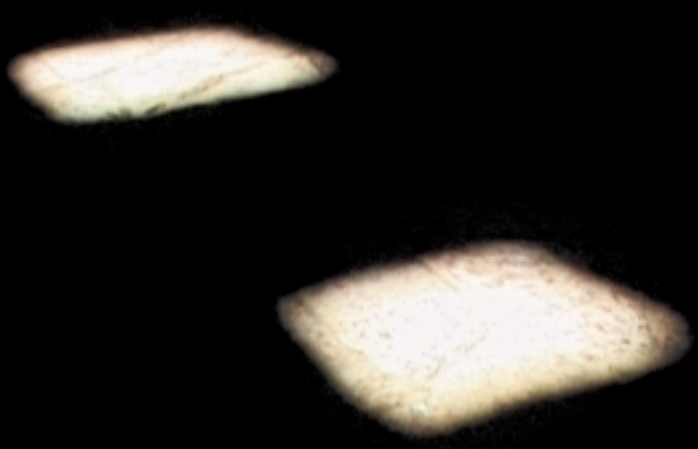

y vé ante mis ojos

agua derramada
sobre el Cántico Espiritual
de San Juan de la Cruz
y la música de Amancio Prada

a través de Raúl Rodríguez

Perfiles

Raúl Rodríguez cuenta su propia historia

Nací el 13 de marzo de 1959 en Villeza de las Matas (provincia de León).

Ese pequeño pueblo en el que nací y me crié ha sido y es muy importante en mi vida. De ese lugar recibo siempre un algo especial, también a él yo le entrego cosas; digamos que tenemos creada una muy buena relación de amistad. Muchas son las veces que siento la llamada de su valle, entonces voy veloz a su encuentro incluso en la distancia logro conectarme con esa fuente, que siempre mana.

Provengo de una familia de agricultores, por eso siempre he estado ligado a la tierra y a las labores del campo. Cuando yo era niño, las faenas agrícolas eran muy duras, tanto en invierno como en verano, y yo era un chaval no demasiado fuerte; a pesar de eso hacía lo que me mandaban, aunque desde muy pequeño ya se notaban en mí “otro tipo de inquietudes”.

A los 14 años sentí el impulso de escribir poemas y de hacer fotografías con una pequeña cámara, una *Instamatic 25* que todavía conservo. Desde esa temprana edad me sentí ya vinculado con la imagen y la palabra.

De la mano de los Padres Agustinos estudié el bachillerato, y con diecisiete años ingresé como novicio en un convento siguiendo eso que algunos llaman “el impulso de la fe”. Fue una grata experiencia, aunque incompleta, y después de ese año, y de dos más de estudiar filosofía y teología, abandoné ese camino sintiendo claramente que lo que yo tenía que hacer necesitaba de otro marco, mucho más amplio, más libre.

A los 23 años, viviendo en Madrid, conocí a Javier Codesal; de su mano me adentré en el mundo de la imagen y de los sonidos. Pronto me di cuenta que todo aquello me apasionaba. Pasamos años yendo casi a diario a la Filmoteca Española a ver el mejor cine, o por lo menos el que a mí me parece el más verdadero. También hicimos radio. Fue un intenso aprendizaje. Junto a Javier hice los primeros trabajos en vídeo, además de performances e instalaciones. Teníamos una gran energía. Nos iban dando premios.

El manejo de la cámara me lo enseñó Vladimir Da Col Röstrom, un magnífico operador de origen colombiano que pasó un año por España, y con el que tuve la suerte de trabajar.

A eso de los 30 años conocí a Jesús Blanco Alcañiz, una persona que ha influido mucho en mi vida. Con él aprendí a captar la estructura interna del lenguaje cinematográfico, a saber reconocer aspectos muy íntimos de la vida, aprendí a pararme a mirar, a detenerme. Jesús intuyó muy pronto caminos que yo posteriormente he podido seguir ya de manera autónoma.

A los 33 años conocí a Pilar San Pablo. Con ella he podido hacer realidad todos los sueños que durante años se habían ido fraguando. Con Pilar, vida y trabajo se han fusionado, felizmente.

Mis trabajos más destacados se titulan así: “Pornada”, “Diciembre”, “Los hombres, las mujeres y los niños”, “Las caras de Glasgow”, “Adiós hasta luego (El cementerio viejo)”. Por todos estos trabajos y alguno más, he recibido premios, tanto dentro como fuera de España.

