

HEROIDAS

CARTAS Y CANTOS DE LAS HEROÍNAS

GUÍA DIDÁCTICA

GIORGIO CELENZA
BARÍTONO Y PIANO

MARTA ESTAL
SOPRANO Y PIANO

ÁLVARO TATO
DIRECCIÓN DE ESCENA

ÍNDICE

ÍNTRODUCCIÓN

¿Qué vas a ver?
Objetivos

ANTES DE LA FUNCIÓN

Bienvenid@ al mundo de los mitos
Un poeta inmortal (sobre Ovidio y su época)
En femenino plural (unas palabras sobre las *Heroidas*)
Quién es quién en nuestras *Heroidas*
Ariadna
Helena y Paris
Hero y Leandro
Penélope y los pretendientes
Medea y Jasón
Dido
Heroidas hoy
Algunas preguntas previas

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

La puesta en escena
La música y programa musical
El espacio sonoro
La adaptación de los textos

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

¿QUÉ VAS A VER?

HEROIDAS ES...

UN CONCIERTO

Las voces líricas de una soprano y un barítono junto a un piano interpretan piezas de compositores como Haendel, Mozart, Schubert, Puccini... y otras más actuales.

UNA OBRA DE TEATRO

Que basa sus escenas y monólogos en las *Heroïdes*, un texto escrito por el poeta Ovidio hace más de dos mil años pero que, como todos los grandes clásicos, trata sobre conflictos que aún resuenan en la actualidad.

OBJETIVOS

- Acercarse al género lírico desde un formato dinámico de recital-teatro que combina el texto hablado y la puesta en escena con la música en directo y el espacio sonoro.
- (Re)conocer a personajes de la mitología griega y sus fuentes literarias: la *Odisea*, la *Eneida*, las *Metamorfosis*... a la vez que se despierta la curiosidad sobre el mundo antiguo.
- Reflexionar sobre la pervivencia, actualidad y revisión de los clásicos.
- Ofrecer una relectura de género sobre un texto clásico y abrir el debate en el aula sobre los personajes femeninos, estereotipos, nuevas perspectivas, etc.

ETIQUETAS Mitología clásica, cultura grecolatina, música clásica, feminismo.

ASIGNATURAS Historia, Historia del Arte, Cultura Clásica, Música, Artes Escénicas, Psicología, Filosofía, Griego, Latín.

EDADES Últimos cursos de la ESO / Bachillerato.

ANTES DE NADA... BIENVENID@S AL MUNDO DE LOS MITOS

Toda nuestra cultura occidental tiene su base en la **Antigua Grecia**, un extenso período histórico (entre los **siglos X y IV a. C.**) en un área geográfica (Grecia y sus islas) donde se consolidaron las primeras grandes civilizaciones europeas (la cretense, la micénica y la helénica), con un inmenso bagaje social, económico, político, artístico y cultural que tuvo como punto de eclosión un gran invento: la democracia ateniense del siglo V a. C., un sistema de gobierno basado en la gestión del poder a través del voto directo de los ciudadanos, que supuso una revolución y que marcó el destino de Europa como continente.

La Antigua Grecia elaboró a lo largo de los siglos un sofisticado sistema de **creencias de base politeísta**: los griegos rezaban a una verdadera multitud de dioses asociados a todos los aspectos de la vida, la naturaleza y las costumbres, desde el amor (**Afrodita**) hasta la sabiduría

(**Atenea**) pasando por el sol (**Apolo**), la luna (**Selene**), el infierno (**Plutón**), la caza (**Diana**), la agricultura (**Cibeles**), el vino (**Dioniso**) o la guerra (**Ares**)... sin olvidar, claro, al Padre de los Dioses, **Zeus**, el dios del rayo y el trueno, el señor del Olimpo, monte donde residen las deidades.

A este panteón de dioses se añade toda una multitud de **criaturas fantásticas** (las sirenas, los Titanes, los Gigantes, el Cíclope, la Esfinge, las arpías, las Furias, los centauros, el caballo alado Pegaso, etc.) y de **héroes humanos o semidivinos** como Heracles, Perseo, Jasón, Teseo, Aquiles u Odiseo.

Sus historias interconectadas conforman extensas sagas en torno a grandes sucesos donde **se funde la ficción con la historia**: la guerra de Troya o el ciclo de Tebas, por ejemplo.

A todo ese conjunto de relatos, leyendas, sucesos, aventuras, guerras, muertes, amores y desamores, los llamamos los **mitos**.

Los mitos alimentan el arte griego en todas sus manifestaciones: la poesía épica y lírica (la Ilíada y la Odisea de Homero, los poemas de Safo, las odas de Píndaro), la arquitectura y escultura (Fidias, autor del Partenón), el teatro (los trágicos Edipo, Sófocles y Eurípides y el cómico Aristófanes), la pintura, la música...

Los mitos suponen todo un lenguaje, una colección inagotable de figuras, sucesos y ejemplos para entender el mundo y darle forma.

Pero los mitos, tal y como los conocemos, no son solo griegos; el **Imperio Romano** adoptó aquellas creencias e historias, haciéndolas perdurar durante siglos con nombres diferentes: el Zeus griego se convirtió en el Júpiter romano, Afrodita en Venus, Atenea en Palas, Hermes en Mercurio, Heracles en Hércules, Odiseo en Ulises... y así sucesivamente. Los grandes poetas latinos, como Virgilio y Ovidio, dedicaron sus principales obras a recrear aquel repertorio de leyendas, mientras las grandes esculturas de aquellos dioses renombrados llenaban los templos de todo el mundo conocido.

De hecho, las **Heroidas de Ovidio** son, como veremos, una colección de cartas imaginarias de las protagonistas míticas más importantes.

SABÍAS QUE...

La **Odisea** es una de las obras más famosas de la antigüedad clásica. Narra el regreso a Ítaca de Odiseo (Ulises en su versión romana) tras la guerra de Troya, un viaje que le llevó más de diez años y que estuvo cargado de peligros y aventuras. Al ser este camino tan arduo, la cultura popular adoptó la expresión "ser una odisea" cuando algo cuesta mucho de conseguir.

Los mitos atraviesan los siglos, se escriben y se reescriben, adoptan diversas formas, estilos y medios de expresión, y continúan conversando con nosotros a lo largo de las épocas.

La Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, la Posmodernidad... todas las etapas culturales y artísticas europeas han necesitado reformular y reelaborar el legado inmenso de los clásicos, mirarse en el espejo de esas figuras cambiantes que nos atraen porque nos representan, porque nos siguen fascinando e inquietando, porque nos siguen haciendo preguntas y porque sintetizan la condición humana.

algunos ejemplos de la influencia de los mitos en la cultura popular

En pleno siglo XXI, **los mitos siguen presentes en nuestros símbolos, en nuestros héroes, en nuestras historias**, aunque a veces pasen desapercibidos. Un ejemplo del lenguaje publicitario: la marca de zapatillas deportivas *Nike* toma su nombre de la diosa griega de la victoria, *Niké*, y su logo es una representación icónica del ala de la diosa. Encontramos ecos de los mitos en las stories de las redes sociales, en los escaparates de los malls, en las hazañas deportivas, en los discursos políticos, en los medios de comunicación, en nuestro propio idioma, en nuestra casa, en nuestras calles. En nuestra forma de pensar y de vivir.

Los estudiosos de la antropología, la sociología y la psicología han afirmado que **los mitos representan, a través de arquetipos (esquemas esenciales), el repertorio básico de emociones y sentimientos de la raza humana**. Dicho de otra forma: todos nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros amores y odios, nuestras relaciones, se condensan en esta selva inabordable de fábulas, historias y personajes que llamamos mitología. Adentrarse en los mitos es conocer y reconocer al ser humano, mirarse en el espejo de los siglos para encontrarnos con nosotros mismos, para comprender lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos.

UN POETA INMORTAL (SOBRE OVIDIO Y SU ÉPOCA)

Publio Ovidio Nasón (43 a. C.-17 d. C.) es sin duda uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Su obra constituye una de las cumbres de la literatura romana escrita en latín clásico.

