

Lectura integral. María Ordóñez, actriz y Rafael Laya O.P. Estreno Mundial

CÁNTICO DE LA UNIDAD

1974-2014
CUARENTA AÑOS
DE ESCRITURAS SAGRADAS

El Cronista Oficial de Toledo, don Clemente Palencia, presentaba en 1974 *Geometría del éxtasis*, primer libro de poemas místicos de Eduardo Scala. El acto se celebró en el claustro alto del Monasterio de San Juan de los Reyes, templo construido bajo el patrocinio de Isabel I de Castilla con la intención de convertirlo en panteón real.

Ahora, 2014 y Ávila, en el Real Monasterio de Santo Tomás, otro templo de los Reyes Católicos, donde se halla el majestuoso sepulcro de Fancelli para el Infante don Juan, el poeta-artista expone en otro claustro alto –sincronicidad o predestinación–, claustro del Silencio, su última creación, *Silencio Mayor*.

En la exposición podemos caminar –ascenso-descenso– nuevos *poemas transitables*, poemas escalados de Scala, instalados en los tramos de la antigua escalera –escala de tiempo– que va al claustro alto del Silencio donde se muestran 32 piezas.

En la sala de entrada al Coro se pueden observar los principales libros del *Cántico de la Unidad* de Eduardo Scala, breve y monumental obra (en la actualidad cuenta con más de treinta títulos), tema de estudio en centros de arte y universidades.

ARS de JOB

de Eduardo Scala

El 22 de junio de 1990 aparecía en el Barrio de las Letras de Madrid, calle Santa María, Gráficas Almeida, un singular libro compuesto únicamente con 46 poemas monosilábicos: *Ars de Job*. En el interior del alargado volumen (8x32 cm), asombrosamente, no figura el nombre del autor: en el colofón, en forma de cruz, aparecen designados los 10 coeditores de los 100 ejemplares que consta la obra: Basilio Baltasar, Julia Castillo, Bartolomé Covas, Jaime Fernández, José Luis Gallero, Juan Antonio Lleó, Gregorio Mateu, José María Parreño, Rafael Pérez Estrada y Adela Rodero. Otro singular hecho: cuatro importantes poetas sufragan el libro compuesto a mano con tipografía de Giovanni Batista Bodoni. Algunos poemas del *Ars* de Scala habían aparecido en 1987 en las revistas *Bitzoc*, Mallorca, y *El Peseante*, Madrid.

Ars de Job en la actualidad es un libro de culto y tiene otras tres ediciones en el mercado: *Eduardo Scala. Poesía. 1974-99*. Siruela (*Libros del Tiempo*), Madrid 1999; *Ars de Job. Eduardo Scala. Caligrafía de Carlos Álvarez y prólogo de Felipe Muriel*. Turpin Editores, Madrid 2007 y, *Ars de Job, Eduardo Scala, introducción de Felipe Muriel*, Taller Ditoria, Ciudad de México, 2012. Esta última edición, como la primera, compuesta con tipos móviles, a mano.

Mono. [Del gr. μωνο-]. Significa ‘único’ o ‘uno solo’. DRAE

III Edición **MonArt** Arte Contemporáneo en el Monasterio de Santo Tomás
www.monartcontemporaneo.com

Silencio Mayor Eduardo Scala

Real Monasterio De Santo Tomás. Claustro Alto del Silencio
Plaza de Granada, 1. 05003. Ávila (España)
Del 12 de julio al 12 de septiembre de 2014
www.monasteriosantotomas.com
avila.vre@dominicos.org

Ayuntamiento de Gotarrendura
Salón de Actos del Ayuntamiento, Plaza de Santa Teresa, 1. C.P.: 05163.Gotarrendura, Ávila.
Del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2014.
www.gotarrendura.es

Ayuntamiento de las Navas del Marqués.
Espacio Cultural Fundación Caja de Ávila, Plaza Nueva, 6. C.P.: 05230. Las Navas del Marqués, Ávila.
Del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2014.
www.lasnavasdelmarques.es

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.
Espacio Cultural Fundación Caja de Ávila, Doctor Lorenzo Velázquez, 11. C.P.:05400. Arenas de San Pedro, Ávila.
Del 1 al 30 de noviembre de 2014.
www.arenasdesanpedro.es

|Organiza| MonArt y Real Monasterio de Sto. Tomás.
|Dirección| Rafael Gómez Benito
|Comisariado| Rodrigo Gómez Jiménez
|Difusión| M^a del Rosario Santamaría Montero
|Diseño Gráfico| Rodrigo Gómez Jiménez/Pablo Ruiz Glez.
|Agradecimientos| P. Vicente Muñoz Esteban O.P. (Prior del Real Monasterio de Santo Tomás) y Comunidad Monástica/María Ordóñez (actriz)/Rafael Laya O.P./Juan Blanco Recio (síndico del Real Monasterio de Santo Tomás)/Álvaro Viera (fotógrafo)/Marco Rufes (diseñador)/Juan Carlos Palmero (profesor de ebanistería de la Escuela de Arte de Ávila)/Alfredo Centenero (ayudante)/Carlos de Gredos (artista)/Roberto Vallejo (diseñador)

Organiza

Patrocina

Colaboran

D
A D E
S A D E J
E S A D E J E
R E S A D E J E S
E R E S A D E J E S Ú
T E R E S A D E J E S Ú S
E R E S A D E J E S Ú
R E S A D E J E S
E S A D E J E
S A D E J
A D E
D
A D E
S A D E J
E S A D E J E
R E S A D E J E S
E R E S A D E J E S Ú
T E R E S A D E J E S Ú S
E R E S A D E J E S Ú
R E S A D E J E S
E S A D E J E
S A D E J
A D E
D

Silencio Mayor Eduardo Scala

© Álvaro Viera

LA SCALA DE MONART

Rafael Gómez Benito

Escribió mi padre Rafael Gómez Montero en un artículo de los años cincuenta: “Ávila es la ciudad donde se escucha el silencio, es solar de la poesía, Jerusalén de la mística, y en definitiva la ciudad más alta de España, la ciudad más cercana al cielo”.

Silencio, poesía y mística se centralizan en la III edición de MonArt, bajo el título, *Silencio Mayor* de Eduardo Scala, en el histórico marco del Monasterio de Santo Tomás. El Claustro alto del Silencio y la escalera de acceso a dicho espacio son los ámbitos expositivos que anuncian el “V Centenario de Santa Teresa de Jesús”.

La exposición se inicia, en la escalera que da acceso al coro del Monasterio. Un poema transitable escrito en las contrahuellas de los peldaños, como nuevo soporte de meditación en la ascensión al claustro alto del Silencio.

En este claustro, se manifiesta *Silencio Mayor*. En cada una de las galerías una serie de ocho poemas, en cuatro secciones: *Trinidad. Magnificat. Teresa es Arte y ARS de JOB*. Treinta y dos piezas que circularán el cuadrado claustro, invitando a los visitantes a ver y leer claves espirituales de la lengua española o castellana, idioma de de los abulenses universales Teresa de Jesús y Juan de Yepes.

La obra de Eduardo Scala, se puede considerar “poesía verbal-visual” creadora de nuevos códigos literarios. Scala, ha publicado más de treinta libros

excepcionales de los cuales muchos de ellos se pueden contemplar en la muestra, reflejo de su dilatada obra. Scala es sin duda, un nombre imprescindible en el panorama de la poesía visual y mística de nuestro tiempo. Ha expuesto su radical obra en la Biblioteca Nacional, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid o en el Museo Arte Contemporáneo de Barcelona entre otros centros.

Eduardo, hace dos años eligió vivir y trabajar en “Ávila, *La Vía*”, “la ciudad más cercana al Cielo”, y aquí es donde mejor puede estar, entre los suyos: Moisés de León, Teresa, Juan de la Cruz o el Mancebo de Arévalo. Y es aquí, en la “soledad sonora” de su estudio donde el concepto de la mística de su obra se engrandece y solidifica, pero a la vez también se transparenta.

Silencio Mayor permanecerá abierta hasta Septiembre, y a partir de esta fecha recorrerá distintos municipios de la provincia abulense, Gotarrendura, Las Navas del Marqués y Arenas de San Pedro finalizando en Granada como lugar de la ruta Teresiana. ¿Por qué Granada?

En Granada también están presentes las huellas de la madre fundadora, de aquella andariega que nunca llegó a la ciudad de la Alhambra a fundar su convento, pero donde Juan de la Cruz llevó su espíritu, que aún perdura en el claustro y en el convento de los Mártires, lugar en el que Juan de Yepes escribiera gran parte de su obra Cántico Espiritual.

ARS de JOB

DOS FRAGMENTOS

Un proyecto único, mínimo, monumental, es *Ars de Job*, que constituye el primer libro monosilábico en lengua castellana, un acontecimiento en el ámbito de nuestra literatura y poesía. El origen de este recurso se remonta al *carmine monosyllabo* del latino Ausonio. Fue cultivado por los trovadores como Cerverí de Girona y, en el siglo XX, por José Juan Tablada y César Vallejo.

El poeta se concentrará durante tres años, de 1987 a 1989, en el monasterio mallorquín de San Bartolomé, Inca, monjas jerónimas de clausura, para fundar un poemario con 46 –64 en el espejo– cantos monosilábicos, número de años de la edificación del Templo de Jerusalén. (Juan 20-21).

Tensado al límite, el monosílabo supone una búsqueda de la esencial semilla, un retorno a los orígenes del lenguaje. Ese hallazgo, contemplar en los mínimos detalles –hoja, insecto, sílaba– la totalidad, junto a la anulación del sujeto poemático y el difuminado del autor tras la huella de su dedo índice en el colofón, recuerda a nuestros místicos y la estética zen.

El poeta de *Ars de Job* se desdobra en un personaje ficticio, el bíblico Job. La sumisión del sujeto textual a las órdenes del enunciador es evidente: *Se le ordena percudir su voz con el único sonido –profético, poético– para nombrar lo innombrable*. ¿Dónde está la rebeldía? Pensamos que en este Job del Nuevo Testamento –transformado, iluminado, liberado de los antiguos y continuos lamentos: *Mi/ pus/ por/ su/ Don,/ es/ mi/ luz–* y en el material lingüístico escogido. El empleo del monosílabo –según la métrica, “arte menor”– no sólo se aparta radicalmente de los usos habituales de la lengua y los gustos estéticos dominantes, sino que, además, sirve de base al pensamiento poético del creador. Serán las imágenes verbales en torno a los monosílabos –apenas existentes en la lengua castellana– las que conceptualicen una realidad distinta, trascendente, y las que capaciten al lector a acceder al universo impersonal del poeta, a otro nivel de consciencia.

Felipe Muriel

A
B B
B B B
A B B B A
B B B
B B
A

La aparición de *Ars de Job* de Eduardo Scala, es una rara avis en la tradición lírica en español, y un verdadero Tour de force, pues es el primer libro que basa su discurso lírico en la voluntad de establecer su dinámica en el uso consciente y formal del monosílabo. Para fines comparativos, supera y rebasa todo ejemplo que pueda señalarse como antecedente en nuestra lengua, no sólo en el manejo del monosílabo como tal, sino en cuanto a su profundidad expresiva y filosófica.

En un caso como este, no hay forma de señalar que al monosílabo utilizado de esta manera le falte una sílaba, pues no se trata, ni remotamente, de una escritura en verso clásico rimado, sino de un auténtico desafío semántico y metafísico en el que el lenguaje es tensado a través de una firme voluntad de orden místico conducente a establecer una gramática de orden superior. Exploración lingüística de orden vanguardista que rompe con la mera experimentación y suspende el lenguaje y la expresión lírica en una suerte de apnea literaria que obliga al lector a cuestionarse sobre la propiedad/prioridad misma del lenguaje y de sus usos, *Ars de Job* es un trabajo literario y editorial de primer orden.

Tomando como punto de partida el Job bíblico y presentándolo en el contexto de nuestra época a través de una escritura irreductible a las formas tradicionales, el autor establece un discurso lírico de enorme densidad semántica que no anula, en sentido alguno, el gozo de lo lúdico con el de lo lúcido, el de la seriedad metafísica y filosófica con el del mero placer verbal. Guiño metafísico y concupiscente, *Ars de Job* es un libro que une sabiamente el mundo superior de lo divino con el del hombre y su mundanidad, alabanza y celebración de la palabra en un ejercicio lírico de enormes proporciones que no puede ser sino ensalzado en su enorme contundencia y rigor escritural. Hermano filósofo y lírico de Muerte sin fin, *Ars de Job* está llamado a convertirse en un nuevo clásico, libro fundacional y fundamental de nuestra poesía mística, poema que abra puertas, pero también que las clausure, portal por donde todo lo que pasa, empezando por la palabra misma, no será ya, nunca, lo mismo. Revelación y revelación al unísono, es un llamado, ¿a qué? Tendrá el lector que averiguarlo, cada uno, por sí mismo.

José Manuel Recillas

LA POÉTICA SCALIANA

TRES FRAGMENTOS

Hay que leer y (ad)mirar lo que hace Scala, y luego hablar con él, para darnos cuenta de que lo suyo es algo más que un juego inocente con el lenguaje. Nada de pasatiempos ingeniosos al estilo de los de muchos poetas visuales, enrevesadores inteligentes, crucigramadores conceptistas para entretenimiento solitario en las salas de banderas de los cuarteles literarios. Se comprende que no quiera ser confundido con uno de ellos. Así pues, primer punto a destacar: los trabajos de Scala se presentan como auténticos *descubrimientos*, es decir, que la manipulación del artista con las palabras revelaría la naturaleza verdadera de las mismas. Los sentidos de las cosas están ahí, latentes en sus nombres, o en unas pocas frases caracterizadoras. Se trata, pues, de sacarlos a la luz para desvelar lo que la realidad oculta con su hojarasca de estímulos sensoriales y de mentiras programadas. Este desvelamiento, con mucha frecuencia, adopta la forma de un caligrama, que puede concebirse como un espejo bruñado de lo representado, lo cual no deja de ser desconcertante, en muchos sentidos, pues lo normal es que la realidad sea nítida y lo reflejado más apagado o confuso, y no al revés, como demuestran los trabajos de Eduardo Scala.

Juan Antonio Ramírez

POEMAS EDIFICIOS. MADRID
(Museo de Arte Contemporáneo, Madrid, 2007).

Las palabras esconden siempre un significado de suyo va más allá de lo estrictamente convencional, especialmente cuando su objetivo es el de transmitir o comunicar vida. Por eso las palabras son también revelación, en cuanto tienden a revelarnos algo, que de otra manera permanecería escondido. Y, en gran medida, es una de las características principales de ÁVILA *LA VÍA*/ TERESA *ES ARTE*: en las palabras, y a través de las palabras, re-velar algo de ese misterio que esconden, y que aquí se convierten, por lo general, en símbolos que velan y des-velan.

Si algo me fascina de esta obra es el profundo entusiasmo y deseo de Eduardo Scala de rendir un homenaje a la gran protagonista: Teresa de Jesús, y a su tierra natal. Teresa, en la recombinación de las letras que componen su nombre, se revela aquí como “Es Arte”, y Ávila como “La Vía”. Esta simple combinatoria de las palabras, además de dar título al libro, afirman con rotundidad el valor y significado de Teresa y de Ávila para la Humanidad, al menos en una de sus facetas más universales.

Francisco Javier Sancho OCD

ÁVILA *LA VÍA*/ TERESA *ES ARTE* (MarcaM Ediciones, 2013).

En estas composiciones, como Santa Teresa en las *Moradas* y San Juan en la *Subida al Monte Carmelo*, Eduardo Scala nos ofrece el Plano o Mapa de su visión poética del mundo, y también la Vía –eso es ÁVILA– de su Arte –eso es TERESA–. Y así, gracias a la escala de su apellido, nos insta a ascender a las alturas amuralladas y torreadas de su *Ciudad Celeste*, para una vez allí hacer los itinerarios gramato-místicos que traza en sus poemas sacrográficos. Pues los *sacrogramas* de Eduardo Scala son a modo de diagramas poéticos, reminiscentes de aquellos utilizados en sus meditaciones por los gnósticos de la antigüedad y los budistas tántricos, mediante los cuales se nos descubre, paso a paso, letra a letra, línea a línea, la geografía del alma.

Ignacio Gómez de Liaño

ÁVILA *LA VÍA*/ TERESA *ES ARTE* (MarcaM Ediciones, 2013).

EDUARDO SCALA o LA POÉTICA DEL SILENCIO

Hermetismo y Visualidad. La Poesía Gráfica de Eduardo Scala. Felipe Muriel fundamenta así su laboriosa tesis “Este trabajo nace con el propósito de rescatar del semiolvido a un autor cuya trayectoria resulta decisiva para esclarecer la evolución de la poesía española del último tercio del siglo XX. Su interés reside en haber prolongado de manera sobresaliente la experimentación verbal y visual de la década de los años sesenta y anticipado formas estilísticas como el minimalismo poético novísimo y la poética del silencio que se desarrollarían en la primera mitad de los ochenta”.

Proyecto de investigación iniciado por Felipe Muriel al comienzo de la década de los noventa, con el que obtendría en el 2001 el grado de Doctor Europeo en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba.Tesis dirigida por César Nicolás (Universidad Extremadura); Tribunal: Presidente: Bernhard Dietz, Secretario: Pedro Ruiz (Universidad de Córdoba); Vocales: Montserrat Prudón (Universidad Paris 8, Francia); Germán Gullón (Universidad Carlos III, Madrid), Fernando Rodríguez de la Flor (Universidad de Salamanca); Aldo Ruffinatto (Universidad de Torino, Italia); Harold Wentzlaff-Eggebert (Universidad de Jena, Alemania). Libro publicado en Visor Libros, Madrid, 2004.

J
U
N
D
E
L
A
C
R
U
Z

T E R E S A D E J H S

Eduardo Scala (Madrid, 1945). Poeta y artista, entre sus libros de poe+ pueden citarse *Geometría del éxtasis* (1974), *Elegías Paralelas* (1974), SO:UNA (1977, reed. 1993-1994 [SO:UNA]), *Círculo* (1979), *Cuaderno de Agua* (1984), *Génesis* (1987), *Ars de Job* (1990, reed. 2012), *Escrituras* (1991), *Libro de La Palabra de Las Palabras* (1997), PÁJAROS-AROS (1998), *La semilla de Sissa* (1999, reed. 2010), *Libro de Arista* (2000), *LAVS DEO* (2004), *El Hilo del Destino* (2005), *GER-UN-DIOS* (2004), *S de Amor. 32 POE+ SIN-FÍN* (2005), *LLUM DE LLULL* (2010), *VISUALABREV* (2011), *TESTO TEXTO* (2011), *Ajedrez* (2011), *QUIJO* (2013), *ÁVILA LA VÍA* (2013).

En 1999 se publicó la recopilación *POESÍA. 1974-99*.

Dentro de la poesiarte (libros-galerías), se encuentran *RE/TRATOS* (2000), *Cuaderno de Luz* (2002), *CIELOLEUS* (2006), *POESÍAR-QUITECTURA* (2007), *MADRID. POEMAS EDIFICIOS* (2007), *TEMPLOS* (2008), *8 POE+ DE AMOR* (2009), *HOLOLOGOS* (2010), *LOOR A LORCA* (2011), *UNIVERBO* (2011), *FIS-CHERGRAFÍAS* (2012) y *RENNER/TIPO MÓVIL* (2013).

En otros soportes poéticos ha publicado *Ajedrez poético. Partidas trascendentales* (1981), *Genomatría* (1987), *Libro del Infinito* (2000), *UNIVERSO* (2001), *Ars Magenta. La Columna de la Nada* (2001), *Lluvia Horizontal* (2009) y *SCALIGRAMAS/CONTRAHUELLA* (2010-2014).

Entre sus vídeos y obras digitales pueden señalarse *Genomatría y Ochogramas* (1990), *Metáfora. Fischer-Spassky 1972-1992* (1992), *RED/TRATOS* (2003-2013), *OK OBAMA* (2009) y *PARTIDA ESPAÑOLA* (2009-2010).

SILENCIO MAYOR

Eduardo Scala

Para la exposición *Silencio Mayor* he creado un poema transitable, escalado, que se desarrolla en 41 contrahuellas de las escaleras que van al claustro alto del Silencio y sala del Coro. En dicho claustro aparecen 32 poemas-planos de *poesiarquitectura* (vidrieras, pavimentos o murales), 8 por cada lado o galería. *Sacrogramas*: soportes de meditación, dispositivos hechos con escrituras geométricas para contemplar la totalidad, más allá de la distinción entre sujeto y objeto.

Los budistas tibetanos meditan a través de *yantras* –mandalas– y *mantras* –palabras–. El invento y la conquista de los *sacrogramas*: fundir imagen y palabra, sincrónicamente, en el mismo espacio-tiempo.

La mayoría de los poemas o *sacrogramas* son inéditos, más los escogidos de los libros “Ars de Job”, y “Ávila *La Vía*/ Teresa *Es Arte*”, dado que en este Real Monasterio, la Santa universal de Ávila vivió momentos trascendentales. De esta forma avanzo la celebración de su V Centenario. LAVS DEO.

ESCALERAS DE SCALA

CONTEMPLACIÓN

Poema Transitable

Según Scala, ciertas palabras –escaleras de conocimiento– contienen poemas a través de una secreta y nueva métrica. El poeta, atento a los signos, oye las voces interiores de cada término, renuncia a su propia escritura y deja que la palabra, transformada en poeta, se manifieste, nos sorprenda e ilumine.

La escalera de granito del siglo XV que va a dar al Coro del Real Monasterio de Santo Tomás se compone de 41 escalones o tiempos de piedra, huellas y *contrahuellas* (diferencia de altura entre dos peldaños consecutivos), que ocultan los poemas-palabras, versos de una poderosa construcción significativa para ser leídos y transitados en un lúdico, contemplativo y asombroso ascenso.

El poeta-artífice expone un nuevo poema en uno de sus soportes más amados: la escalera. Desapropiado de su voz, atento a la epifanía lingüística, deja a la Voz de voces componer el maravilloso poema: *la palabra, no el poeta, es la que escribe el poema*.

Poe+ escalonados de Scala –escaleras de escaleras–, *scaligramas*. Vemos cómo cada palabra contiene otra, otra y otra prodigiosa palabra que nos transporta a una gradual y honda experiencia de los escondidos planos de la realidad. Un contemplativo y arrebatado ritual de ascenso- descenso sinfin. Recitativo circular para transitar el mismo espacio, siempre otro, manifestación de plástica-ritmo-oración: poesía.