He hecho y hago también documentales. Algunos los he podido hacer a través de coproducciones con televisiones extranjeras.

También he hecho vídeos industriales y publicitarios.

En la actualidad estoy trabajando en el proyecto para largometraje titulado “El Valle”, que será producido por Fenicia y MLK Producciones.

Perfil profesional del autor de la imagen

Realizador y guionista de vídeo y televisión, **Raúl Rodríguez** ha escrito y dirigido documentales, vídeo de creación, vídeos comerciales y diversos programas para televisión. También ha participado en diversas experiencias cinematográficas.

Durante los últimos quince años ha desarrollado también una amplia actividad docente impartiendo talleres, conferencias y seminarios dentro y fuera de España.

Destacan los talleres impartidos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la Casa Fernando Pessoa de Lisboa, en la Escuela de Artes de Dundee (Reino Unido), en la Casa Revilla de Valladolid y en la Universidad de León.

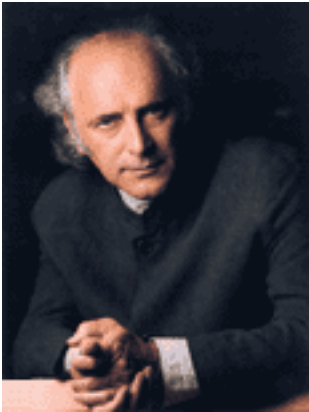
Esta es una selección de los trabajos de cuyo guión y realización es autor Raúl Rodríguez:

- **Pornada** (1984, 20 min.): Primer premio en el I Festival de Cine y Vídeo de la Junta de Castilla y León; segundo premio en el I Festival Nacional de Vídeo de Gijón.
- **Los hombres, las mujeres y los niños** (1986, 20 min.): Primer premio en la I Bienal de Vídeo de Barcelona; seleccionado para representar al vídeo español en el World Wide Video Festival de La Haya (Holanda); Festival de Locarno (Suiza); “Film a tout prix” de Bruselas (Bélgica); “Video Made in Spain” en Nueva York (U.S.A.); “Ars Electrónica” de Alemania; “París a la hora de España” (Francia); Festival de Camerino (Italia); Festival de Sidney (Australia), y la Muestra “Madrid Capital Europea de la Cultura”.
- **Turín** (1987): Documental sobre la capital italiana del Piamonte. Coproducido por la RAI y Telemadrid. Presentado en el IV Festival de Cine de Turín.
- **Diciembre** (1987, 20 min.): Primer premio en el I Festival de Vídeo de Sevilla.
- **La imaginación despierta** (1988): Documental realizado en torno a la figura de Fernando Pessoa; producido por la Universidad Abierta de Portugal, el Ayuntamiento de Lisboa y la Comisión del Centenario del nacimiento de Fernando Pessoa.
- **Navegante** (1989): Premio al mejor guión en el I Concurso de Guiones de la Junta de Castilla y León.
- **El Asturcón** (1990): Documental sobre los caballos salvajes asturianos, producido por la Productora Asturiana de Programas.
- **Las caras de Glasgow** (1990): Mención Especial del Jurado en el IV Festival Internacional de Vídeo de Cádiz.
- **Galicia abre las puertas** (1991): Vídeo premiado en la V Muestra Nacional de Cine y Vídeo de Empresa.
- **La Sordoceguera** (1992): Documental producido por la O.N.C.E., para dar conocer la problemática del sordociego en España.
- **La Algarabía** (1994): Un retrato en vivo de todas las razas que conviven actualmente en Madrid; producido por el IMEFE y la Universidad Complutense de Madrid.
- **Adiós hasta luego** (1995-1996): Mención Especial del Jurado en el Festival de Vídeo de Navarra.
- **Voz Interior** (2001-2002): Documental de creación para televisión con entrevistas a personajes famosos que hablan de una faceta desconocida de su vida. Producida por MLK Producciones y Docstock.

Estos programas han sido emitidos por televisiones de todo el Mundo, entre ellas: Televisión Española (TVE 1 y TVE2), Radiotelevisión italiana (RAI 3), Televisión Alemana (ZDF), Televisión pública holandesa (NOS), Radiotelevisión portuguesa (RTP), Canal 4 británico (CHANNEL FOUR TV.), Canal Plus España, Televisión catalana (TV3), Telemadrid, Euskal Telebista (ETB), la RTV Asturiana y Barcelona TV.

En la actualidad, Raúl Rodríguez desarrolla el guión cinematográfico para largometraje titulado “**El Valle**”, que ha sido subvencionado por el Ministerio de Educación y Cultura con la concesión de una Beca para la Creación de Guiones, y que coproducen las empresas Fenicia (Valladolid) y MLK Producciones (Málaga).

breve perfil del autor de la música

Amancio Prada nace en Dehesas, León, en 1949. Estudió Sociología en la Universidad de la Sorbona de París. Fue también en esta ciudad donde llevó a cabo estudios de armonía, composición y guitarra con los profesores Michel Puig y Silos Manso.

Tras su presentación en la capital francesa junto a Georges Brassens, durante el mes de diciembre de 1973, las actuaciones de Amancio Prada se suceden tanto en radio y televisión así como en distintas universidades del país vecino. Allí graba su primer disco **Vida e morte** (1974).

A su regreso a España, en 1975, graba su segundo disco, dedicado a Rosalía de Castro y fija su residencia en Segovia para dedicarse por entero a la composición. Fruto de esta etapa son **Caravel de Caraveles, Canciones de Amor y Celda, Lelia Doura y Cántico Espiritual**. Precisamente con el **Cántico Espiritual** de San Juan de la Cruz, Amancio Prada inicia una serie de recitales que comienzan en el Teatro Español de Madrid en febrero de 1982.

En la actualidad, con casi veinte discos en su haber, Amancio Prada se ha consolidado como uno de los cantautores más importantes de nuestro país. ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales y ha dado conciertos, entre otras ciudades del mundo, en Roma, Estocolmo, Ginebra, Buenos Aires, Nueva York, Lisboa, Caracas, Oporto, Chicago, México, Rabat, Colonia, Utrecht, Ravenna, Bruselas, El Cairo, Damasco, Beirut, Lisboa, Amman, París...etc.

Además de San Juan de la Cruz, Amancio Prada ha puesto música y cantado los versos de otros poetas como Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Rafael Pérez Estrada o Agustín García Calvo.

*En 1970 vivía yo en una habitación abuhardillada del bulevar parisino de las Malashierbas, y me pasaba noches enteras tocando la guitarra y cantando. Mi vecino de aquel palomar “au septième ciel”, y compañero en la École Pratique des Hautes Études, Silicio Félix Pardo, harto de mis canturreos nocturnos, llamó un día a mi puerta y me regaló las obras completas de San Juan de la Cruz, “para que sepas lo que es bueno”, me dijo, y para que guardar a silencio, supongo yo. Las leí con sumo interés y, al llegar al **Cántico Espiritual**, sentí la necesidad de cantarlo. Conservo aquel libro como un precioso regalo.*

En abril de 1972 presenté una primera versión, con guitarra y violonchelo, en el Teatro de la Gaîté-Montparnasse. Se trataba de una selección del poema que duraba aproximadamente 15 minutos. Algunos años después, viviendo ya en Segovia, retomé su composición con el propósito de cantar el poema completo y de ampliar la instrumentación a un trío de cuerda. Su estreno tuvo lugar en la iglesia románica de San Juan de los Caballeros, el sábado santo de 1977. El 1 de junio de ese mismo año grabé el disco, con Jesús Corvino al violín y Eduardo Gattinoni al violonchelo.

*El **Cántico** es la obra que más alegrías me ha dado. Siempre descubro en él algo que me sorprende y emociona de nuevo. Gracias también a San Juan he tenido ocasión de cantar en escenarios hermosísimos: claustros, iglesias, catedrales..., espacios sagrados donde la música y la palabra se reparten el silencio.*

Amancio Prada

breve perfil del autor de los textos

San Juan de la Cruz: es el poeta místico español más universal, autor de “*La noche oscura*”, la “*Llama de amor viva*”, “*Vivo sin vivir en mí*” y el “*Cántico Espiritual*”.

Nacido en Fontiveros (Ávila 1542) con el nombre de Juan de Yepes, era familia humilde y residió de niño en Medina del Campo. Estudió con los jesuitas hasta que ingresó en la orden carmelitana en 1563 con el nombre de Juan de Santo Matía. Entre 1564 y 1568 estudió en la Universidad de Salamanca.

