

EL ALMA EN VILO

con José L. Esteban

y

Jaime López al piano

TRES POETAS TRES

DEL SIGLO XVI

GARCILASO DE LA VEGA, TERESA DE JESÚS Y JUAN DE LA CRUZ

El alma en vilo es un recital poético musical inspirado en la poesía española del siglo XVI, a través de tres de sus más ilustres representantes: Garcilaso de la Vega, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús.

Sus versos constituyen una de las cumbres del idioma castellano y una creación monumental dedicada al amor en sus variadas facetas renacentistas: del amor cortés de Garcilaso y sus imponentes églogas, al amor arrebatado y agonístico del Cántico de Juan de la Cruz, pasando por la cristalina sensualidad, cantarina y mística, que desprenden los versos de Teresa de Jesús.

Poesía y música son dos artes hermanas unidas en lo más íntimo.

El alma en vilo supone un paso más en la apuesta del actor y dramaturgo José L. Esteban por renovar la relación entre poesía y escenario, en busca de una relación emocional, intensa y cercana con el espectador. El siglo XXI ha generado una nueva *acústica* en el oído y la conciencia del público. Se han arrinconado las impostaciones y las cadencias artificiales en favor de ritmos y entonaciones más naturales y apegados al sentido de nuestro tiempo.

El alma en vilo es poesía y es canción.

Pero a veces se canta y a veces no.

Escribió Lawrence Ferlinguetti, "He visto las mejores mentes de mi generación/ muertas de aburrimiento en los recitales de poesía". Nuestro objetivo y nuestra exigencia es superar esa certidumbre instalada en la expectativa de muchos espectadores, proponiéndoles una vivencia escénica -no solo musical, no solo poética- donde además de disfrutar y emocionarse, les *pase* algo.

Poesía. Música. Siglo XVI.

Hoy en día, para cualquier espectador es más fácil vivir los clásicos que leerlos.

El alma en vilo, por ejemplo.

Acompañado en esta ocasión José L. Esteban por el pianista Jaime López Coscolla, *El alma en vilo* propone un tratamiento musical donde la inspiración de los compositores de la época, de Juan del Encina a Tomás Luis de Victoria, pasando por Francisco Guerrero o Claudio Monteverdi, evoluciona en manos de Jaime López a una musicalidad contemporánea, sorprendente y emocionante, que bebe de las principales fuentes de la música popular de nuestro tiempo. El tango, el vals, los ambientes fronterizos, el cabaret..... distintos palos que enriquecen el cantar y el contar de nuestros tres poetas.

Proponemos un trabajo donde la voz musical recorre la geografía del poema junto con la humana, complementándola, potenciándola, sustituyéndola en ocasiones, y generando juntas una voz integral que no sólo se dirige a los sentidos del espectador, sino que busca su alma para ponerla en vilo.

No solamente estamos convencidos de que los clásicos no son aburridos.

Es que, si lo son, seguramente no son clásicos.

DE LA VEGA, DE JESÚS, DE LA CRUZ.

En sus apellidos, los tres poetas llevan el germen de su poesía.

Cada uno de los tres cristaliza el fulgor de un adolescente castellano que apenas un siglo más tarde explotará, en el seno de un Barroco desmesurado, en lo que se ha dado en llamar el siglo de Oro de nuestras letras.

*"No soy, pues, bien mirado,
tan disforme ni feo"*

Garcilaso de la Vega

La naturaleza, de la que las vegas de los *rumorosos* ríos son parte esencial- es el gran territorio donde se desenvuelve la poética de Garcilaso. Los ambientes pastoriles y sus cuitas de amor le sirven de excusa para consagrar el uso del verso endecasílabo en nuestro idioma. Armado con un ritmo incomparable, el endecasílabo trae al castellano una sonoridad más variada y de mayor profundidad que el popular octosílabo

