

Shakespeare a todo color

(Poesía Contaminada)

Shakespeare at full color

(Polluted poetry)

*Por: Carlos Alberto Sánchez Quintero
Docente universidad Distrital, F.J. C., Colombia*

*Los hombres somos para los dioses lo que los insectos para los niños:
nos aplastan para su recreo*

William Shakespeare

Esta obra fue un proyecto ganador de la beca en investigación, creación y producción teatral Convocatoria Residencias teatrales nacionales e internacionales del Ministerio de Cultura 2012, cuyo objeto fue la escritura de un Texto dramático, y supuesta en escena. Participaron en este proceso el *Colectivo teatral INVERSO* del grupo de investigación Teatro, Cultura y Sociedad, adscrito departamento de *Artes Escénicas de la Universidad de Caldas*, el grupo *La Esfinge, Teatro de Ilusiones*, con un trabajo previo del *Semillero de Investigación: La Imagen Escénica en el proceso del Montaje Teatral*, perteneciente al *Grupo de Investigación INTERTEXTO* de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y con estudiantes de séptimo y octavo semestres de la asignatura Literatura y Artes escénicas del Proyecto curricular LEA de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Palabras Claves: Shakespeare, Dramaturgia, Puesta en escena, Sistema solar, Creación colectiva, interdisciplinariedad.

Para la construcción del texto dramático se tuvieron como referencias entre otras las siguientes obras:

De Greiff León. Antología multilingüe: 50 poemas. Editorial: Bogotá; Colcultura; Biblioteca Nacional de Colombia. 1995

Halliday, F.E. Shakespeare. Editorial Salvat. Grandes Biografías. Prólogo de Lluís Pasqual Barcelona. 1985.

Iriarte Núñez, Amalia. Lo teatral en la obra de Shakespeare. Colombia 1996. Ediciones Uniandes.

Pardo, Jorge Manuel. "El Revendedor Shakesperiano: De lo precario a lo sublime" en Palabras, Diálogos y sueños de La Esfinge. Proyecto Editorial La Esfinge, Ministerio de Cultura. Bogotá. 2010.

Sánchez Q. Carlos Alberto. El Revendedor Shakesperiano. Versión mimeografiada. Publicación en preparación. Teatro de Los 90s

Sánchez Q, Carlos Alberto, Olaya, Amparo Lucía. Palabras, Diálogos y sueños de La Esfinge. Proyecto Editorial La Esfinge, Ministerio de Cultura. Bogotá. 2010.

Shakespeare, William. Obras Completas. Losada, 2012

Tecal: 20 Año. Imágenes y palabras de un teatro distinto. Edición Teatro Tecal. IDCT. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002.

La metodología que siguió en el proceso, fue el estudio del Sistema Solar desarrollado por la compañía de Los Meiningen, Dirigida por el Duque Jorge II de Meiningen en el tratamiento de las escenas en donde el escenario se poblaba de una gran cantidad de actores y era necesario que todos tuvieran la misma importancia desde cualquier perspectiva. Así, desde una perspectiva multidisciplinar (teatro, literatura, música, plásticas y audiovisuales) de la obra de William Shakespeare, trabajo que concluyó efectivamente en un hecho creativo. La mirada interdisciplinaria incluyó lo relativo al contexto del teatro isabelino.

También nos apoyamos en el Método de Creación Colectiva, que en términos generales considera tres momentos o instancias en su proceso de implementación:

- 1- Momento Cognitivo
- 2 - Momento Ideológico
- 3 - Momento estético

Estos tres momentos implican un trabajo de mesa (Teórico – conceptual), un trabajo de improvisaciones (Homologías y analogías) y un trabajo de creación de la estructura dramática (Líneas temáticas y líneas argumentales).

