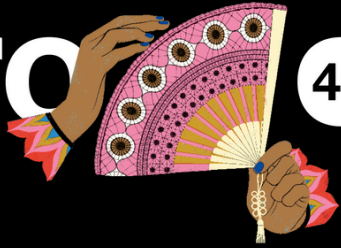


Almagro

46

29 Junio—23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico



BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Profundo gozo

Cía. Elfo Teatro

Dirección: Sofía Ugena - Sancho y José Luis Luque

Corral de Comedias

14 julio 2023

22.45 horas



SOBRE SAN JUAN DE LA CRUZ



Adentrarse en la **POESÍA** de **san Juan de la Cruz** es una experiencia más **espiritual** que artística. La lectura de los textos de nuestro místico es un ejercicio de **elevación del espíritu** que requiere no solo abrir los **sentidos y el entendimiento** para disfrutar de la belleza de sus versos; también exige dejar que **el alma se eleve hasta el terreno de lo INAPRENSIBLE**, de lo que no cabe en lo cognitivo. Y no se trata de una cuestión de religiosidad, sino de atención a una **necesidad inherente** a la condición **humana**, a esa parte del pensamiento que ansía la **TRANSCENDENCIA** y que ha estado en la conciencia de lo humano desde tiempos ancestrales. Es la materialización del esfuerzo constante por asimilar la idea de un dios que está muy por encima de los límites de su razón.

En este sentido, la obra de **san Juan de la Cruz** puede considerarse **culmen** de lo poético, si entendemos la poesía como procedimiento para *materializar lo que no se puede expresar a través de los lenguajes prácticos*, esto es, como expresión de lo **INEFABLE**. Así es la poesía de **san Juan**, materia artística para hacer verbo el inexplicable y **profundo gozo** del encuentro del alma cristiana con Dios. Ese sentimiento, que **sobrepasa** los límites de lo **sensorial** y de lo **comprensible**, es la materia comunicativa a la que aspira un lenguaje místico que no tiene más remedio que rebasar por mucho los márgenes de lo **SIMBÓLICO**. Y, así, aunque en el tono

de **san Juan** se encuentren resonancias de la *poesía cancioneril*, de los aires italianizantes que impregnaron la poética renacentista, de las voces de **Garcilaso o de fray Luis de León**, su altura conceptual y expresiva, en la que se mezcla **lo lírico con lo teológico**, le dan una dimensión superior. Sus **textos** son un **MILAGRO** del lenguaje que merece ser distinguido dentro de la lírica hispánica. Con razón **Dámaso Alonso** definió la poesía del santo como «**un prodigio que parece no obra de hombre, sino de divinidad**».



LA OBRA



Con estos mimbres surge ***Profundo gozo***, la propuesta teatral de **Elfo Teatro**, inspirada en la obra mística del santo de Fontiveros. Bajo la dirección de **Sofía Ugena-Sancho** y de **José Luis Luque**, se presenta este montaje caracterizado por el respeto a los textos originales y por una buscada **desnudez escénica** que deja el protagonismo a la **palabra**. Sobre las tablas, un único actor acompañado de la música de la viola de gamba llena el escenario con los *poemas místicos* de san **Juan de la Cruz**.

Y como elementos **escenográficos**, unos cuantos **objetos simbólicos** que refuerzan la significación de los versos.

Esas son las líneas básicas de un montaje que cuadra a la perfección con una poesía que tiene mucho de oración y que no requiere de aparataje ni tramoya para tocar la sensibilidad del espectador.