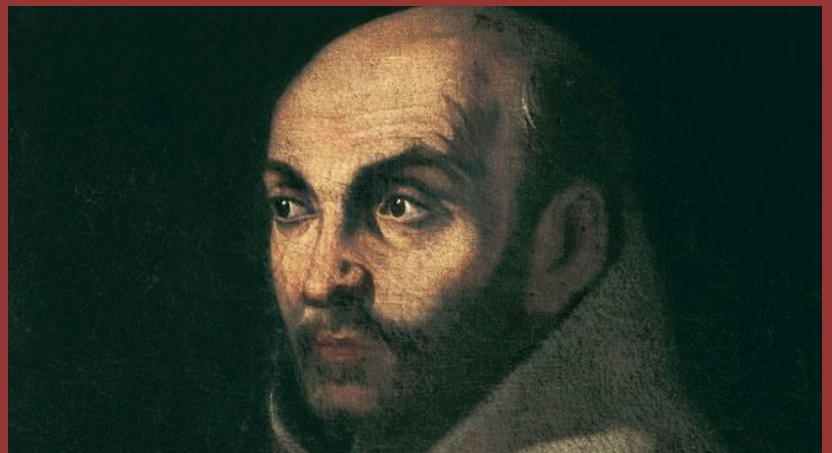
*"Esta cárcel y estos hierros
en que el alma está metida".*

Teresa de Jesús

Teresa de Jesús, sorprendente excepción en un panorama literario y *existencial* casi exclusivamente masculino, posee en su voz poética una de las musicalidades más hermosas del idioma castellano. Una voz poderosa, místicamente sensual, que trasciende las fronteras de la poesía *religiosa*. Teresa de Ávila es una escritora asombrosa, y además fundó una orden religiosa. A la Historia, a la Gran Historia, ha pasado por lo primero.

*"¿A dónde te escondiste,
Amado?"*

Juan de la Cruz

Juan de la Cruz es el atormentado creador del misterioso *Cántico*, una de las cumbres de la poesía en castellano, algunas de cuyas principales claves aún son objeto de apasionado debate entre los estudiosos. ¿Poesía mística, amor terrenal, sensualidad teológica, ambivalencia amorosa? En todo caso, un conmovedor poema de amor y desamparo que hoy en día conserva toda su intensidad, su frescura... y su desesperación.

EL ALMA EN VILO PROPONE UNA INTERPRETACIÓN DE GARCILASO, JUAN Y TERESA ALEJADA DE CUALQUIER SOLEMNIDAD.

SUS VERSOS SIGUEN SONANDO FRESCOS Y CANTARINES HOY EN DÍA.

NUESTRO OBJETIVO ESTÁ EN ACERCARLOS AL GRAN PÚBLICO DEL SIGLO XXI CON TODO EL ESPLENDOR DE SU LENGUAJE Y DE SU EMOCIÓN.

EL AMOR ES EL PROTAGONISTA ABSOLUTO DE LA OBRA DE LOS TRES. QUINIENTOS AÑOS DESPUÉS ESE AMOR SIGUE SIENDO, PARAFRASEANDO A OTRO GRAN POETA, UN ÁNGEL FIERAMENTE HUMANO.

GARCILASO DE LA VEGA

Églogas I y II (Extractos)

Sonetos

TERESA DE JESÚS

Poemas.

El libro de la vida (Extractos)

JUAN DE LA CRUZ

Cántico (íntegro)

Noche oscura

José L. Esteban es actor y dramaturgo. Licenciado en Filología Hispánica, combina su trabajo como actor con sus proyectos escénicos personales, entre los que destacan sus creaciones con la poesía y la música como material teatral, por un lado; y su trabajo de actualización de los clásicos, por otro.

Como actor de teatro, en los últimos años ha trabajado con el Centro Dramático Nacional (*La colmena científica*, elegido por el diario “El mundo” uno de los cinco mejores espectáculos de 2011), la Compañía Nacional de Teatro Clásico (“*La comedia nueva*”, de Moratín; “*En esta vida todo es verdad y todo mentira*”, de Calderón, y “*Entremeses* “); el Teatro Español (“*Santo*”, junto con Aitana Sánchez Gijón); o el Teatro de la Zarzuela: “*Una noche de zarzuela*”, protagonizado por Esperanza Roy. Es también *El buscón*, de Quevedo, en un monólogo dirigido por Ramón Barea, con producción de Teatro del Temple.

En 2015 presentó *Arte de las putas* en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Este monólogo inspirado en el poema de Nicolás Fdez. de Moratín ha sido elegido Espectáculo Recomendado por la Red Nacional de Teatros y Auditorios.

En 2013 participó en *Transición*, una coproducción de Teatro del Temple, L’om imprebis, Teatro Meridional y Centro Dramático Nacional, elegida por el diario El Mundo mejor espectáculo español de 2013.

Ha trabajado con directores como Ernesto Caballero, Ramón Barea, Carlos Martín, Santiago Sánchez, Aitana Galán, Helena Pimenta, Luis Olmos, Mario Gas o Fernando Fernán Gómez, entre otros.