Parte del resultado del proceso de creación es el Texto dramático que se transcribe a continuación:

Shakespeare a todo color (Poesía Contaminada)

Propuesta dramaturgica y de montaje
Carlos Alberto Sánchez Quintero.*

Dramatispersonae

Un hombre teñido de blanco (el anti Hamlet)
Una mujer teñida de blanco (la pro-Ofelia)
Composición estatuaria de los azules
Composición estatuaria de los verdes
Composición estatuaria de los fucsias
Dos duendes terracotas

Textos

"Duendes-sueño de una noche de verano"
"Todo el mundo es teatro-como gustéis"
"Prólogo de Romeo y Julieta"
"Monólogo de Hamlet"
"Monólogo de Lady Macbeth"
(de W. Shakespeare)
"El relato de Sergio Stepansnky"
(De L. de Greiff)

Así los grupos se dividirán por colores: el azul, el verde, el fucsia, el terracota, etc. El círculo en el piso por donde se realizarán los desplazamientos del anti-Hamlet y la pro-Ofelia, estará recubierto por una capa de aserrín teñido de rojo (meandros de sangre).

Itinerancia ritual. Las estatuas forman dos filas encabezadas por los sacerdotes. Un hombre y una mujer: anti-Hamlet y la pro-Ofelia. El porta un lienzo negro con unas máscaras, y ella un recipiente con una sustancia sagrada. Congelado. Mientras las filas se desplazan en cámara lenta, dos duendes (terracotas) van declamando al público que forma una calle de honor:

Texto Duendes-Terracotas

¡Atentos: la realidad se detendrá
Hasta que el sueño, imagen de la muerte,
Ponga en su frente los pies de plomo
Y sus alas de murciélago.

Cuando despierten
Todo parecerá una broma
Un sueño, una vana ilusión!

Los actores estarán distribuidos, ocupando diferentes lugares del espacio disponible. Cuando se escucha la música de graves acordes y de percusión envolvente, los actores se van agrupando por colores, en movimientos ralentizados .los sacerdotes que offician la ceremonia – anti-Hamlet y pro-Ofelia, ingresaran al círculo sagrado, iniciándose la ceremonia.

Texto Duendes-Terracotas

“Nosotros somos espíritus de otra alcurnia.
Con frecuencia nos ha sucedido
Juguetear con la amorosa aurora
Y jugar como guardabosques la espesura,
Hasta que la puerta de oriente,
Toda roja de llamas, se abra,
Derramando sus rayos bienhechores,
Y cambiando en amarillo de oro
El tinte verdinegro de sus ondas.
Apresurémonos, no perdamos un instante,
Acabemos esta operación antes de que acabe el día”.

Música de graves acordes y de percusión envolvente.

Congelado.

Coro

Texto introductorio

*Participan todos los grupos y todos los colores,
Creando un cromatismo especial.*

“Todo el mundo es teatro,
y todos los hombres y mujeres
no son sino histriones.
Tienen sus entradas y salidas de escena,
y cada uno de ellos interpreta diversos papeles en la vida,
que no es otra cosa que un drama en siete actos”

*En ese instante por cada extremo del espacio ubicado,
aparecen el corifeo (anti - Hamlet) y la mujer (pro-Ofelia).*

Vienen semidesnudos y sus cuerpos maquillados completamente de blanco, solo su boca estará maquillada de rojo con hemoglobina, de tal suerte que pareciera estar escribiendo sus plegarias con sangre. Corre en forma desesperada.

Corifeo-anti-Hamlet

Oh, no, por favor. Yo no soy Shakespeare, yo no soy Shakespeare, ni Jonson, ni Marlowe, yo soy el que soy.

Un simple jugador, un jugador de lo macabro, o un BiófiloPanclasta, es decir:

¡Aquel que ama la vida, pero todo lo destruye!por eso repito con Fjordsson y con De Greiff...

“¡Juego mi vida, bien poco valía,
La llevo perdida sin remedio!”

Coro

*De todos los grupos y de todos los colores.
Cantando.*

“Juego mi vida, cambio mi vida
De todos modos la llevo perdida,
La llevo perdida, sin remedio”

Corifeo-Anti- Hamlet

Quiero jugarla,
feriarla,
cambiarla por
el más infantil espejismo,
donarla en usufructo, o la regalarla...
jugarla contra uno o contra todos,
contra el cero o contra el infinito,
en una alcoba, en el ágora, en un garito,
en una encrucijada, en una barricada, en un motín;
jugarla definitivamente, desde el principio hasta el fin...
como lo hicieron
Los locos amantes de Verona.

II

Coro

De todos los grupos y de todos los colores.

