

(Irrumpe en escena una monja no reformada, endemoniada, graznando como un cuervo. Otras monjas, reformadas, la siguen hasta que consiguen sujetarla por los brazos. La Endemoniada se dirige directamente a Juan)

ENDEMONIADA

Cuevos y buitres
ávidos de tu sangre
buscan ya tus entrañas!

TERESA

¡Calle, hermana!

ENDEMONIADA

Hurgan ya entre las telas de tu carne,
sorben el fuego de tus pechos de hembra,
en número de siete.

TERESA

¡Hermana, sosiéguese!

JUAN

¡Déjela, madre,
Dios nos envía también pruebas terribles!

ENDEMONIADA

Culebra de tu cuerpo
en el cuervo se adentra,
entra en volcán de nieves,
penetra la paloma,
rayos arranca a su pulpa encendida.

TERESA

¡Padre, haga algo,
que este alma se pierda!

ENDEMONIADA

Dragón de lava estéril,
Elías y Moisés entrelazándose,
fundidos en su semen,
Lucifer que las brasas
por tu goce devoras.

TERESA

¡Acállala, Fray Juan!

ENDEMONIADA

Tu espada vierte aceite en llamas
en mi boca.
Con heridas inmundas
el corazón arrancas
y clavas en la cruz
entre los féretros.

JUAN

¡Suéltenla, nada teman!

(Las monjas dejan libre a la Endemoniada)

ENDEMONIADA

Íncubo que me preña
de sapos hediondos,
aenanthol, betel, cáñamo índico, belladona,
cicuta y raíz de heléboro son tus jugos.
Tres de tus pechos
con hiel me amamantan,
los otros tres
con lecho de alacrán,
y el uno con priapo de lobo que embriaga.

*(Se tira por los suelos y chilla, se da golpes
en la cabeza con el suelo)*

TERESA

¡Traigan el agua bendita, hermanas,
que de ella huyan los diablos
para no tornar!

ENDEMONIADA

¡A mí, puto de Dios,
cabrón que con dos cuernos
taladra el pan de sangre y lo maldice!
¡A mí, a mí!

*(Una monja trae el agua y un hisopo y otra
una cruz. Juan permanece inmóvil)*

TERESA

Fran Juan, aquí está el agua.

JUAN

(Inmutable)

Denme la cruz.

(La coge con una mano y en la otra el hisopo)

«Adjutorium nostrum in nomine Domini.»

ENDEMONIADA

¡Eres la rosa roja que devora las palmas más erectas!

JUAN

(Echándole agua bendita)

En nombre de Dios,
yo te lo mando,
deja en paz a esta hermana.

ENDEMONIADA

¡Y eres palma de espinas,
que se clavan en mi seno!

JUAN

(Echándole de nuevo agua bendita)

¡Te lo ordeno, vete,
y di tu nombre!

(La endemoniada se retuerce violentamente)

ENDEMONIADA

¡Puto, cabrón, carroña!
Legión, ese es mi nombre.

JUAN

¡Vete, digo, por la Cruz!

ENDEMONIADA

¡Me ahoga ya, en el fuego
y la sangre que desprendes!
¡Ya me invaden!
¡Ya se me va el sentido!

(Queda desmayada)

TERESA

(Dirigiéndose a Juan)

¡Quedó por fin en paz!
¡Bendito sea el Señor
que tal poder os ha otorgado!

JUAN

¡Sea bendito y alabado,
y a todos el sosiego nos conceda!

(La Endemoniada se recobra y empieza a levantarse. Teresa y otras monjas cogen suavemente a la Endemoniada y se la llevan. Las demás las siguen. Juan queda solo en escena, visiblemente agotado)

JUAN

¡Oh que extraña fatiga!
Se desvanecen las fuerzas en mi cuerpo,
una niebla me envuelve,
se borran las imágenes
y se funde la voz en mi garganta.
¡Palabra y luz me huyen!
Acaso sea sólo la congoja,
pues también esta noche
aquellos caballeros vigilaron mi casa,
sé que mis temores son fundados:
nos quieren destruir,
exigen que abandone este convento...

En mis ojos se asienta la ceguera,
me acecha la oscuridad...

(Juan se dirige a una silla alta que es donde confiesa, y se sienta en ella. Van entrando las monjas y se van confesando. Cuando acaban algunas entregan el hábito de calzadas. Aparece la Doncella)

DONCELLA

Juan es la voz de la llama
que en la noche oscura
abre un camino al alma.
Juan es la roca firme,
inamovible, por la entrega,
pájaro solitario desasido de color.

*(La Doncella desaparece. Juan se levanta
de la silla. Entra Teresa y lo acompaña a
la puerta. Él sale. Entra un caballero)*

CABALLERO

Fray Juan se niega a abandonar
su cargo junto a ustedes
en favor de un calzado..
Hallado es culpable de rebeldía
y condenado a prisión,
¡por cuánto tiempo guste
el padre general!

TERESA

¡Ah, un viento helado se cierne en los
sembrados!

*(Las monjas quedan consternadas.
Se apagan las luces. Cae el telón)*

SEGUNDO ACTO

ESCENA 1

(En el refectorio de los calzados de Toledo los frailes están comiendo en círculo. Juan en medio, de rodillas, come pan y agua. Acaba la colación)

PRIOR

Demos gracias a Dios por estos alimentos.

MONJES

«Deo gratias.»

JUAN

«Deo gratias.»

PRIOR

Así, Fray Juan, que fuisteis el primero en deshonorar la Orden, con la locura esa que os hizo desprenderos del calzado.

La discordia sembrasteis entre hermanos. Buscabais sólo que hablasen de vos. Si honesto el fin hubiera sido. ¿por qué no mantenerse en una regla que frailes santos dio? ¿Quién impedía

que os elevarais en contemplación. que ese cuerpo de muerte mortificarais. ni que fuerais modelo de virtud? Mas vos, hipócrita, no aspirabais a santo, sino a que os tuvieran por tal; no a edificar las almas. sino a satisfacer vuestro amor propio. Mirad, hermanos, al desdichado, mísero frailecico, que apenas para portero de convento sirve. Pretende reformar y necesita reformarse.

¡Descubríos la espalda para que en ella escribamos las reglas de la nueva reforma!

(Juan se descubre y van pasando los frailes formando un círculo recitando el Miserere. La música reflejará los latigazos)

MONJES

«Miserere mei, quia pecavi tibi. Domine Deus meus.»

PRIOR

Y ahora lleváoslo y a buen recaudo quede.

*(Los monjes se llevan a Juan. Se van todos.
El Prior queda solo)*

Testarudo es el hombre,
ni a altos cargos
ni a regalo cedió.
ni a celda con biblioteca y cruz de oro,
y tampoco a castigos.
¡Cuánta seguridad en sí, cuánta soberbia!
Tanto pudieron sus palabras con las monjas
que ni la doble excomunión
modificó su voto.
¡La fuerza hubo que emplear!
Muy senequilla es ese medio fraile,
por ello peligroso
pues los ojos del prójimo desvela.

Dando mil rodeos
a Toledo lo trajeron
para que no se le alcanzara el lugar.
Entrado fue de noche
y con el rostro cubierto...
Mas ya su compañero huyó.
Habrá que transferirlo
a lugar más seguro,
a ese inmundo cuartucho
iluminado sólo por tres dedos
de aspillera en lo alto...
Aunque el taimado
lo soporta todo.
¡Serpiente oculta entre la hierba es!

(Se apagan las luces)

ESCENA 2

(En la celda prisión de Toledo. Es media tarde, un poco de luz entra por la aspillera de tres dedos que hay cerca del techo. Juan está reflexionando)

JUAN

Doce son las estrellas de perfección:
amor de Dios, amor del prójimo,
obediencia, pobreza y castidad;
el asistir al coro,

humildad y penitencia,
oración, silencio, olvido y paz.
Mas la primera, de todas es la cifra,
pues concuerdan en negar el sentido,
que no en él con ternura,
sino con fortaleza y en el alma
se asienta aquel amor.
Es también osadía, sin embargo,
entregarse tan ciego en la tiniebla
de fundar el amor
en lo que en esta vida
no se ve ni se siente,
lo incomprendible: Dios.
Gobernar las potencias y pasiones,
domar los apetitos, por voluntad,
purgar a ésta de afecciones...

1.º VOZ MASCULINA

(En off)

¿Sigue ahí ese descalzo inmundo?

JUAN

Y todo ello vencido
se abre el espacio íntimo...

2.º VOZ MASCULINA

(En off)

Ese sigue,
mientras ya los restantes se han calzado.

(Risas)

JUAN

Y es ese espacio
el vacío en fe.

1.º VOZ MASCULINA

(En off)

Se han suprimido ya sus monasterios.

(Cuchicheos)

2.º VOZ MASCULINA

(En off)

Pronto el Carmelo limpio estará del todo.

(Risas)

JUAN

La soledad y ayuno
a penitencia unidos
tallan el cuerpo y el alma
en diamantes de hielo.

1.º VOZ MASCULINA

(En off)

Teresa de Jesús está en prisión.

2.º VOZ MASCULINA

(En off)

Y también Fray Jerónimo Gracián.

JUAN

Nada el alma,
envuelta en ese hielo,
que a transparencia lleva,
lo es tentación.

1.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Herejes son, peores que Lutero!

2.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Si no acabara el nuncio ya con ellos,
presto lo haría la Santa Inquisición!

1.º VOZ MASCULINA

(En off)

Y el que aquí sigue es el peor.

JUAN

¡En esta tumba
el alma sola vive!

2.º VOZ MASCULINA

(En off)

Reos son de soberbia,
les espera el fuego eterno.

JUAN

Mas a veces
cuando se mira
en su propia desnudez
un fondo opaco halla.

1.º VOZ MASCULINA

(En off)

¿Qué aguardamos de este hombre?

2.º VOZ MASCULINA

(En off)

¿Qué aguardamos?

3.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Empocémosle!

1.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Empocémosle!

JUAN

¿Me he envanecido acaso?
¿Por qué iba a ser
el camino que he elegido yo, el certero?
¿No están los superiores en el lugar de Dios?

3.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Empocémosle!

JUAN

¿No entienden ellos,
que a Dios representan,
lo que más conviene?

Mas también yo lo fui...

La voz divina...

¡Y con todo, obediencia
prefiere Dios a sacrificios!

1.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Empocémosle!

2.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Empocémosle!

3.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Empocémosle!

JUAN

¡Hacedlo, pues!
¿Y que sería eso,
si no hay pozo más hondo que la angustia.
Esa duda
como un hacha
que tala mi sosiego,
¡y sangra el alma!
¡Qué estéril el camino recorrido
aún cuajado de espinos,
si fue por vanidad!
¿Sembré, en verdad,
discordia en los hermanos?

Retractarme debí,
y someterme al mandato
de mi Provincial.

¿Hallé yo gusto en tanto sacrificio
y tan cruel tortura?
Acaso sólo mi parecer veía,
cuando la acción del monje
debe ser la santa sumisión.

Suspendidas en mí se hallan las virtudes
y con ellas la fe,
Huérfano del Altísimo me siento,
no tengo fuerzas
que me liberen de ese abismo.
Precipitar la muerte acaso...
pues moriré igualmente
debido a estas heridas
en tal pozo de sombra...

¿O es el demonio
que se revuelve en mí?

1.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Empocémosle!

2.º VOZ MASCULINA

(En off)

¡Empocémosle!

JUAN

(Cambiando de tono, de súbito iluminado)

En un pozo muy hondo
caíme siendo niño
y una señora con una blanca capa
sobre el agua me sostuvo amorosa...
Ella me ha de salvar ahora,
abrir la puerta de esta celda
y de aquella ventana
cuya altura medí con hilo y piedra,
sostenerme en el salto...
¡Oh Señora!

(Se arrodilla y reza tocando el suelo con la cabeza. Se oyen pasos. Entra el Prior. Juan no se mueve. Irritado, el Prior le da un puntapié)

PRIOR

¿Y ahora en qué pensáis?

JUAN

Que mañana es el día de la Virgen
y gustaría decir misa.

PRIOR

¡No en mis días!

*(El Prior se va indignado.
Mientras, ha ido oscureciendo)*

JUAN

¡Qué duro el corazón del hombre que no
ama!,
hasta más dulce compañía son las piedras.
Mas tampoco en las cosas criadas
halla consuelo
el que en tal noche vive.
¡Altísimo Señor, qué sequedad de pronto!
Ayuna, yerma, vacía
no se desabre la carne en manantial.
Desierto y hacha en cerco,
en noche del sentido.

1.ª VOZ FEMENINA

(En off)

(Muy alegre)

Muérome de amores.
Carillo. ¿qué haré?
Que te mueras, alahé.

JUAN

(Desesperado)

Carillo. ¿qué haré?