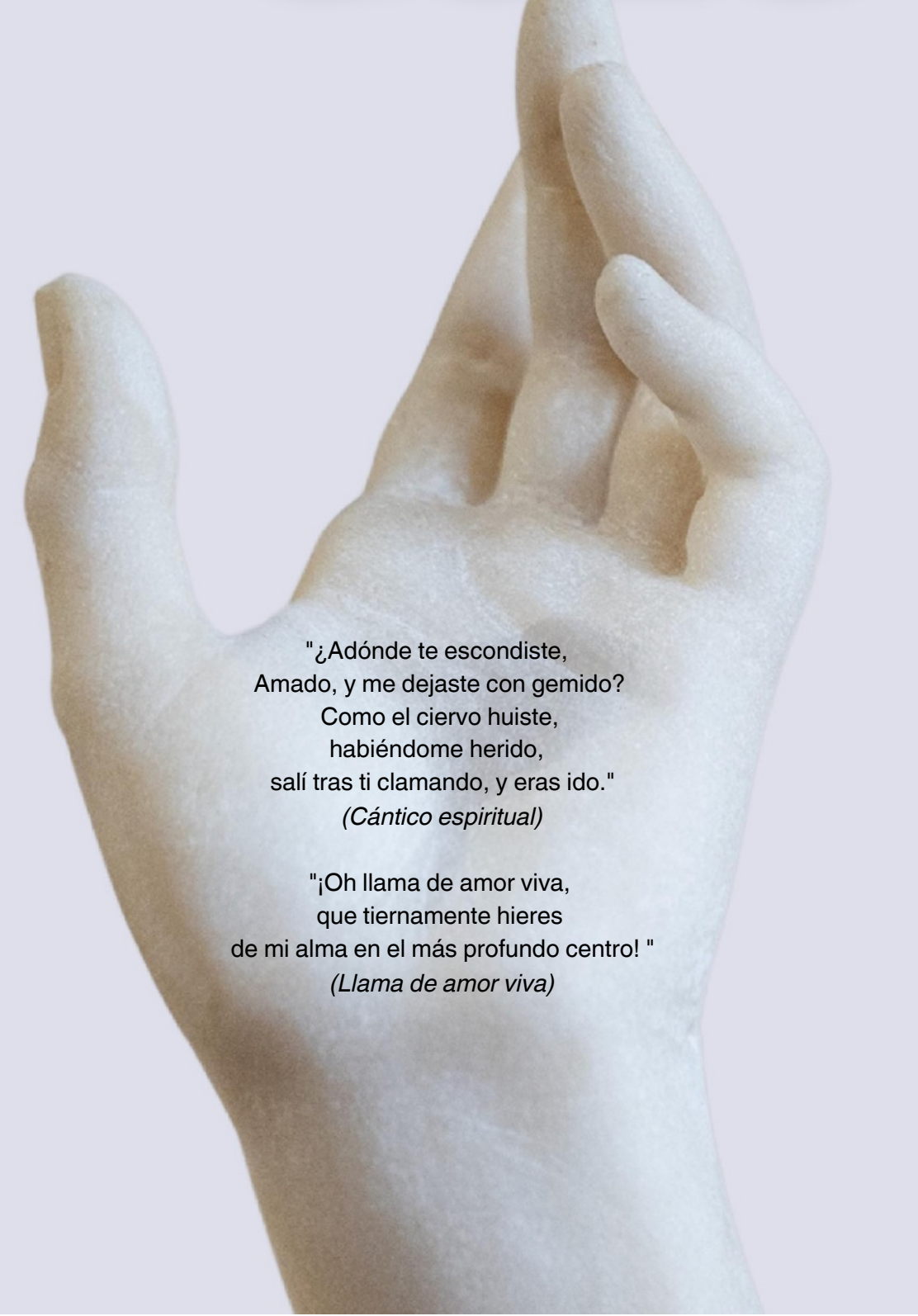
LA COMPAÑÍA

Elfo Teatro es una compañía con una larga trayectoria que arranca en **1981**. En esas más de cuatro décadas, han sido **muchas las propuestas** que han ideado y muchos campos de actuación dentro del rico universo teatral. En su visión integral del teatro, han abordado la **formación de actores, el estudio de la escenografía y el vestuario, y la realización** de variadísimos **montajes** que van desde el teatro de **títeres** a la **tragedia**. Su interés por este espectro tan amplio es acercar el teatro a un **público diverso**, cuanto más variopinto, mejor.

Dentro de esa dilatada experiencia, se atreven ahora con la **dramatización de la poética mística de san Juan de la Cruz** en ***Profundo gozo***, una obra que ha sido seleccionada para recibir la ayuda a la producción de propuestas artísticas sobre el Siglo de Oro de Castilla-La Mancha, un aval de su calidad literaria y estética.

Fuentes: <https://elfoteatro.com/historial> y <https://www.protagonistasvipcantabria.com>





"¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido,
salí tras ti clamando, y eras ido."
(Cántico espiritual)

"¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro! "
(Llama de amor viva)

FICHA ARTÍSTICA



PROFUNDO GOZO

Compañía Umbrá Teatro

Adaptación: Sofía Ugena-Sancho

Dirección: Sofía Ugena-Sancho y José Luis
Luque

Elenco:

José Luis Luque

Viola da gama (música):

Sofía Alegre

Óscar Gallego

Equipo técnico:

Escenografía :

Elfo teatro

Iluminación:

Carlos Arandojo

Vestuario:

Pilar Cosa

Música.