Santa Teresa lo involucró en su reforma del carmelito. Fundó conventos en Duruelo, Alcalá y más tarde en Ávila, donde fue confesor del convento de la Encarnación.

En 1577 fue secuestrado y encarcelado en el convento de los calzados de Toledo, de donde se fugó ocho meses después. Más tarde fundó el convento de Baeza y residió una temporada en el de Granada. En 1585 fue nombrado vicario provincial de Andalucía, y tres años después se trasladó a Ávila para fundar el nuevo convento de la Orden. Murió en 1591, en Úbeda, de unas “calenturillas”.

Más sobre la poesía de San Juan de la Cruz:

En San Juan de la Cruz, poesía y prosa están muy vinculadas, ya que su prosa es el resultado de comentar y aclarar su poesía mística, cuyo carácter hermético resultaba de gran dificultad para los no iniciados.

Las poesías de San Juan de la Cruz presentan una clara evolución de forma y contenido: por una parte, hallaremos poemas al uso tradicional; por otra, una poesía de forma renacentista, que suponen la creación de la lírica más pura de toda nuestra historia literaria. Los primeros ensayos poéticos corresponden a la primera manera: intento de utilizar a lo divino el romance y la cancioncilla tradicionales. De esa época es *Vivo sin vivir en mí*. Pero estos poemas son tanteos inciertos de quien busca su auténtica expresión. *La Noche*, *El Cántico* y *la Llama*, las obras líricas fundamentales de San Juan, están compuestas sobre liras, estrofa renacentista que permite dar mayor altura a sus poemas. El tema de esta tríada es el proceso de acercamiento místico del alma a Dios, hasta llegar al gozo de la unión inefable. La ordenación gradual de los tres tratados constituye una escala espiritual: *La Noche* trata de cómo se ha de disponer el alma para poder llegar a la unión con el amado, pasando por la noche oscura de la fe en desnudez y libertad de espíritu. *El Cántico*, basado en el *Cantar de los Cantares* y en la exégesis medieval cristiana y renacentista, es un tratado poético de sabiduría mística dividido en tres bloques que constituye una de las más bellas obras de la lírica de todos los tiempos. *La Llama del amor viva* describe los deleites de la unión divina en una prosa arrebatadora y encendida: lirismo puro. Las dos versiones del *Cántico* y *La Llama* prueban que San Juan retocó los versos hasta conseguir ese milagro poético.

El místico carmelita asume la poesía de su tiempo y la trasciende. Como comentaba Francisco Enduráis, “la oscuridad es un medio propicio para todo misterio, para toda revelación. Por eso, en la noche serena San Juan ha llegado a la contemplación oscura [...]. Es decir, alegóricamente; pero queda intacto el poder de encantamiento de la sencillísima dicción del poeta”

Victoria Malvar Ferreras

La trayectoria de la poesía de San Juan de la Cruz es semejante a la del rayo luminoso, que cruza entre tenebrosidades, las penetra y desaparece, dejando tras de sí redimidas a las tinieblas y a la oscuridad iluminada. Lo misterioso seguirá siéndolo, porque San Juan en sus poemas nada explica lógicamente, pero quedará ya revestido por la claridad de esa lumbre que lo cruzó como una gracia. Poesía apocalíptica, reveladora de lo más oculto, pero delicada y suavemente, por modo de amor puro. El ímpetu amoroso de esa lírica se abre paso a través de sus temas, de sus metáforas y de las palabras consumiéndolas al usarlas; y aunque cada una de ellas nos deja su sabor y color propio, su respectiva sensualidad, la impresión final es pura llama en la que se logra la unidad poética absoluta.

Pedro Salinas

Desde que las Artes se separaron ganando independencia, se quedó la palabra, pensamiento, poesía, sin voz. Encontró la música las liturgias tradicionales y, mientras, la palabra encontró la libertad y el camino propio. Y así las obras maestras de la poesía no han encontrado ni siquiera aproximadamente la voz a ellas debida, salvo en alguna rara excepción. El esplendor de la ópera es a costa de la pobreza y hasta de la humillación de la palabra poética.

Antes, en la Grecia Antigua, el pensamiento se cantaba y hasta se enseñaba a leer acompañándose de la lira. Poemas cantados eran los textos fundamentales del pensamiento filosófico –Parménides– en unidad íntima. Y la oración, ya en el orbe católico, había de ser dicha en alta voz. Y los suspiros y el llanto del éxtasis eucarístico se oían juntamente con el rumor humano de la plazoleta. Y el gorjeo de los pájaros se escuchaba entreverado por el grito de dolor que salva de la angustia.

Y así en el Cántico de San Juan de la Cruz cantado por Amancio Prada viene a suceder. Donde se oyen los silencios de la noche de Segovia, de aquella noche única, nacida de la memoria enamorada. El fluir del tiempo transparente donde se da el poema, cima de la poesía en nuestro idioma, cima universal pues. Ni una sola palabra se nos pierde allí donde se da a conocer privilegiadamente en su milagroso presente.

No se pierde en la hermosura, no se embriaga en la voz ni un instante. Música y voz no aparecen, pues, añadidas, sino extraídas del poema mismo. Nupcias de palabra y musicalidad. Y algo más inaudible sin duda. Nupcias celebradas allí, en las “subidas cavernas de la piedra”, “al monte y al collado do mana el agua pura”.

Alguna gota de esa agua bebida de ese secreto manantial vivifica este canto de Amancio Prada.

Maria Zambrano

Perfil de la empresa productora

MLK Producciones es el área audiovisual de **Proyectos MLK, S.L.**, una empresa establecida en Málaga en 1999, y dedicada al desarrollo y producción de programas culturales en todo tipo de soportes y formatos: audiovisual, multimedia, web, publicaciones, exposiciones, catálogos...

Nuestra vocación es conectar las nuevas tecnologías y medios de comunicación con las historias de siempre, conscientes de que cualquier contenido, debidamente tratado, resulta apasionante para sus destinatarios, e incluso a públicos más amplios de lo que podría imaginarse.

Originalmente vinculada al Patrimonio Cultural en un sentido amplio, MLK trabaja en proyectos con coproducción internacional, siempre orientada hacia lo mediterráneo.

Estas son algunas realizaciones audiovisuales y multimedia de MLK Producciones:

- **Paseo por la ciudad púrpura** (1998-99, 43 min., DVCAM y CD-ROM): programa de la serie *Cuento e historia de la ciudad* coproducida con la Universidad de Málaga y Sonimálaga, S.A.
- **La Chimenea** (2003, 15 min., S-16 y 35 mm.): cortometraje de ficción. Producido con una ayuda de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de Canal Sur TV. Estreno en la Sección Oficial del 6º Festival de Cine Español de Málaga (2003).
- **Voz Interior** (2002-03, 13x26''): serie documental para televisión coproducida y distribuida por DocStock (Murcia). Ciclo de proyecciones y charlas celebrado en el Centro Cultural Provincial (Diputación de Málaga), enero-junio 2002.
- **Luisito Sanjuán: un personaje literario** (2003-04, DVCAM & Betacam SP): película documental actualmente en coproducción de Canal Sur TV y apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Málaga.
- **Operación Úrsula (El hundimiento del C-3)** ambicioso proyecto documental actualmente en fase de preproducción para un largometraje de 90 minutos y programas de televisión en versiones 52' y 3x 26'. En coproducción con Canal Sur TV y diversas cadenas españolas y europeas.
- **Mar, Ciudad, Teatro** (2004, 90 min.): documental de creación actualmente en fase de desarrollo con apoyo de los programas MEDIA PLUS y MEDEA de la Unión Europea y coproducción de diversas empresas españolas y europeas.
- **Dulce Ingenio** (2004): proyecto actualmente en fase de desarrollo con el apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía e inversores privados.
- **Véante mis ojos** (2003, 40 min.): mediodocumental escrito y dirigido por Raúl Rodríguez, producido con la participación de Videoestudio Madrid, S.A. y el apoyo de Caja Segovia e Iberpistas. Premio RTVA a la Creación Audiovisual en el I Carmona Film Fest (2003).
- **El Valle** (2003): largometraje de ficción escrito y dirigido por Raúl Rodríguez actualmente en fase de preproducción, con una ayuda a la escritura de guión del ICAA. Coproducido con Fenicia Creaciones (Valladolid) y participación internacional.

mlk producciones y comunicación

Registro de Empresas Cinematográficas del I.C.A.A.

Sección 1ª: J-2000 / Sección 10ª: J-1822