1.ª VOZ FEMENINA

(En off)

En el agua clara
su rostro encontré.

JUAN

Carillo. ¿qué haré?

1.ª VOZ FEMENINA

(En off)

Fuí a lavar al río
por volverle a ver.

2.ª VOZ FEMENINA

(En off)

Carillo. ¿qué haré?

JUAN

Todo es reflejo.
¡Aparta Aminadab!
A vista de las aguas. Carillo,
hay que tenerse.

1.ª VOZ FEMENINA

(En off)

Agua soy,
cuanto vuela vuela en mí.
la tórtola y el mirlo...

2.ª VOZ FEMENINA

(En off)

Y yo luz
que en reflejo te lo cedo.

1.ª VOZ FEMENINA

(En off)

Y cuanto el aire cobija.
montes. collados y valles.

2.º VOZ FEMENINA

(En off)

Los árboles destrenzados,
la flor de puro color.
Yo lo consiento.

1.º VOZ FEMENINA

(En off)

Cuanto nada y cuanto brinca.
el pez, la garza y el ciervo.

2.º VOZ FEMENINA

(En off)

Todos los silbos del viento,
todas las voces del fuego.

1.º VOZ FEMENINA

(En off)

Alaridos de la tierra,
todos ya mi voz encierra.

2.º VOZ FEMENINA

(En off)

Unes los cuatro elementos.

1.º VOZ FEMENINA

(En off)

¡Dichoso el que se contempla
en mis espejos de gracia!

JUAN

¡Ya se sosiega
esa noche!
Sonoras son las voces de ese río
que mi desierto cruzan.

1.º VOZ FEMENINA

(En off)

Por mis cristales discurren
del día los arreboles.

1.º VOZ FEMENINA

(En off)

Los ópalos de la niebla,
los granates del ocaso.

1.º VOZ FEMENINA

(En off)

Del claro sol los topacios,
y el cruel ónix de la noche.

2.º VOZ FEMENINA

(En off)

Y sus altas luminarias
que doce signos recorren.

1.º VOZ FEMENINA

(En off)

(Aparición)

La luna de turmalinas;
cuánto brilla por tus dones.

JUAN

Y en el punto del alba,
aparece el lucero.
¡Oh Stella Matutina,
penetra también en esta celda!

*(El rayo de luz de la estrella entra por la
aspillera)*

TERCER ACTO

ESCENA 1

*(Locutorio del monasterio de Beas.
Es Navidad)*

ANA

Dichoso el corazón enamorado
que en sólo Dios ha puesto el pensamiento
por El renuncia todo lo criado,
y en El halla su gloria y su contento.
Aún de sí mismo vive descuidado,
porque en su Dios está todo su intento,
y así alegre pasa y muy gozoso
las ondas de este mar tempestuoso.

¡Qué hermosa octava ésta
de la madre Teresa de Jesús!
Siempre bien recibimos de sus manos.

(Entra una Monja introduciendo a Juan)

JUAN

Ave María Purísima.

ANA

Sin pecado concebida.
Fray Juan, entre cantos andábamos
y bailes,
celebrando la Navidad.
¿Cómo se dio el camino?

JUAN

¡Estas dos leguas que aquí me traen
son escala de Jacob!
Voy cantando,
por la cresta del cerro entre los pinos,
las canciones que cantaba mi hermano,
mientras contemplo al fondo las montañas.
Mas yo a Castilla
regresar quisiera
como un fraile más.

ANA

Pero aquí os necesita
el Padre Provincial.
Hay excomulgados
los participantes
del capítulo de Almodóvar
por establecer
una provincia aparte
para los descalzos...

JUAN

Muchos hermanos se han arrepentido
de aquellas decisiones...

ANA

Vos ya entonces os negasteis a votar.

JUAN

Era ilegal la elección.
Había que seguir otro camino:
solicitar al Papa y al Rey
la creación de la provincia.

ANA

Sabemos que Su Majestad
ha intervenido junto al Papa
en favor nuestro.

(Entra una Monja con una carta)

MONJA

Ave María Purísima.

ANA

Escribe nuestra madre
Teresa de Jesús.

(Abriendo la carta)

¡Looado sea Dios!
Gregorio XIII
ha concedido el breve
de la separación.
Lea, Fray Juan.

(Le tiende la carta)

JUAN

«Ya está el breve dado
al embajador del rey
de nuestros negocios...»

(Le devuelve la carta)

ANA

Donde se ordena
«Que el vicario no pueda mudar nada
de lo sentado por las Constituciones...»

JUAN

Otro capítulo nos espera.
Y tal vez todo claro.
al silencio
me dejarán volver
y a la oración.

ANA

¡Hágase. Fray Juan. la voluntad de Dios!

(Se apagan las luces)

ESCENA 2

(En casa de un seglar. Juan está solo en una habitación, mirando por la ventana, piensa en voz alto)

JUAN

No sé yo por qué el hombre
que el siglo niega
no niega la ambición terrena
y se torna humilde.
Acabado el litigio
entre descalzos y calzados
amenaza la pugna desde dentro.
En gloria ya nuestra fundadora,
el Padre Doria no da tregua a Gracián.
¡Y falsea además
de la orden el espíritu!
Predicar al infiel no es nuestro objeto,
sino el orar y el contemplar.
Las hermanas...
Si a la Consulta las someten,
¿quién asegura
que sus Constituciones se mantendrán?
Apacible en mi interior entrega,
yo callaría...

(Irrumpe en la estancia la Tentación. Es, en primer lugar, una mujer real, descarada, que se acerca a Juan con gesto provocativo)

TENTACIÓN

Dicen, Fray Juan, que en el confesionario,
cuando estáis vos,
se encienden resplandores.
Tengo yo un sitio oculto
que espera esos destellos.

JUAN

¿Qué hablas, mujer?

TENTACIÓN

Dicen también que desprendéis aromas.
Quisiera haberlos
ceñidos a mi cuerpo.

JUAN

¡Déjate de esas cosas!

TENTACIÓN

(Casi echándose encima de él)

No seáis vergonzoso,
que en amar no hay vergüenza,
sino un extremo goce.
¡Venid al lecho
que de placer haré yo
que perdáis los sentidos!

JUAN

(Dudando un momento)

Aquel florido lecho...
Allí las frutas tienen sus dulzores.

Mas aparta, criatura.

*(Desprendiéndose de ella con calma y
enfundándose en su capa y su capucha)*

TENTACIÓN

Si no cumplís ahora
el gusto mío
diré que lo habéis hecho.
y que con vuestras manos
desnudado me habéis de mis vestidos.

JUAN

De lo que digáis nada se me da.

TENTACIÓN

Diré que de impaciencia
el corpiño me arrancasteis.
y que luego furioso
me obligasteis a amaros.
¡Callad cuanto queráis.
y escondeos, cobarde, en vuestra capa!

(Marchándose)

JUAN

Un goce extremo acaso.
que la ebriedad sumiera entre perfumes.
mas fugitivo y vano.
brasa cuyo destino de ceniza cumple.

Para venir a gustarlo todo.
no quieras tener gusto en nada.

*(Violento, como si se flagelara con las
palabras)*

*(Aparece la misma mujer ahora estática: es
la tentación abstracta de la belleza)*

TENTACIÓN

La belleza del mundo se te ofrece.
Deléitate en la inocente hermosura,
los regalados dones
que adornan la natura.
Las más hermosas flores y paisajes,
los perfumes que embriagan,
las sedas más suaves para el tacto,
los más ricos manjares,
las acordadas músicas
y el canto de las aves.
Deja que tus sentidos
por tanta dicha recreados
en ella se desplieguen y confundan.

JUAN

Para venir a poseerlo todo,
no quieras poseer algo en nada:

(La Tentación desaparece)

Para venir a serlo todo,
no quieras ser algo en nada.

*(Aparece la misma mujer a un nivel más
alto, igualmente estática. Es la tentación de
la inteligencia)*

TENTACIÓN

Placeres hay mayores
que la misma hermosura:
la extrema fantasía,
que conduce a crear mundos de fábula.
¡La inteligencia!
Todo abarcarlo, comprenderlo todo,
con luces propias penetrar
el más oculto pliegue del misterio.
La claridad suprema,
¡el dominio del arte y de la ciencia!
Una vida merece
el disfrute del don que separa
al hombre de la bestia.

JUAN

Para venir a saberlo todo
no quieras saber algo en nada.

(La Tentación desaparece)

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

*(Aparece la mujer, ahora a un nivel aún
más alto. Actúa igual. Es la tentación de la
perfección)*

TENTACIÓN

El esplendor de la perfección
puedes cumplidamente
alcanzar por tus fuerzas.
Es el dominio de la voluntad,
el poder máximo
de vencerte y de vencer todo opuesto.
De acordar a ese designio propio
cada gesto,
llegando a la unidad
de tu vida y razón.
Sean tus actos y tus pensamientos
de tan alta armonía,
de tan brillo amoroso
como los movimientos de los astros.

(La mujer desaparece)

JUAN

Para venir a lo que no posees
has de ir por donde no posees.
Para venir a lo que no eres,
has de ir por donde no eres.

*(Aparece de nuevo la Tentación, representa
al consuelo de la poesía)*

TENTACIÓN

Acoge la voz de Salomón:
Bésemme con su boca a mí el mi amado...

*(La Tentación se desvanece de inmediato)
(Juan queda un instante perplejo)*

JUAN

Un no saber,
un estar desasido,
una completa desnudez.
Sólo por esta vía
se alcanza la unión.

(Se apagan las luces)

ESCENA 3

(El escenario vuelve a iluminarse, está vacío. Al poco entran Ana de Jesús y Doria, hablando)

ANA

Y dice, padre Doria,
que será la Consulta
quien decida por nosotras.

DORIA

Y bien en su provecho.

ANA

Vea su reverencia,
que los problemas mínimos
de una comunidad
no precisan cobrar mayor alcance.

DORIA

No se inquiete, madre,
por cosas tan pequeñas.

ANA

La elección libre...

DORIA

Nadie mejor que la Consulta
comprenderá su conveniencia.

ANA

Nuestras Constituciones
están ya autorizadas por el nuncio.
¿No convendría pedir al Papa breve
para confirmarlas?

DORIA

Bonísimo sería.
Y si fuera preciso,
a pie y descalzo,
iría yo a buscarlo.

ANA

Gracias, Padre Vicario General.
Y si no manda más su reverencia...

DORIA

Vaya, madre, con Dios.

(Ana de Jesús se va)

Estas hermanas...
Lo que quieren es seguir con Fray Juan,
pero él cada vez más obstinado...
Mas ahí llega.

(Entra Juan)

JUAN

Con Dios esté su reverencia.

DORIA

Bienvenido, Padre.
Siendo vos primer definidor,
quería hablaros de las nuevas leyes.

JUAN

En estos años
ha dado ya más de trescientas.

DORIA

Todo debe quedar delimitado.

JUAN

Demasiadas leyes
contradicción generan,
ya lo advirtió nuestra fundadora.

DORIA

¡Cuan loable
es vuestra fidelidad!

JUAN

Conoce, padre, mis aspiraciones:
sólo por obediencia
acepté yo un cargo.

JUAN

Ahora anhelo
quedar ya libre
y cuidar de mi alma.

DORIA

Ya veremos qué os depara el Señor.

*(Doria se va. Juan queda un momento
en silencio, apesadumbrado)*

JUAN

¡Qué sima!
¡Qué aflicción esa discordia!
¡Qué impotencia!
¡Qué a oscuras,
por senderos de ignorancia,
sabiduría secreta,
lleva el Alto
a este flaco entendimiento!
¡Es el rayo de tinieblas!

*(Queda un momento inmóvil y de pronto
es arrebatado por una visión)*

¿Qué viento es ese
que se cierne sobre mí?

Y siento que avanzamos
amenazados por procelosas olas,
por el cierzo agitadas.
Veo al Padre Vicario y a los definidores
que se adentran en ellas.
¡Deténganse, hermanos,
que les vencerá el noto!
La famélica bestia se adelanta,
ya desata sus látigos de espuma.
¡Deténganse, les digo!

Ya con furia en su red ilimitada,
guiada de relámpagos y truenos,
de galernas urdida,
los envuelve.
¡Deténganse, hermanos!
En tempestad de ira
sus fauces precipita sobre ellos.
¡Deténganse!

Ya los devoró el mar.
Sosiéganse las ondas.

*(Se recobra de la visión y sigue muy
afligido)*

¡Oh, si me escucharan!

Mas así no será,
me arrojarán a un rincón,
y en otro pozo oscuro,
en el fin de mis días,
víctima acaso también yo
de un mar tempestuoso...

*(Aparece la Tentación que encarna el
consuelo de la poesía)*

TENTACIÓN

Bésemme con su boca a mí el mi amado.
Son más dulces que el vino tus amores.

JUAN

(Como asustado)

«Vigilavi, et factus sum sicut passer
solitarius in tecto...»

TENTACIÓN

Gocemos de este campo tan hermoso...

JUAN

¡Ay, quién podrá sanarme!
Acaba de entregarte ya de vero.

TENTACIÓN

Y vente para mí: y esa espesura
dejayla de seguir, que es muy oscura...

JUAN

(En un murmullo)

...desasido de color...
Y en par de los levantes de la aurora,
el ave,
con su pico erguido,
aguarda triunfante
el don divino de las rosas de fuego,
para en ellos arder sin consumirse.

FIN DE LA ÓPERA

© Clara Janés, 1991.

Biografías

José Antonio Sanguino

En esto del teatro profesional me inicié allá por 1970, asistiendo a las clases que se impartían en el laboratorio del TEL. Algún tiempo más tarde paso a formar parte de Dítirambo Teatro.Estudio, con quien participo en varios montajes: *Pasodoble y El Barco De Papel* de Miguel Romero Esteo y *El Desván De Los Machos Y El Sótano De Las Hembras* de Luis Riaza. Al mismo tiempo realizo cursos de interpretación con Antonio Malonda, voz con Pilar Francés y Pérez Valtierra, danza, Arnold Taraborrelli, Elvira Sanz, Eva Sinkel y Carl París del Alvin Ailey. He trabajado con varias compañías de teatro independiente, realizando giras por varios países europeos y de Estados Unidos. También participé en el montaje de *La Celestina* dirigido por Ángel Facio y en *La Vida Es Sueño* con dirección de José Luis Gómez en el Teatro Español. Últimamente he participado en varios títulos del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela: *La Chulapona* dirigida por Gerardo Maya y *La Del Manojó De Rosas* con dirección de Emilio Sagi.

Carlos Álvarez

Barítono

Jovenísimo barítono, es una de las voces que más prometen en los últimos años. Nacido en Málaga cursa sus estudios de Canto y Música en el Conservatorio Superior de Málaga con la profesora María José González, ampliando su formación con el profesor Carlos Hacar. Continúa además su licenciatura en Medicina en la Facultad de su ciudad. Su labor musical comienza con su presentación, en los Festivales de Verano del Teatro Romano de Málaga, en la ópera contemporánea *Antígona* de Rafael Díaz. Sus primeros pasos dentro del mundo de la ópera serían en *La Traviata* y *Marina*, posteriormente audiciona para el tenor Luis Lima, el cual se interesa personalmente por su voz proponiéndolo

para «Morales» de *Carmen* y más tarde comparte con él un Concierto en el Teatro Arriaga. Como muestra de su talento haremos un repaso de su temporada 90: Vencedor del Primer Premio al mejor cantante en la primera Mostra de Málaga, Premio Jacinto Guerrero y finalista en el Concurso Alfredo Kraus. Es invitado a interpretar *Carmina Burana* en Bilbao, Málaga y Madrid en el 91. Abre también la Temporada de la Zarzuela con *La Del Manojó De Rosas* y es invitado para el año siguiente a interpretar el estreno mundial *Luz De Oscura Llama* de Román Alís. Asimismo, está invitado para el año 91 para interpretar las óperas: *Elisir D'Amore*, *Così Fan Tutte* y *Le Nozze Di Figaro*.

Jeannine Mestre

Nació en Barcelona, el año 1947. Estudios en el Instituto del Teatro de Barcelona.

Teatro: *A Ciclo De Teatro Medieval*, *Grupo Experimental Cátaro*, *Proceso A Kafka*, *Lysistrata*, *Gaspar*, *Antígona*, *Woyzeck*, *Veraneantes*, *El Sueño De Una Noche De Verano*, *El Pelicano*, *Edipo Rey*, *Don Álvaro O La Fuerza Del Sino*, *Kabarett Para Tiempos De Crisis*, *Savannah-Bay*, *Eclipse Total*, *Los Gigantes De La Montaña*, *La Señorita De Trevelez*.

Cine: En cine ha trabajado con directores como: Jaime Camino, Pere Portabella, Jordi Grau, Antonio Ribas, Niño Quevedo, Joseph Losey, Jacques Deray, Miguel Angel Rivas, Gonzalo Herralde y Damiano Damiani, en películas como: *Un Invierno En Mallorca*, *La Ciutat Cremada*, *Les Routes Du Sud*, *Memorias De Leticia Valle*, *Las Pistolas o La Señora*.

Televisión: Cabe destacar sus intervenciones en las obras: *El Valle De Las Viudas*, *Israel*, *La Mancha*, *Mariana Pineda*, *Que Putinas*, *Laura*; *Goya*, en la que dio vida a la mujer del genial pintor, y *The Train*. Actuó como solista en el Concierto de Luis de Pablo *Viatges Y Flors*.

sobre el texto homónimo de Mercè Rodoreda, en el marco Europalia 85.

Joan Cabero

Nacido en Barcelona, realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior Municipal de dicha ciudad y en la Hochschule für Musik de Stuttgart, obteniendo la máxima calificación en ambos centros, siguiendo las directrices de los maestros M. Pueyo, H. Lips y G. Price. Ha obtenido premios como liederista en el III Concurso Yamaha (1987) y en el Concurso Viñas (1988). Después de iniciar su carrera en el Coro Madrigal de Barcelona, ha tenido ocasión de colaborar con formaciones vocales e instrumentales como el Orfeo Catalán, el Coro y Orquesta del Gran Teatro del Liceo, la Orquesta Nacional, Ópera Cómica de Madrid, la Orquesta Ciudad de Barcelona... En su repertorio incluye las obras características de concierto, como *Las Pasiones* de Bach, o *La Missa Solemnis* de Beethoven, recitales diversos, entre ellos el ciclo de Schubert *Die Schöne Müllerin*, y en el campo de la ópera títulos como *Oberon* de Weber, *El Giravolt de Maig* (Golferic) de Toldrá, *Il Capello Di Paglia De Firenze* (Fadinard) de Rota y *Così Fan Tutte* (Ferrando) de Mozart.