Sofía Alegre y Óscar Gallego

Asesoría de verso:

Alfonso Romera

ENTREVISTA CON SOFÍA UGENA



ENTREVISTA

Sofía Ugena-Sancho es **Doctora en Filosofía**, Premio extraordinario de Licenciatura en **Antropología Social y Cultural** y Licenciada en **Psicología Clínica** (UCM). Ha cursado varios másteres y formaciones en psicoanálisis. Por ello, sus estudios tratan siempre de establecer la **INTERSECCIONALIDAD** tanto sociológica como epistémica, al pivotar entre la clínica, el campo **social y la reflexión filosófica**. Ha investigado en torno a la **corporeidad, el género y la ocupación política** del espacio ejercida por el colectivo **LGTBIQ+**, al que pertenece, y con el que ha colaborado impartiendo formación (COGAM). Ha participado en diversos congresos, **seminarios y publicaciones** conjuntas. Ha impartido **clases** de Antropología Política, Etnohistoria y Movimientos Decoloniales (UNED) y actualmente conjuga el **activismo y la actividad investigadora** mediante tres proyectos interuniversitarios (UNED, URV, UDC, UCM, FLACSO) que giran en torno a la **Economía Feminista y la teoría de los Cuidados Comunitarios**.

JOSÉ VICENTE. ¿Qué los llevó a elegir a san Juan de la Cruz para realizar un montaje como el que proponen?

SOFÍA UGENA. San Juan de la Cruz es un misterio, uno de los misterios más profundamente bellos que tenemos en la literatura española. Su poesía, independientemente de si uno es creyente o no ni de qué confesión lo sea, provoca un vuelco, un vuelo, un desbordarse del logos y de las entrañas, una especie de elevación del espíritu. Es una invocación a lo sagrado a través del amor y de la creación, por ello nos hemos sentido tan próximas a su obra y hemos entendido que podíamos tratar de llevarlo a escena.

J. V. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de los textos? ¿Qué

factores son los que se han tenido en cuenta para su selección y actualización?

"La obra de San Juan de la Cruz está cuajada de imágenes de una gran profundidad y potencia que aún a día de hoy no han sido del todo descifradas."

S.U. El misterio y la impronta oriental de su poética la dota de una originalidad increíble para el Siglo de Oro español, pero también para nuestros días. Por ello, en parte son textos que «no envejecen» como no envejece el *Cantar de los Cantares* o no envejece William Blake. Su radical originalidad, proveniente en gran medida de su «iluminación», los orilla a un lado de la

de la historia y los preserva intactos. Por ello, hemos realizado pequeños y sutiles cambios en aras de favorecer su escenificación, pero no les hemos cambiado ningún registro, por ejemplo, ni hemos actualizado la métrica de la lira italiana, ni explicado o simplificado imágenes, porque no hacía falta, porque no hay en su poesía una intención propiamente narrativa. Hemos introducido por nuestra parte, eso sí, pequeños textos en prosa,

"acercándonos, si es que eso es mínimamente posible, a esa voz iluminada, para que actúen a modo de guías narrativas entre los saltos poéticos."

J. V. A la hora de plantear el montaje escenográfico, ¿cuáles han sido las líneas maestras que han seguido? ¿Cómo interaccionan estos elementos con los textos poéticos que se ponen en escena?

S.U. San Juan de la Cruz sigue lo que llamaríamos una vía negativa, apelando al vaciamiento del ser, al despojamiento por completo de cuerpo y alma en la búsqueda del Amado. Por ello, nuestra puesta en escena es profundamente sencilla y minimalista, porque busca esa coherencia, ese vaciamiento escénico.

No obstante, hemos querido acompañar el ejercicio escénico y jugar con pequeños materiales a modo de bodegones.

"Al hallarse la obra de San Juan tan llena de símbolos, nos propusimos una puesta en escena sencilla pero simbólica, que pudiera recoger gran parte de su poética en la relación del actor con la condensación significativa del símbolo."

La noche, la llama, el agua, la naturaleza y sus animales, la luz... Además, contamos con la bellísima presencia de la viola de gamba, cuya música acompaña los versos y la búsqueda espiritual y escénica. En eso también quisimos realizar un guiño al poeta, pues San Juan era un apasionado de la música. La música es otro portal, otro espacio de revelación interior.

J. V. ¿Tienen en mente continuar el proyecto con otros textos de san Juan de la Cruz o iniciar algún proyecto similar con otros autores líricos del Siglo de Oro español?

S.U. En cuanto a San Juan, gran parte

de su obra está ya de una u otra manera en el montaje. Sin embargo, siguiendo con el surco místico, hemos pensado en *Las Moradas* de Santa Teresa, otra maravilla de lirismo e iluminación. O quizá cambiemos por completo de registro y demos el salto a Calderón de la Barca, que nos apasiona; quién sabe.



Almagro

46

29 Junio — 23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: José Vicente Salido López

Coordinación: Irene G. Escudero

Maquetación: Analía Irigoyen

Boletines realizados en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Olmedo Clásico.