Prologo "Romeo y Julieta"

Dos familias,
ambas iguales en dignidades y en alcurnia,
vivían en la bella ciudad de Verona,
donde situamos nuestra historia.
Ciertas antiguas rencillas,
encendieron un día nuevos odios,
que mancharon de sangre las manos de sus conciudadanos.
De las aciagas entrañas de estos dos enemigos,
nacieron dos amantes,
que cruzaron en este ambiente sus oscuros destinos.
Los hechos que vivieron fueron tales,
que con sus cuerpos se sepultó también,
la ancestral rivalidad de sus antecesores.
El terrible discurrir de sus trágicos amores
y la persistencia del odio entre sus padres,
que nada,
sino la muerte de sus propios hijos,
logrará acallar,
será el tema de nuestro relato en esta escena.
Y si a ello prestáis, atentos, vuestro oído,
estad seguros que,
si algún defecto viniera a afear nuestra historia,
el afán que pondremos en contárosla
procurará repararlo.

Corifeo-Anti- Hamlet

No, por favor. Repito:
Yo no soy Shakespeare,
ni Jonson, ni Marlowe.
Es más, ahora no sé quién soy,
Por esta sin razón...
"¡Juego mi vida, bien poco valía,
La llevo perdida sin remedio!"

Coro

*De todos los grupos y de todos los colores.
Cantando.*

"Juego mi vida,
cambio mi vida
de todos modos la llevo perdida,
la llevo perdida, sin remedio"

Corifeo-Anti- Hamlet

¡Sí! ¡Sin remedio!
¡La llevo perdida sin remedio!
Pues todo, todo me da lo mismo:
lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo...
Todo, todo me da lo mismo:
todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo
donde se anudan serpentinos mis sesos.

Ahora los grupos-composición -verde,

Interpretará el texto de Hamlet.

Coro -verde

Monologo "Hamlet"

¡Ser o no ser, he aquí el problema!
¿Qué es más elevado para el espíritu:
sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna,
o tomar las armas contra un piélagos de calamidades
y, haciéndoles frente, acabar con ellas?
¡Morir... dormir; no más!
¡Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón
y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne!
¡He aquí un término para ser devotamente deseado!
¡Morir...dormir! ¡Dormir!...
¡tal vez soñar!
¡Si, ahí está el obstáculo!
porque es forzoso que nos detenga el considerar
qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte,
cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida.
¡He aquí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio!
porque ¿Quién soportaría los ultrajes y desdenes del tiempo,

la injuria del opresor,
la contumelia del soberbio,
las congojas del amor desairado,
las tardanzas de la justicia,
las insolencias del poder,
y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno,
cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete?
¿Quién querría llevar tan duras cargas,
gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa,
si no fuera por el temor de un algo después de la muerte
- esa ignorada región
cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno-,
temor que confunde nuestra voluntad
y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen,
antes quelanzarnos a otros que desconocemos?
Así,
la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes;
y así,
el nativo matiz de la resolución se torna enfermizo
bajo los pálidos reflejos del pensamiento,
y empresas de grande aliento e importancia,
por esta consideración, tuercen su curso,
y dejan de tener nombre de acción.

III

Corifeo-Anti- Hamlet

iHamlet ha muerto!,
iHamlet ha muerto!,
porque no hay nadie más cuerdo
que sobreviva en este mundo de locos.
Si yo no soy Shakespeare, ni Johnson, ni Marlowe;
Mucho menos soy Hamlet.
"iJuego mi vida, bien poco valía!
iLa llevo perdida sin remedio! "

Coro

*De todos los grupos y de todos los colores.
Cantando.*

"Juego mi vida,
cambio mi vida
de todos modos la llevo perdida,
la llevo perdida, sin remedio"

Corifeo-Anti- Hamlet

Cambio mi vida por lámparas viejas
o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil:
por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil:
por los colgajos que se guinda en las orejas
la simiesca mulata, la terracota rubia;
la pálida morena, la amarilla oriental, o la hiperbórea rubia.
La cambio por Las Brujas de Macbeth,
Y por la más bruja entre todas las brujas:
Lady Macbeth;
Cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar,
Solo un loco como yo,
Porque por más vueltas que le dé,
la vida,
la tengo perdida.

Texto Duendes-Terracotas

¡Las brujas, los duendes, las hadas!
¡El mundo de las tinieblas, todos en ronda reunidos!

