

2
DELIRIOS
[sobre Shakespeare]

Alfredo Aracil Música
José Sanchis Sinisterra Texto

© Inés Atienza

Fotografías tomadas en los ensayos y representaciones de 2 Delirios sobre Shakespeare en los Teatros del Canal de Madrid y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. 2009.

Próspero: Hector Colomé. Julieta: Clara Sanchis. Solistas de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Director musical: José Ramón Encinar.

Dibujos originales y logotipo: Alberto Corazón
Diseño del dossier: Carolina Vallejo

2 Delirios sobre Shakespeare

Próspero: Scena y Julieta en la cripta

¿Realmente Próspero es el anciano sabio y generoso de *La Tempestad* que gobierna la isla a la que ha sido desterrado junto a su hija Miranda? ¿Y Julieta, muere junto a su amado Romeo? No en el caso de los *2 Delirios sobre Shakespeare* con texto de José Sanchis Sinisterra y música de Alfredo Aracil. Para éstos Próspero es un hombre degradado, achacoso y ciego, que a lo sumo tiene poderes sobre una música que se antoja imaginaria. Julieta, por su parte, no ha logrado suicidarse y lleva viviendo treinta largos años en su propia cripta, en la oscuridad, sin poder salir de allí, con el recuerdo y la escucha como únicas compañías.

La música, los sonidos, juegan, por tanto, aquí un papel relevante; no son mero ornamento o ambientación escénica sino parte dramática protagonista: para Próspero es la manifestación de sus poderes y, cuando ésta escapa a su control, el hechizo, la magia, su magia, se desvanece; Julieta, a su vez, intenta sobrevivir en la cripta que alberga su sepultura y la de Romeo, y lo único que rompe su

rutina son los sonidos, que quizá sólo existan en su cabeza.

Próspero: Scena y Julieta en la cripta son dos melólogos, dos óperas de cámara, para actor (el primero) y actriz (el segundo), trío vocal y un pequeño conjunto instrumental. En uno y otro, el papel del trío vocal (soprano, contratenor y tenor) es el de corifeos anónimos o el de inciertos reflejos de los personajes más cercanos a los protagonistas; al igual que el actor, la actriz e incluso los instrumentistas, su participación se produce siempre sobre el escenario, a la vista del público, envolviendo y formando parte de la acción, la música y las palabras.

El drama y un humor irónico se combinan en estos dos *Delirios* para mostrarnos una posibilidad imprevista de dos personajes que ya nos son familiares. *Próspero: Scena* fue estrenado en 1994 en el Almeida Theatre, en Londres; quince años más tarde se unió a *Julieta en la cripta* y ambos se presentaron en los Teatros del Canal, en Madrid, por primera vez como díptico.

© José Latova

“A medio camino entre el teatro hablado y el cantado, *2 Delirios* recrea, en forma de díptico, los viejos melólogos del postrero dieciocho español... De ahí la economía de medios..., el rigor de las ilustraciones musicales que se entrecruzan con el texto demandando una meticulosidad que queda al descubierto con la sola observación de la partitura.”

Alberto González Lapuente, *Itamar*, diciembre 2009.

“Verbo, música, ritmo, cuerpo, gestualidad y movimiento escénico se funden orgánicamente en una suerte de “texto total” autónomo, no mimético, que sale al encuentro del espectador, salta sobre él y lo interpela, invitándole a sumergirse en un universo de imágenes.”

Gordon Craig, *Soitu.es*, 15 de junio 2009

Próspero: Scena

Próspero: actor
Madrigalistas: soprano, contratenor y tenor
Instrumentistas: 3 clarinetes
1 trompa
3 percusionistas

Texto de José Sanchis Sinisterra, *Misero Próspero*,
y fragmentos originales de *The Tempest*, de
William Shakespeare.

Música de Alfredo Aracil

Duración: 33 minutos aprox.

Primera representación: Maxwell Hutcheon
(Próspero), Sarah Leonard (soprano),
Nicholas Clapton (contratenor), Andrew
Murgatroyd (tenor) y el conjunto Music
Projects. Dirección musical: Roger Heaton.
Escena: Maxwell Hutcheon y Almeida
Theatre.

Londres, Almeida Theatre, 6 marzo 1994.

Julieta en la cripta

Julieta: actriz
Madrigalistas: soprano, contratenor y tenor
Instrumentistas: 2 clarinetes
1 trompa
2 percusionistas
1 acordeón
1 viola
1 violoncello

Texto de José Sanchis Sinisterra, *Julieta en la cripta*,
y fragmentos originales de *Romeo and Juliet*, de
William Shakespeare.

Música de Alfredo Aracil

Duración: 44 minutos aprox.

Primera representación: Clara Sanchis (Julieta),
Mercedes Lario (soprano), José Hernández-
Pastor (contratenor), Gerardo López (tenor)
y solistas de la Orquesta de la Comunidad
de Madrid. Dirección musical: José Ramón
Encinar. Escena: Natalia Menéndez y Alberto
Corazón.

Madrid, Teatros del Canal, 29 mayo 2009.

Alfredo Aracil

Nació en Madrid en 1954. Estudió con C. Halffter, T. Marco, C. Bernaola, L. de Pablo y A. Tamayo en Madrid, y K. Stockhausen, I. Xenakis, C. Wolf y M. Kagel en Darmstadt. Es Doctor en Historia del Arte, campo al que ha dedicado una parte importante de su actividad y publicaciones.

Trabajó en Radio Nacional de España (RNE), donde fue Jefe del Departamento de Producciones Musicales de Radio 2, miembro del Grupo de Expertos de Música Clásica de Euroradio y coordinador de contenidos de Radio Clásica.

Ha organizado, coordinado o dirigido ciclos y actividades especiales para el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, la Unión Europea de Radiodifusión, el Instituto Cervantes de París, la Fundación Albéniz, el Museo del Prado y el Archivo Manuel de Falla en Granada, entre otros. Fue Director de Programas en 1990 y 91 del Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura y, de 1994 a 2001, Director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Ha sido Presidente de la Sección Española de la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea (SIMC) y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Musicología. Actualmente es Profesor honorario de

la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Departamento de Composición de la Academia Internacional de Música Ciudad de Valencia (AIM).

La música de Aracil, de notable singularidad, se enfrenta a la historia y la tradición no como un proceso excluyente donde sólo cabe la mirada al pasado o al futuro sino como el continente y el contenido de la cultura, un espacio lleno de referencias y de áreas todavía sin explorar que se puede recorrer en muchas direcciones diferentes.

Sus composiciones han sido incluidas en ciclos y festivales de Europa y América, como Europalia 85 en Bruselas, Musica 87 en Estrasburgo, Bienal de Venecia, New York Festival of the Arts, Bienal de Zagreb, Almeida Festival de Londres, Settimana Musicale Senese, Encuentros Gulbenkian en Lisboa, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Ensembles de Valencia, Festival de Tardor de Barcelona, Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Festival de Música de Canarias, Expo 98 en Lisboa, Der Klang der Welt en Berlín y Festival de Teatro Clásico de Almagro, entre otros. Ha recibido encargos y reconocimientos de importantes instituciones culturales españolas y europeas.

José Sanchis Sinisterra

Nacido en Valencia, en 1940. Licenciado en Filosofía y Letras. Es uno de los autores más premiados y representados del teatro español contemporáneo y un gran renovador de escena española. Sanchis Sinisterra es también conocido por su labor docente y pedagógica en el campo teatral.

Es profesor titular del Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Vinculado al estudio y a la enseñanza de la literatura, ha reivindicado siempre la doble naturaleza, literaria y escénica, del texto dramático. Además de sus obras, en su faceta de investigador y divulgador, Sanchis Sinisterra ha escrito numerosos artículos sobre teatro y participado en diversos coloquios y congresos dedicados al arte dramático. Fundó en 1977 Teatro Fronterizo y en 1989 la Sala Beckett de Barcelona.

La obra de Sanchis Sinisterra siempre presenta una dinámica entre la tradición y las líneas dramáticas contemporáneas. La experimentación y la investigación son constantes. Esta investigación comprende, entre otros aspectos, las fronteras de la teatralidad (lo intertextual, la implicación del espectador en la ficción, la metateatralidad, el cuestionamiento de la fábula y del personaje tradicional, lo no dicho, lo enigmático, etc.), el despojamiento

de los elementos constitutivos de la teatralidad tradicional y la modificación de los mecanismos perceptivos del espectador.

A partir de los años '80 Sanchis Sinisterra cruza con frecuencia las fronteras entre los géneros narrativo y teatral creando dramaturgias a partir de obras de autores del siglo XX como James Joyce, Julio Cortázar y Franz Kafka; pero también a partir de autores del Siglo de Oro español.

Sanchis Sinisterra defiende la necesidad de acercar el teatro a otras artes o a la ciencia y participa de la defensa de lo que este autor denomina una teatralidad menor: un tipo de teatro muy distinto al espectacular y comercial.

Entre sus premios y reconocimientos, destacan el Premio Camp de l'Arpa de poesía (1975), el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura (1990), el Premio Federico García Lorca de Teatro (1991), el Premio de Honor del Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona (1998), los Premios Max al Mejor Autor Teatral en Castellano por *¡Ay Carmela!* (1999) y *El lector por horas* (2000) y, por su obra *Terror y miseria en el primer franquismo*, el Premio Nacional de Literatura Dramática del Ministerio de Cultura (2004).

“Una pareja de monodramas filomusicales basados en sendos monólogos fantásticos de José Sanchis Sinisterra... y erigidos sobre una delicada escritura camerística de resonancias metalingüísticas y la formidable ideación de un corifeo contemporáneo formado por un trío de madrigalistas.”

David Rodríguez Cerdán, *Scherzo*, julio 2009.

“Si el discurso de Próspero es deprimente, el de Julieta es angustioso... Fueron un gran soporte para la música de un Alfredo Aracil puro de oliva: tan refinado como incisivo en los aspectos expresivos, y tan atento al detalle dramático, a la esencia de los textos, como nos tiene acostumbrados.”

Pedro González Mira, *Ritmo*, julio 2009.

Próspero: Scena

Fragmentos

¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿No has visto la soberbia tempestad que he desencadenado con mis artes? Mira, mira hacia el norte. Aún está allí, ¿verdad? ¿Verdad que es espantosa?

¿Quieres que la acerque hacia nosotros? ¿No te gustaría sentir un poco de miedo?

(El sonido de la tempestad sube un poco de nivel, e irá desapareciendo durante las siguientes frases)

¿Qué te pasa, hija mía? ¿No te interesan mis prodigios? ¿Te aburres con mi magia?

(Gira sobre sí y camina hacia la pequeña mecedora)

Ah, Miranda, Miranda... No sé qué te ocurre últimamente. He llenado esta isla de aromas, de figuras, de músicas...

(La tempestad ha cesado ya.
Le sobreviene una idea que parece animarle)

¿Quieres oír música?

(Silencio. Solemnemente...)

Me basta hacer así...

(Ha hecho un gesto. Empieza a sonar un instrumento)

...y así... y así...

(Nuevos gestos. Se van añadiendo otros instrumentos)

Ya está. ¿Te gusta?

(Próspero escucha satisfecho..., pero el contacto con su boa de plumas ajadas le vuelve a apesadumbrar...)

Calcino mi cansado cerebro soñando maravillas y horrores para ti... Mi lengua se encallece cada día pronunciando conjuros, mi espalda se enjoroba cada noche sobre los libros de las ciencias negras... De esta roca desierta y mortecina, perdida en el océano, he conseguido hacer un paraíso, tan sólo para ti...

¡Qué infierno!... Si esta dulce niña se asomara, siquiera unos momentos, al tenebroso pozo de mis sueños, ¡cómo se espantaría!... ¡Con qué asombrado pánico miraría a su padre!

[Madrigalistas, simultáneamente...]

Así como mis huesos, con los años, han ido echando espinas que me hieren las carnes desde dentro, así los laberintos de mi alma, con las penas, se han llenado de monstruos y pecados que laceran y pudren mi conciencia...

(Al final, con Próspero dormido, queda una música parecida a un latido lejano... Es el sueño.

La luz comienza a oscilar y a adquirir tintes irreales. Próspero, sobresaltado, lucha con las imágenes de una pesadilla)

“Excelsa pluma de Sanchis Sinisterra que ha creado dos monólogos brillantes, redondos y acabados... Dos brillantes espejos de la soledad humana narrados de una manera directa, desgarradora, irónica y con mucho sentido del humor. La pluma de Aracil también es excelsa. Destaca su inteligente sentido dramático y cómo acompaña elegantemente el texto.”

Federico Hernández, *Ópera Actual*, julio 2009.

“Un recital magistral, en el que la voz hablada se integra en el tapiz sonoro... La música se pone al servicio de la palabra, para subrayar todo el dramatismo del monólogo, aportando su propia magia pero sin interferir... La escena de *Julieta en la cripta* es sencillamente genial, y confirma el acierto de ambos creadores al retomar, tras varios lustros, la fórmula del melólogo.”

Víctor Pliego de Andrés. *Temporada Musical Madrileña*, 3 junio 2009

Julietta en la cripta

Fragmentos

Esto es lo malo de tanto silencio: que al final ya no sabe una si oye lo que oye o sólo lo imagina...