Itxaro Mentxaka

Mezzosoprano

Nació en Lekeitio (Vizcaya) y comenzó a dedicarse a la música en el Coro Itxas-Soinua, donde pronto actuó como solista. En 1983 se trasladó al Conservatorio de Burdeos, estudiando con Monique Florence. Posteriormente ha ampliado estudios vocales con Carmen Martínez Lluna. Entre sus trabajos más recientes podemos mencionar diversas colaboraciones con la Orquesta de Euskadi, la Sinfónica de Bilbao, la Municipal de Valencia, la Orquesta de Burdeos y los

Virtuosos de Moscú, Vladimir Spivakov, director de esta agrupación, la consideró un descubrimiento y le ofreció un papel solista en la *Misa De La Coronación* de Mozart, en octubre de 1989, en la Sala Pleyel de París. En la temporada 1988-89 debutó en el Liceo de Barcelona con *Cristobal Colón* (*Beatriz Enriquez*), a las que siguieron en la temporada 1989-90 *Così Fan Tutte* (Dorabella) y *Los Cuentos De Hoffmann* (Nickausse), y *El Arca De Noé*, de Britten, en el Palacio de Congresos de Madrid. En la temporada 1990-91 hizo para la ABAO *La Sonámbula* (Terèsa) y *¡Viva La Mamma!* (El Músico) en el Festival de Perelada. Con esta ópera inicia en agosto de 1991 una gira por Europa. Entre sus próximos proyectos hay que mencionar también su debut en La Zarzuela, en julio de 1991, con la Suzuki de *Madama Butterfly*.

Dolores Arenas

Dolores Arenas nace en León. Realiza estudios musicales en Madrid (Conservatorio Superior de Música y Escuela Superior de Canto). Mediante una beca del Gobierno Alemán perfecciona sus estudios en Munich (Hochschule für Musik) insistiendo particularmente en las especialidades de Lied, Oratorio y Música Contemporánea. Más tarde se traslada a Milán donde profundiza en el repertorio operístico italiano. Entre sus maestros cabe destacar: Lola R. Aragón, Blaschke, Erik Werba y Floriana Cavalli. Ha participado en Temporadas de Ópera de Madrid, Canarias, Bilbao, etc., y en Festivales de Música Contemporánea de Munich (centenario de Stravinsky), Alicante, Saintes, Barcelona, en este último con la Improvisation Sur Mallarme de Pierre Boulez. Es miembro activo de los grupos contemporáneos Lucentumy Solar Vórtices y colabora con Koan y Diabolus in Música. Ha actuado bajo la dirección de maestros como Ros Marbá, Encinar, Gómez Martínez,

Jean Pierre Dupuy, Odón Alonso, Guinjoan, etcétera.

José Luis Patiño

Nació en Madrid el día 15 de febrero de 1967. Realizó estudios de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó sus estudios teatrales en 1985, con el taller «Cómo afrontar el montaje de un texto dramático» organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y el Instituto de la Juventud, dirigido por Jesús Gracio y Paco Heras. Culminó con la puesta en escena del montaje *El Hombre Armario* en el Teatro Lavapiés. En septiembre de 1986 hizo el Curso de Formación Actoral dirigido por Naya González (Ayudante de dirección del C.N.N.T.E.) durante el Certamen Nacional de Teatro Contemporáneo para Grupos Jóvenes celebrado en Mérida. En octubre de 1987. Curso de Técnicas Teatrales organizado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el INEM en el Teatro Español de Madrid. En junio de 1990 es Titulado en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Interviene en diversas obras tanto en Teatro como en Televisión: *El Hombre Armario, Los Títeres De Cachiporra, Un Olor A Ambar, Lo Invisible, Fuenteovejuna, Locos De Amor, Las Bodas De Fígaro, La Madre, El Burlador De Sevilla, La Del Manojó De Rosas, Pedro I El Cruel, Historias De La Historia (Del Zoo), El Avaro, El Vergonzoso En Palacio, La Orquesta, etc.*

Manuel Lanza

Barítono

Nacido en Santander en 1965. Inició sus estudios de solfeo y posteriormente de Canto con Solsolés del Val en el Conservatorio de dicha ciudad. En la actualidad cursa estudios en la Escuela

Superior de Canto con la Profesora Isabel Penagos. Alumno en las clases magistrales de Montserrat Caballé. En 1989 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Canto de Logroño, así como el Primer Premio en el Concurso Nacional de la ONCE. En 1990 fue Tercer Premio. Premio Especial «Escoles Concurso Internacional María Canals». En el mismo año viajó becado por la Ópera de Pittsburg para intervenir en el curso Program Opera Training obteniendo The Young Artist 1990. En septiembre del mismo año ganó el Primer Premio Julián Gayarre. En noviembre de 1990 hizo su debut profesional en el Teatro Lírico Nacional La Zarzuela con el «Joaquín» en *La Del Manojó De Rosas* y recientemente ha intervenido con gran éxito en el concierto, en el Auditorio Nacional de Madrid, *Nuevas Figuras De La Lírica*. Entre sus próximas actuaciones, primero destacar el rol de Dandini el cual interpretará junto a Agnes Balsa y dirigido por Theo Alcántara en la Ópera de Pittsburg en la primavera 1991, también interpretará, *Così Fan Tutte en Pamplona* y *Prima La Música Poi Le Parolle* en el Festival Mozart en Madrid.

Nancy Herrera

Mezzosoprano

Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria, prosiguiéndolos luego en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con la profesora María Luisa Castellanos. En Las Palmas de Gran Canaria forma parte de los coros: «Alba Vox» y «Coral Polifónica de Las Palmas» bajo la dirección de Juan José Falcón Saubria, interviniendo en diversos encuentros de polifonía nacionales. En 1984 forma parte de la Compañía de Zarzuela «Ases Líricos» con la que realiza una gira de tres meses por países de Sur y Centroamérica. Posteriormente realiza

diversas giras nacionales con diferentes compañías de Zarzuela. En 1986 obtiene el Primer Premio de una Beca de Estudios convocada por el Gobierno Autónomo de Canarias, en Canto, para realizar estudios en el extranjero. Adicionalmente ha participado y obteniendo primeros premios en varios concursos internacionales, entre los que destacan el «Julián Gayarre» y el organizado por ABAO. Ha tomado parte en la Temporada de Ópera de Las Palmas y Bilbao, donde ha sido aclamada por el público y donde la crítica se ha referido a ella en los siguientes términos. «De voz compacta y redonda, donde todos y cada uno de los matices fueron logrados con una perfección extraordinaria».