Ahora el grupo-composición fucsia, interpretará el texto de lady macbeth.

Coro fucsia

Monólogo de Lady Macbeth

Corred a mí,
Espíritus propulsores de pensamientos asesinos.
Cambiadme de sexo
Y de los pies a la cabeza
Henchidme de la más implacable crueldad.
Espesad mi sangre,
Cerrad en mí todo acceso,
Todo paso a la piedad,
Para que ningún escrúpulo proveniente de la naturaleza,
Perturbe mi propósito feroz ni se interponga entre el deseo y el golpe.
Venid a mis senos maternos
Y convertid mi leche en hiel,
Vosotros genios del crimen,
Desde allí, donde esperáis bajo invisibles sustancias la hora de hacer el mal.
Baja horrenda noche y envuélvete como un palio
En la más espesa humareda del infierno.
Que mi agudo puñal no pueda ver la herida que abre,

Ni el cielo pueda espiarme a través de la cobertura de las tinieblas
Para gritarme:
¡Basta! ¡Basta!

Se produce una gran polvareda. Referencia a un huracán bíblico.

La mujer- pro-Ofelia

¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!

Mientras el corifeo pronuncia esta última exclamación, ella toma el recipiente sagrado (una tasa) y vierte sobre su cabeza el líquido color carmesí, que se va regando por todo su cuerpo blanquecino, como meandros de sangre que se reencuentran con la tierra.

Congelado.

Música de graves acordes y de percusión envolvente.

Los actores vuelven a las posiciones del inicio de la obra.

FIN

Bibliografía

- Bertold, Margot. Historia social del teatro. Ediciones Guadarrama. Madrid 1974.
- De Greiff León. Antología multilingüe: 50 poemas. Editorial: Bogotá; Colcultura; Biblioteca Nacional de Colombia. 1995.
- Halliday, F.E. Shakespeare. Editorial Salvat. Grandes Biografías. Prólogo de Lluís Pasqual Barcelona. 1985.
- Iriarte Núñez, Amalia. Lo teatral en la obra de Shakespeare. Colombia 1996. Ediciones Uniandes.
- Kristeva, Julia. Semiótica Vol. 2. Editorial Fundamentos. Madrid, 1998.
- Massip, Francisc. El Teatro Medieval. Editorial Montesino. Barcelona 1992.
- Pardo, Jorge Manuel. "El Revendedor Shakesperiano: De lo precario a lo sublime" en Palabras, Diálogos y sueños de La Esfinge. Proyecto Editorial La Esfinge, Ministerio de Cultura. Bogotá. 2010.
- Reyes Carlos José, Pardo Jorge Manuel, Ariza, Nohora Patricia. Hitos del teatro colombiano. IDCT. Alcaldía Mayor de Bogotá, 1999.
- Sánchez Q. Carlos Alberto. El Revendedor Shakesperiano. Versión mimeografiada. Publicación en preparación. Teatro de Los 90s
- Sánchez Q, Carlos Alberto, Olaya, Amparo Lucía. Palabras, Diálogos y sueños de La Esfinge. Proyecto Editorial La Esfinge, Ministerio de Cultura. Bogotá. 2010.
- Shakespeare, William. Obras Completas. Losada, 2012
- Tecal: 20 Año. Imágenes y palabras de un teatro distinto. Edición Teatro Tecal. IDCT. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002.

Carlos Alberto Sánchez Quintero

esfinge58@hotmail.com

Armero (Tolima) 1958. Profesor de Artes Escénicas y Literatura del Proyecto Curricular LEA. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Director Artístico de La Esfinge, Teatro de Ilusiones. Director de la Revista Cultural "Creadores". Director de la Casa de la Cultura de Usaquén. Maestro en Arte Dramático. ENAD. Investigador del Grupo de Investigación INTERTEXTO. Coordinador Del Semillero de Investigación: La Imagen Escénica. Investigador principal del proyecto de dramaturgia y montaje de *Yo, Roa Sierra*. CIDC. U. Distrital. Actor, director de teatro y dramaturgo. Publicaciones: *Palabras, diálogos y sueños de La Esfinge, Teatro de los 70s. Teatro Para Niños. Teatro de los 80s. Teatro comparsa y carnavalidad en Usaquén. Yo, Roa Sierra.*