(Escucha)

Pero no importa... Hay que levantarse. No voy a pasarme la mañana aguzando el oído... Total, ¿para qué? Tal como están las cosas... en mi cabeza, digo... Tal como están las cosas, ya me cuesta distinguir qué es lo que suena dentro y qué es lo que suena fuera... de mi cabeza, digo.

(Se ha puesto en pie y, no sin dificultades, sale del sepulcro. Mira pensativa a su alrededor, mientras se arregla vagamente el vestido)

Por ejemplo, esta noche... Ese sonido que me ha despertado, ¿eran realmente las arañas tejiendo sus telas? Hubiera jurado que sí, pero... ¿cómo saber si no era un sueño? Porque esa es otra: también los confundo. El sueño y la vigilia, sí, los confundo. A veces, claro, sólo algunas veces... Cuando me pongo a recordar adrede aquellos días locos, hay veces en que todo se me aparece pálido y borroso... o mezclado y confuso.

(Da una vuelta al sepulcro, como buscando algo)

Y en cambio, si lo sueño, si sueño alguno de aquellos momentos desaforados... todo es tan vivo y minucioso...

(Se ha acercado a uno de los laterales y mira hacia lo alto)

Sí: han trabajado duro las arañas. Puede que no fuera un sueño lo que me ha despertado, ese tejer y más tejer frenético, que parecía...

(Fija la vista, sorprendida, en un punto elevado)

¿Y esto? ¡No es posible! ¿Una mosca? Increíble. Qué novedad: una mosca atrapada en esa telaraña... Y aún me quejo de que aquí nunca ocurre nada, nada que hacer más que esperar... Pero no es verdad. Pasan cosas... Siempre pasan cosas, casi siempre, pequeñas cosas, pero pasan... Y eso alimenta el pensamiento, vaya que sí. Eso da que pensar, mantiene la mente alerta y ocupada, la salva de tormentas y naufragios que, de otro modo...

Julietta en la cripta

260

Sop. of a tomb Come Ro - me - o

Cr. ten. con - tra - ry Come night Come Ro - me - o

Ten. do you Dry sor - row drinks our blood

JUL.

Clar. 1 *mf* *pppp* *f* *p*

Clar. 2 *mf* *pppp* *f* *f*

Cor. *mf* *pppp*

Acord. *ff* *mf* *mor.* *ff* *f*

Vla. *mor.* *mf* *mor.* *mf* *ff*

Vlc. *f* *mor.* *mp* *f* *ff* *f*

Perc. 1 [Bongos] [Wd.H] [Bongos] [Tha.Gv] [Tha.Ag] [PS.Md] [L.V.] [Tha.Gv] [Tha.Ag] [Bongos]

Perc. 2 [Gr.Caj] [L.V.] [Gr.Caj] [Gr.Ag] [Gr.Caj] [Tpt.M] [Tha.Md] [Caj] [Tha.Ag] [Close]

♩ = 63

265

Sop. I have for - got why I did call thee back I shall for - get to have thee still stand

Cr. ten. I have for - got why I did call thee back I shall for - get to have thee still stand

Ten.

JUL. Aunque también es verdad que a veces pasa lo contrario: ya no hay nada que escuchar los crujidos del tiempo detenido... [2'] y el día casi entero, ahí delante, que hacer nada que decir, sólo escuchar...

Clar. 1 *p* *mp* *p* *smorz* *frull* *p* *mp* *p*

Clar. 2 *p* *mp* *p* *smorz* *frull* *p* *mp* *p*

Cor. *ord* *mf* *mp* *mp*

Acord. *8va p* *pp* *16va mp* *8va mp*

Perc. 1 [Tha.Gv] *ff* rison. [PS.Md] *mf* *mp* [Gng.Gv] *ff* *mf*

Perc. 2 [Gr.Caj] *ff* rison. [Close] *mp* (mp) [Gng.Ag] *mf* *mp*

© José Latova

¿Qué te estaba diciendo?... Ah, sí: la noche. Que llega cuando menos te la esperas y no has hecho ni la mitad de las cosas que tenías que hacer, ni la mitad de la mitad de las cosas que...

(Le interrumpe un rumor creciente que parece gobernar a su antojo el discurrir del tiempo)

Aunque también es verdad que a veces... pasa lo contrario: ya no hay nada que hacer, nada que decir, sólo escuchar, escuchar los crujidos del tiempo detenido... y el día casi entero, ahí delante, que parece ni haberse movido de su sitio... Mientras que el pasado, en cambio, amontonado a las puertas de mi memoria, clama por desasirse y desplegarse y descifrarse...

Contacto

schneekloth@pilesmusic.net
www.pilesmusic.net