En 2003 recibió el premio Clásicos del Festival de Teatro Clásico de Almagro por su interpretación en Ricardo III. Recibió también el premio al mejor actor en la Feria Europea de Teatro (FETEN) de Gijón por su interpretación de Juan Ramón Jiménez en *El poeta y Platero*, de René Fernández Santana.

Colabora con el contratenor José Hernández Pastor y su orquesta de cámara "Harmónica Sphaera" en el recital sobre *El celoso extremeño*, de Miguel de Cervantes.

En el campo de la poesía contemporánea, creó con el músico J.J. Gracia los recitales - espectáculos *No siempre fui tan feo*, *Territorio Beat*, y *Amores feos*, en los que se experimentaba, progresivamente, con el rock y con la fusión musical con un cuarteto de cuerda.

En el campo audiovisual, en 2016 tiene pendiente el estreno de *Altamira*, un largometraje dirigido por Hugh Hudson y protagonizado por Antonio Banderas. En él interpreta el personaje de Father Thomas, en una producción rodada en inglés. Ha participado en otras dos películas: *De tu ventana a la mía*, de Paula Ortiz, y *Mactub*, de Paco Arango.

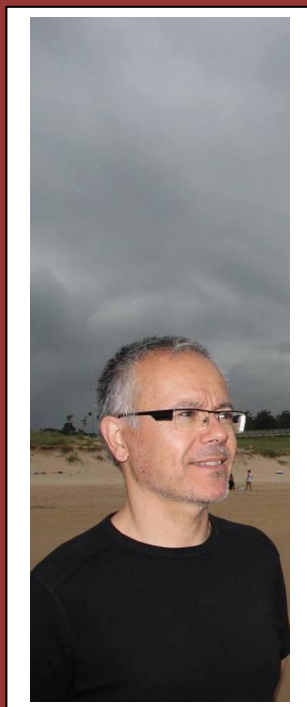
Ha participado además en series como *Crónica de castas*, dirigida por Daniel Giménez Cacho; *Amar es para siempre*, *Isabel*, *Aguila Roja*, *Toledo*, *Hospital Central*, *Aída*, *Cuéntame*, *Aquí no hay quien viva*, *Los hombres de Paco* o *7 vidas*.

Como dramaturgo, ha estrenado varias piezas teatrales y tiene tres libros publicados.

Se graduó en la Escuela de Teatro de Zaragoza, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y fue profesor Asociado de la misma durante cuatro años. En la actualidad, imparte cursos de Poesía Escénica cuando el tiempo se lo permite, como profesor invitado en la Escuela de Teatro de Zaragoza.

Jaime López comienza sus estudios musicales en la Escolanía de Infantes del Pilar, en donde estudia piano y violín y desarrolla pronto su capacidad de improvisación en el mítico pub “La Pianola”, de Zaragoza.

Nombrado pianista acompañante en la Escuela Municipal de Danza Clásica y Ballet Clásico de Zaragoza (1984 a 1990), es becado por la Diputación Provincial de Zaragoza perfeccionándose en el acompañamiento de danza en París.

Fue pianista acompañante y regidor de sonido en el Ballet de Zaragoza (1990 a 2000), acompañando las clases de danza de maestros invitados y de las más destacadas compañías de Danza: Alicia Alonso, Julio Bocca...

Sus colaboraciones con distintos artistas e instituciones ha sido permanente: Club Zaragozano de Gimnasia rítmica para la elaboración de músicas de competición; Universidad de Verano de Teruel como pianista en el “II Curso de teoría y práctica de la imagen fílmica”; pianista correpetidor en obras teatrales y castings como “Misiles Melódicos”, producción del Centro Dramático de Aragón...

Como pianista en películas de cine mudo es colaborador habitual del proyecto “La Linterna Mágica”, la programación de “La Campana de los Perdidos”, en las Jornadas de cine mudo de Uncastillo y el festival “Música y palabra” de Molinos (Teruel).

Compone música original para distintas películas y documentales, como “Entrega de la bandera del Somatén en Fuentes de Ebro”, de Ángel Gonzalvo y Carmen Pérez (2005), “SÉ”, de César Bona (2010), o “La música de Emile”, de David Colón (2011)“.

Ha colaborado con la asignatura de Historia del Cine de la Universidad Complutense de Madrid, mantiene una colaboración habitual con la Universidad de Zaragoza y con la Filmoteca Nacional, el CDAN de Huesca y participado en la programación cultural del Instituto Cervantes en sus sedes de Burdeos y Brasilia.

En la actualidad es Pianista acompañante en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza.