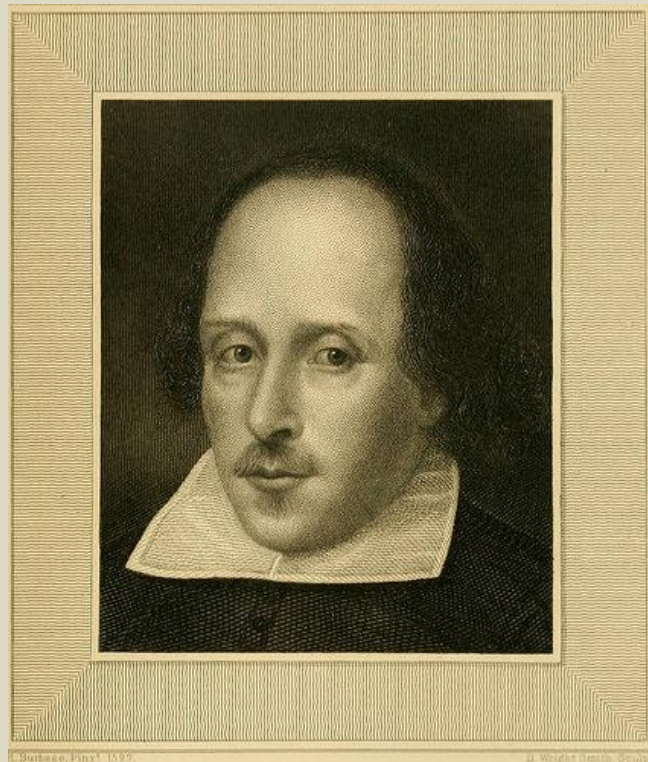

THE AGES OF SHAKESPEARE

Recital de canciones y textos de William Shakespeare en inglés y en español en conmemoración del 400 aniversario de su muerte

*SALÓN DE ACTOS
EDIFICIO DE HUMANIDADES (UNED)
Jueves, 21 de abril de 2016
18:30h.*

Lectura de textos: Antonio Ballesteros, Silvia Barreiro, María García Lorenzo, Dídac Llorens, Beatriz Pérez Cabello de Alba y Ana Zamorano

Canto: Eva Estebas Vilaplana y Antonio Ballesteros

Guitarra: Jorge Maletá y José Manuel Maletá

En el año 2002, la Dra. Isabel Soto, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED, inició, junto con las profesoras Silvia Barreiro y Eva Estebas Vilaplana, un Proyecto de Innovación Docente denominado *Antología Oral de la Literatura Inglesa* con la intención de recopilar y de grabar una selección de textos literarios de autores ingleses, recitados y cantados, desde la Edad Media hasta Shakespeare. Este proyecto culminó en la grabación de dos CDs cuyo material se ha utilizado en varias asignaturas del *Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura*, así como en cursos de extensión universitaria. Asimismo, los textos seleccionados se dieron a conocer en 2005 a través de varios recitales, entre los que destacan "Sing Willow, Willow", en el Salón de Actos de Humanidades de la UNED, en la Biblioteca del Centro Asociado de Escuelas Pías, y en la inauguración de los Cursos de Verano de Ávila. En 2011, se ofreció el recital "Behold a Wonder Here" dentro del marco del XXII Congreso de la Sociedad Hispano-Portuguesa de Estudios Renacentistas Ingleses, SEDERI, organizado por la UNED.

Para esta ocasión, hemos retomado parte del material de aquel repertorio para presentar un espectáculo monográfico sobre William Shakespeare en conmemoración del 400 aniversario de su muerte, titulado "The Ages of Shakespeare", que incluye un recorrido por algunos de sus textos, tanto sonetos como fragmentos teatrales, basado en las distintas etapas de la vida del ser humano (infancia, juventud, madurez y vejez). Se ha intentado que la música de los textos cantados sea lo más coetánea posible a la época de Shakespeare, por lo que hemos acudido a las versiones de los laudistas Robert Johnson (1583-1633) y Thomas Morley (1557-1602), a composiciones anónimas del siglo XVII, y a las versiones de algunos autores posteriores como Dr. Arne (1710-1778) y R. J. Samuel Stevens (1757-1837).

Como en los recitales anteriores, esta vez también nos acompaña a la guitarra el Maestro Jorge Maletá, músico cubano con una larga trayectoria profesional como concertista, arreglista y compositor de temas para obras de teatro, cine, radio y televisión. Por primera vez, contamos también con la colaboración de José Manuel Maletá, guitarrista y percusionista.

THE AGES OF SHAKESPEARE

Siete edades del hombre (Jaques, *As You Like It*)

Hey, Ho, the Wind and the Rain (Fool, *Twelfth Night*)   **Anonymous**

When That I was a Little Tiny Boy...

Love Looks not with the Eyes but with the Mind (Helena, *A Midsummer's Night Dream*)

Hark, the Lark! (*Cymbeline*)

R. Johnson (1583-1633)

“Cuando pulsas, mi música, el teclado” (Soneto 128)

Where the Bee Sucks (Ariel, *The Tempest*)

R. Johnson (1583-1633)

But, Soft! What Light through yonder Window Breaks? (Romeo, *Romeo and Juliet*)

Los textos y canciones de esta primera sección relacionan la infancia o la adolescencia con el despertar del amor. En *El sueño de una noche de verano*, Helena nos lo presenta como Cupido: un niño travieso con los ojos vendados. Las canciones ‘Hark, the Lark!’ y ‘Where the Bee Sucks’ también ejemplifican esta faceta del amor, revestido de inocencia y alegría despreocupada. El Soneto 128 aporta una visión ingeniosa y juguetona del deseo amoroso: anhelando el tacto de la amada, el poeta se compara a las teclas de un instrumento. La sección concluye con los primeros versos de la famosa “escena del balcón” de *Romeo y Julieta*.

.....

But When I Came to Man's State...

“¿Te he de comparar con un día de verano?” (Soneto 18)

It Was a Lover and His Lass (*Pages, As You Like It*)

T. Morley (1557-1602)

Do not You Love Me? (Benedick and Beatrice, *Much Ado about Nothing*)

O Mistress Mine, Where Are You Roaming? (*The Clown, Twelfth Night*)

Anonymous

“No permitáis que al vínculo sagrado de las mentes” (Soneto 116)

Esta sección, dedicada a la juventud, combina lo inmediato, lo momentáneo, con lo perdurable y trascendente. Los versos del Soneto 18 aspiran a inmortalizar aquello que enamora: un “eterno verano” frente a los veranos estacionales, que siempre parecen breves. ‘It Was a Lover and His Lass’, en consonancia con la tradición lírica y pastoril, sitúa el cortejo en primavera. Los diálogos de Beatrice y Benedick en *Mucho ruido y pocas nueces*, a pesar de su ingeniosa reticencia, acaban revelando una atracción mutua. ‘O Mistress Mine, Where Are You Roaming?’ asocia el amor con el momento presente y la efímera juventud. El Soneto 116 expresa una visión distinta: el poeta sostiene, desde su experiencia, que el amor verdadero es esencialmente inalterable.

.....

But When I Came, Alas! to Wive...

“Los ojos de mi amada al sol en nada se asemejan” (Soneto 130)

When Daisies Pied (*Love's Labour's Lost*)

Dr. Arne (1710-1778)

“Sí, sí, Antífolo, muéstrate distante y enojado” (Adriana, *The Comedy of Errors*)

Sigh no More, Ladies (*Balthasar, Much Ado about Nothing*)

R. J. Samuel Stevens (1757-1837)

“Mi amor es como una fiebre, de contino anhelando” (Soneto 147)

Esta sección nos sitúa en la madurez. En el Soneto 130 el poeta, lejos de idealizar a la amada, la describe desde la falta y la fealdad, siendo así que el proferido amor se antoja aún más verdadero. ‘When Daisies Pied’ es la canción con que culmina *Love's Labour's Lost*, y proporciona un comentario lírico sobre la sensación agrídulce del jaspeado de sentimientos que domina la última escena y, ciertamente, esta parte del recital. La confusión de hermanos gemelos separados tempranamente es lo que crea el equívoco de identidades que magistralmente sustenta la trama en *The Comedy of Errors*; aquí encontramos a Adriana, que cree estar hablando a su esposo Antífolo, cuando, en realidad, se está dirigiendo a su cuñado. En claro contraste con el soneto que abre esta sección, el poeta, en el soneto 147 da cuerpo al sufrimiento de un amor que de la luz torna en oscuridad. La canción “*Sigh no More*” convida a las mujeres a no sufrir más por los hombres, pues sus ardides no lo merecen, y a utilizar el lamento como fuerza generadora de alegría y algarabía.

.....

But When I Came unto My Beds...

Pray, Do not Mock Me (King Lear, *King Lear*)

The Willow Song (Desdemona, *Othello*)

Anonymous

“Cuento las horas que sumergen” (Soneto 12)

Blow, Blow Thou Winter Wind (Amiens, *As you Like It*)

Dr. Arne (1710-1778)

O, I Die, Horatio (Hamlet and Horatio, *Hamlet*)

And Will He not Come Again? (Ophelia, *Hamlet*)

Anonymous

Out, out, Brief Candle! (Macbeth, *Macbeth*)

Full Fathom Five (Ariel, *The Tempest*)

R. Johnson (1583-1633)

Mucho más sombría al asomarse a la vejez, esta última parte del programa nos muestra la maestría de Shakespeare al indagar en cuestiones como el amor, la traición, el orgullo, la locura, todo ello relacionado con el paso del tiempo, que el poeta, en el Soneto 12 considera devastador. Lear, derrotado, pronuncia estas palabras ante Cordelia, la única hija que le ha sido fiel aun cuando fuera repudiada por el padre. ‘The Willow Song’ es la canción premonitoria que Desdémona, mujer también fuerte y fiel, canta antes de ser injusta y brutalmente asesinada por el celoso Otelo. Injusto también es el trato que recibe Ofelia por parte de Hamlet y que la lleva a la desesperación y a la locura en ‘And Will He not Come Again?’. Hamlet, herido de muerte, rinde ante Horacio su última voluntad, lo nombra heredero y le pide que cuente su historia, la futilidad de la duda ante el miedo al absoluto silencio que la muerte depara: “The rest is silence”. Con Macbeth, el silencio procede de la nada que en definitiva constituye la vida, que es el paso del tiempo. La decrepitud de la muerte se torna en transformación en ‘Full Fathom Five,’ que Ariel canta a Ferdinand, príncipe de Nápoles, contándole que su padre ha muerto ahogado en un naufragio y que del cuerpo yacente nacerán corales y perlas que cuidarán las ninfas del mar que cada hora tocarán las campanas en su honor.

.....

If We Shadows Have Offended (Puck, *A Midsummer’s Night Dream*)

**Long, long ago the world began
But that’s all one, our play is done!**

William Shakespeare (1564-1616)

De acuerdo con la tradición, el 23 de abril de 1564 veía la luz en Stratford-upon-Avon William Shakespeare. Son escasos y nebulosos los datos que nos han llegado de su existencia: sabemos la fecha de su bautismo (26 de abril de 1564), la de su boda con Anne Hathaway (28 de noviembre de 1582), la del bautismo a los seis meses de su hija Susan (26 de mayo de 1583), y de los gemelos Hamnet y Judith (2 de febrero de 1585). Existe un testamento que data del 25 de marzo de 1616. Recién casado, Shakespeare deja en Stratford a su esposa y a su primogénita y se dirige a Londres. En la capital se integra en la compañía de los “Lord Chamberlain’s Men” (luego “King’s Men”) y escribe sus magnos sonetos y poemas. Ante todo, Shakespeare fue un consumado poeta, artífice insigne de la palabra en su proyección artística, vertida tanto en sus textos dramáticos como en los específicamente poéticos. El misterio insondable de sus sonetos, culminación de esta forma surgida en la época renacentista, perdurará, como él mismo escribe, “Mientras los hombres respiren, o los ojos miren”. Compuestos posiblemente hacia 1593 y publicados en conjunto en 1609, propician una vuelta de tuerca con respecto a los escritos por sus precursores ingleses (el conde de Surrey, Thomas Wyatt, Philip Sidney y Edmund Spenser), presentando una suerte de *ménage à trois* que trasciende y subvierte la habitual relación entre la voz poética y la amada idealizada de connotaciones petrarquistas, derivada de la tradición del amor cortés. Así, los sonetos shakespearianos, dedicados al ignoto “W. H.”, muestran una dialéctica de ecos dramáticos entre la persona poética, su mecenas (un “hermoso/rubio joven”), y una “dama oscura”. La ambigüedad sexual que destilan los versos se proyecta en un laberinto de pasiones y sentimientos a los que subyacen temas como la inmortalidad de la poesía y el arte, el apremio inexorable del tiempo, la lucha agónica entre distintas formas de amar y los sentimientos contrapuestos, los extraños mecanismos del deseo, la efímera condición de lo humano, las complejidades del amor. Tópicos, en definitiva, recurrentes en la tradición literaria a los que Shakespeare confiere una suprema originalidad en su tratamiento, quintaesenciada en un lenguaje poético profundo, depurado, versátil, único, en el que destacan los juegos de palabras, las antítesis, y una extraordinaria capacidad para plasmar los alambicados matices de las relaciones humanas. También demostraría riqueza estilística Shakespeare en su tratamiento de argumentos clásicos, evidenciado por los epilios *Venus y Adonis* (1592-93) y *La violación de Lucrecia* (1594), paradigmas del vínculo de lo mitológico con la más exquisita parodia en el caso del primer poema, y de la tragedia del honor mancillado por el poder patriarcal más infamante en el caso del segundo. Shakespeare modela la palabra y extrae de ella su polisemia más sutil para encumbrarla en sublime poesía.

Merced al mecenazgo del conde de Southampton, el gran artífice comienza su andadura como actor y dramaturgo, impregnando la escena británica de una riqueza poética sin parangón. Shakespeare dota de una extrema ductilidad al verso blanco, instrumento métrico que constituía la base retórica del teatro de la época, y lo sublima con asombrosa inventiva en obras que acrisolan la esencia de lo humano. Demostrando una prodigiosa versatilidad, Shakespeare encadena

chispeantes y deliciosas comedias como *El sueño de una noche de verano* (1594) con tragicomedias como *Romeo y Julieta* (1595) y *El mercader de Venecia* (1596), y con dramas históricos como *Ricardo II* (1595) o *Enrique V* (1599), seguidos de las “obras romanas”, como *Julio César* (1599), que muestran la historia de Inglaterra de un modo oblicuo. Estas dejan paso a comedias de la profundidad conceptual de *Como gustéis* (1599) o *Noche de Epifanía* (1601), y a las grandiosas tragedias que le dieron a su autor fama imperecedera: *Hamlet* (1601), *Otelo* (1604), *El rey Lear* (1605) y *Macbeth* (1605). En una etapa final, la obra de Shakespeare se remansa en los llamados “romances”, entre los que destacan *El cuento de invierno* y *La tempestad* (ambas de 1611), tenida esta última por el testamento dramático de Shakespeare, que decide pasar sus años postreros en la *aurea mediocritas* de Stratford, donde fallecería el 23 de abril de 1616. Pocos ingenios literarios supieron reflejar como él las ambivalencias y complejidades de lo humano, lo que otorga a su obra el carácter de universal, convirtiéndolo, como dijo su amigo y colega Ben Jonson, en un hombre “para todos los tiempos”.

.....

Coordinación técnica y artística: Eva Estebas, Silvia Barreiro, María García Lorenzo, Beatriz Pérez Cabello de Alba.

Selección de textos: Isabel Soto, Antonio Ballesteros, María García Lorenzo, Dídac Llorens, Beatriz Pérez Cabello de Alba.

Selección de canciones: Eva Estebas.

Traducción y adaptación de textos: Antonio Ballesteros, Hugo Chaparro Valderrama, www.elapelph.com, Instituto Shakespeare.

Textos del programa: Antonio Ballesteros, Ana Zamorano, Dídac Llorens, Eva Estebas.

Adaptaciones musicales: Jorge Maletá.

Agradecimientos: Facultad de Filología y Medios Técnicos de la UNED.

.....