Lola Mateo

Licenciada en Filosofía y Letras: Historia del Arte y Literatura. Es miembro del TEI desde 1974. Realizando estudios con José Carlos Plaza y W. Layton. Ha realizado estudios en el «Actor's Studio» en Nueva York con Lee Strasberg en 1976. Cursos de Interpretación con Carlos Gandolfo y José Luis Gómez en 1978-80. Centro Dramático Nacional. Cursos consecutivos con John Strasberg desde 1981 y periódicamente hasta la actualidad. Ha realizado trabajos para el Teatro: *Terror Y Miseria Del III Reich, Así Que Pasen Cinco Años, Don Carlos, La Celestina, Sainetes De Arniches, Sálvate Tú, La Dorotea, Eloísa Está Debajo De Un Almendro, Geografía, El Jardín De Los Cerezos, Motor y Entrando En Calor*. Para el Cine: *Apaga Y Vámonos. 3 x 4, 1919 Crónica Del Alba, Entre Tinieblas y Jarrapellejos*. Para la Televisión: *El Jardín De Venus, Aquí No Paga Nadie, Crónica De Sucesos, Aurora, Miguel Servet, Eva Y Adán, Agencia Matrimonial y No Sé Bailar*.

Isabel Ayucar

Después de hacer teatro amateur —con unas veinte representaciones entre obras de

teatro y montajes de poemas— estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Hay que añadir a estos estudios, diversos cursos, realizados a través de los años, de voz, expresión corporal, clases de canto y baile; carrera de piano, estudios de acordeón. Desde 1974 ha participado de diversas obras: *Anfitrión, Pon Tus Barbas A Remojar, Los Quince Reales, Jocs, Cambio De Tercio*. Participó en el inicio de la «Cooperativa Denok» en Vitoria. En la misma se realizan montajes, animación teatral en la ciudad, se crea una escuela de teatro. *Soledades, Cipión Y Berganza, Estado De Sitio, Sonata De Kreutzer, La Discreta Enamorada, Un Hombre Es Un Hombre, La Mueca Del Miedo, Tres Sombreros De Copa, Medea, Orquesta De Señoritas, Ocupate De Amelia, Dr. Jekyll Y Mr. Haydn, La Orestíada, Teo El Pelirrojo, Las Aventuras De Tirante El Blanco, Te Quiero Zorra, No Es Verdad, El Baile De Los Ardientes*, etc. Ha realizado también doblajes en diversos estudios.

María José Sánchez Soprano

Nacida en Salamanca. Estudió Canto con Teresa Tourne en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Asistió al Curso de Música Barroca en El Escorial con Nigel Rogers. Obtuvo el Primer Premio para Sopranos en el Certamen Lírico del País Vasco. Su repertorio abarca desde la Música Antigua hasta la Contemporánea, llevando a cabo numerosos Conciertos y Estrenos en Europa y América del Norte. Como solista de Oratorio ha intervenido prácticamente con la totalidad de Orquestas Españolas, en todos los Festivales más importantes de España, así como grabaciones y conciertos con grupos de Música Antigua como SEMA, KOAN, Percusionistas de Madrid, Pro-Música Antigua de Madrid, Círculo. También como solista de Ópera ha intervenido prácticamente en todos los

Teatros de España. Asimismo ha intervenido en Bélgica, Alemania, Estados Unidos, etc. Repasando su última temporada vemos *Carmen* en Bilbao, Córdoba y Murcia. *Marina* en Bilbao. *Doña Francisquita* y *Cenerentola* en Málaga. *El Guernika* y *Carmina Burana* en Bilbao, etc. Ha grabado la siguiente discografía, *Música En La Obra De Cervantes, Cantata De Navidad* del Padre Soler. *Alfonso X Y Su Tiempo, Portrait Imaginaire* de Luis de Pablo. *A Juan Ruiz Arcipreste De Hita* de Fernández Albez. *La Guerra De Los Gigantes* de Sebastián Durán y *Frates Cum Invocarem* de Carlos Baguer.

Pilar Torriente

Nacida en Santander. Se formó en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Posteriormente ha intervenido en representaciones de: *Las Bacantes, Cuentos De Los Bosques De Viena, El Dño De La Africana, La Revoltosa, Doña Francisquita, Adriana Lecouer, La Chulapona, El Turco En Italia, La Traviata, La Fiamma, Il Puritani* y *La Del Manojó De Rosas*.

José Ramón Encinar

Dirección Musical

Nació en Madrid, el 1 de marzo de 1954. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, y después en Milán con Franco Donatoni, de quien es ayudante en la Academia Chigana de Siena, desde 1973. Desde 1973 es el director del Grupo Koan. Ha realizado diversas obras como compositor: *Quinteto N.º 2* y *Homenaje A Julio Cortázar* en 1971. *Intolerancia* en 1971-72. *Yantra, Abhava* y *Samadhi* en 1972. *Cum Plenus Forem Enthousiasmo* en 1973. *El Aire De Saber Cerrar Los Ojos, L'invito Op. 10*, en 1975. *Música Per A Un Amic, Quinteto N.º 3* en 1976. *Opus 15, Estudio De Alturas* en 1977. *Ballade, Quartetto N.º 1 «La Folia, Impromptu n.º 1* en 1978. *Concert Movement* en 1979.

Cadenza en 1980. *Canción y Opus 22* en 1981. *Opus 23* en 1982. *Cadenza II* en 1984. *Almost On Stage, Il La Mangio Con Le Mani* y *Música Nocturna* en 1985. *Figaro* en 1986-87. Discografía: *Cum Plenus Forem Enthousiasmo* (RCA).

Juanjo Granda

Dirección de Escena

1946: Nace en Alicante. 1969: Inicia estudios de Arte Dramático en la RESAD de Madrid. 1970: Funda, junto a otros compañeros, el grupo Diuirambo: *Sybila*, sobre textos de Esquilo (1972). *Paraphernalia De La Olla Podrida...* de Miguel Ghelderode/Nieva (1974). *Pasodoble* de Miguel Romero Esteo (1975). 1976: *Woyzeck* de G. Büchner. Con el colectivo El Búho y con José Luis Alonso. 1977: *La Carroza De Plomo Caudente y El Combate De Ópalos Y Tasia* de F. Nieva. Ayundatía de Dirección con José Luis Alonso. 1978: *Cipión Y Berganza* sobre textos de Miguel de Cervantes. Adaptación y Dirección Escénica, con la compañía Denok. 1979: *El Gran Filón* de R. Rubí E. Benito. Dirección de Escena, compañía Denok. 1980: *El Rayo Colgado* de F. Nieva. Dirección de Escena, compañía Denok. 1981: *El Galán Fantasma* de Calderón de la Barca. Ayundatía de Dirección con José Luis Alonso. *El Rayo Colgado*. Dirección Artística en la grabación para TVE. Prohibida su emisión. Premio de Dirección de la Asociación de Amigos del Teatro de Alicante por *El Rayo Colgado, El Despertar A Quien Duermo* de Lope de Vega - Rafael Alberti. Codirección junto a José Luis Alonso. Compañía José Luis Pellicena. 1982: *El Pato Silvestre* de E.-Ibsen. Ayundatía de Dirección con José Luis Alonso. *Jardín De Oriente* de J. Turina. *La Vida Breve* de M. de Falla. Dirección de Escena. Temporada de Ópera de Madrid. Teatro Lírico Nacional La Zarzuela. Dirección Técnica del CDN. Temporada 82/83: *Tres Sombreros De Copu* de

M. Mihura. Ayudantía de Dirección con José Luis Alonso. 1983: Profesor de Interpretación en la RESAD de Madrid. Dirección Técnica y Producción del Teatro Español de Madrid. Temporada 83/84. 1984: *Fidelio* de L.V. Beethoven. *Julio Cesar* de G.F. Haendel. Ayudantías de Dirección con José Luis Alonso. Teatro Lírico Nacional La Zarzuela. *Friolera* de Valle-Inclán. Codirección con José Estruch. Taller Profesional RESAD. 1985: *El Dúo De La Africana* de M.F. Caballero. *Chorizos Y Polacos* de F.A. Barbieri. Ayudantías de Dirección con José Luis Alonso. Teatro Lírico Nacional La Zarzuela de Madrid. *Sueño De Un Atardecer De Otoño* de G. D'Annunzio. Adaptación y Codirección. Taller Profesional RESAD. 1986: *Calidoscopio Y Faros De Hoy* de Sergio Belbel. Dirección de Escena. Coproducción del Instituto de la Juventud/CNTE/RESAD. 1987: *Tirante Blanco* trabajo teatral de F. Nieva. Codirección de Escena con F. Nieva. Festival de Mérida. 1988: *No Es Verdad, Te Quiero Zorra* de F. Nieva. Dirección de Escena. Compañía Francisco Nieva. 1989: *Corazón De Arpia* de F. Nieva. Diseño de Iluminación. Compañía Francisco Nieva. *La Loca De Chaillot* de J. Giraudoux. Ayudantía de Dirección con José Luis Alonso. 1990: *El Baile De Los Ardientes* de F. Nieva. Diseño de Iluminación. Compañía F. Nieva. *La Llave De Los Sueños*. Ballet de Eugenia Montero Padilla. Diseño de Iluminación. *La Maja Y El Dragón*. Ópera de Ignacio Morales Nueva. Dirección de Escena. Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas. *Rosas De Otoño* de J. Benavente. Ayudantía de Dirección con José Luis Alonso. *Verma* de F. García Lorca. Diseño de Iluminación.

Simón Suárez

Escenografía y Figurines

Ha sido Director de Escena. Escenógrafo y Figurinista del estreno absoluto de las

óperas *Sin Demonio No Hay Fortuna* de Jorge Fernández Guerra. *Figaro* de José Ramón Encinar y *Francesca* de Alfredo Aracil, en la Sala Olímpica, así como de *Clementina* de Boccherini, y *La Zapatera Prodigiosa* de Juan José Castro. Entre sus trabajos teatrales figuran *Carta Al Padre José Luis Gómez* y *Romance De Lobos* en el Teatro María II de Lisboa. En el Teatro Lírico Nacional La Zarzuela ha realizado la escenografía y los figurines de las óperas *Ida Y Vuelta* de Hindemith, *El Teléfono* y *La Médium* de Menotti, y *La Sonámbula* de Bellini, y el Ballet *La Fille Mal Gardée* dirigido por Maya Plisetskaya. Ha realizado también la dirección de escena de *Anna Bolena*, una de las últimas producciones del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela.

Leandro Dagó

Ayudante de Dirección de Escena

Titulado por la RESAD, comienzo realizando trabajos para series de televisión como *Curro Jiménez*, *Tocata*, *La Comedia Musical Española*, dirigida por García de la Vega en 1985. En cine trabajó en producciones como *Supersonic Man*, *Feroz*, dirigido por Gutiérrez Aragón, *El Placer De Matar*, dirigido por Feliz Rotaeta. Realizo varias Operas y Zarzuelas bajo la dirección de José Luis Alonso. Protagonizo *Los Viajes De Pedro El Afortunado* en el Teatro María Guerrero en 1978. *El Diluvio Que Viene* en el Teatro Monumental en 1978. Compañía Cómicos de la Lengua. Compañía Ases Líricos. Compañía Dramática Española. Compañía Retablo. *Carmen de la Maza*. *José Díaz*, con Mariana Pineda y *Oh Penélope* de Gonzalo Torrente Ballester. Compañía Francisco Nieva. *Tirante El Blanco*, *Te Quiero Zorra*, *No Es Verdad*, bajo la dirección de Juan José Grandá. *Figaro* de José Ramón Encinar. Director Simón Suárez. Para finalizar 1988-90 con *El Burlador De Sevilla* y *El Vergonzoso En Palacio*. En CNDTC bajo la dirección de Adolfo Marsillach.

José Antonio Sanguino

Carlos Álvarez

Jeannine Mestre

Joan Cabero

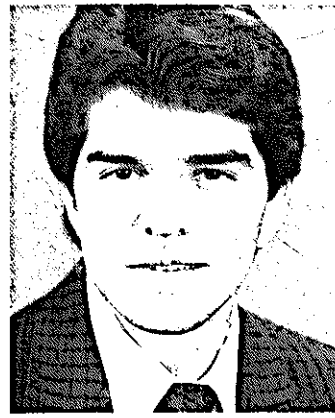
Itxaro Mentxaca

Dolores Arenas

José Luis Patiño

Manuel Lanza

Nancy Herrera

Lola Mateo

Isabel Ayucar

M.ª José Sánchez

Pilar Torriente

José Ramón Encinar

Juanjo Granda

Simón Suárez

Leandro Dagó

© TEATRO LÍRICO NACIONAL LA ZARZUELA
Jovellanos, 4 - 28014 Madrid-España
Tel.: (91) 429 82 25

Fotocomposición: Cromotex
Fotomecánica: Laserchrom
Impresión: Gráficas Ave
D.L.: M-9061-1991
NPO: 302-90-002-4

MINISTERIO DE CULTURA

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música