Sus años de vida, en el contexto de una familia acomodada y un precoz éxito literario, corresponden al auge de la Roma imperial y a las apoteósicas décadas de gobierno del emperador Augusto, que sentó las bases del Imperio Romano con su política expansionista y su establecimiento

de las bases jurídicas, sociales, urbanísticas, burocráticas y administrativas de la futura *pax romana* (el primer gran imperio internacional europeo, que tuvo siglos de duración) sostenida por la unidad lingüística, el control militar de las colonias, el eficaz sistema tributario y el férreo aparato propagandístico. Aquí nace la Roma de los grandes foros, de las grandes fortunas, de los arcos de triunfo, de los lujosos palacios y templos, de las carreras de cuadrigas y las luchas de gladiadores, del pan y circo... todo bajo el poder omnímodo de un solo gobernante divinizado.

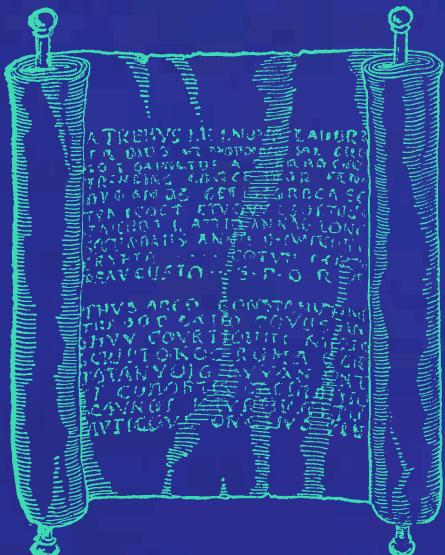
Ovidio es un poeta humano y a la vez divino, efervescente y flamígero, lleno de gracia estilística, a menudo complejo; sus propios contemporáneos llegaron a criticar el barroquismo enrevesado de sus imágenes, pero sus hexámetros vibran llenos de movimiento y de potencia expresiva. Su obra cumbre es, sin duda, ***Metamorfosis***, un extenso poema en que se presentan entrelazados numerosos pasajes de la mitología grecolatina; su plasticidad, su agilidad narrativa, sus intrincadas metáforas y la emoción tragicómica de sus versos convierten este poema en una de las cimas literarias de Occidente y una fuente inagotable de influencias y referencias para los pensadores y artistas desde el Renacimiento en adelante. Pero también fue autor de obras más breves de enorme interés, como *Amores*, *Arte de amar*, *Tristes*... o nuestras *Heroidas*.

EN FEMENINO PLURAL (UNAS PALABRAS SOBRE LAS HEROÍDAS)

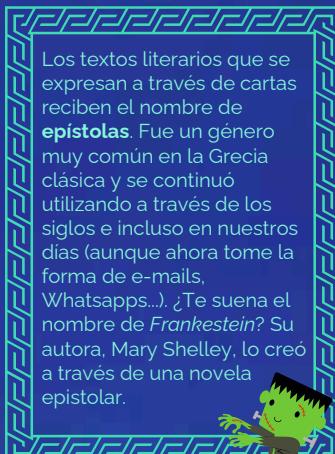
Las *Heroidas* (19 a. C.), también llamadas *Cartas de las heroínas*, se consideran una de las obras iniciales de Ovidio. Existen ciertas dudas sobre la autenticidad de algunas de ellas, que pudieron ser escritas por discípulos o imitadores en épocas posteriores. Pero en cualquier caso la obra reviste una originalidad que ha llamado la atención de lectores y estudiosos de todos los tiempos, y ha inspirado a artistas de las artes plásticas, musicales y literarias, con especial interés durante los siglos XX y XXI, tras la explosión intelectual y artística de los movimientos feministas occidentales.

Se trata de una colección de **breves cartas escritas en verso, donde la voz femenina asume el protagonismo**: mediante un juego literario epistolar, las heroínas de los grandes mitos clásicos toman la palabra y se dirigen a sus maridos y amantes, casi siempre en tono de queja ante los engaños, traiciones y delitos cometidos por los hombres. Ovidio selecciona, en cada caso, el momento preciso de redacción de cada carta ficticia, para conseguir el mayor efecto dramático; por ejemplo, en el caso de Ariadna o de Dido, las

“autoras” escriben justo cuando han sido abandonadas; en otros, como el de Helena o Hero, en el instante inicial de sus historias, cuando todavía no se ha abatido sobre ellas su trágico destino y pueden expresarse desde el deseo, el amor o la esperanza, multiplicando así el efecto de ironía dramática. Por ese motivo, las *Heroidas* tienen un acusado componente teatral y pueden ser leídas como monólogos escénicos; un aspecto que queremos subrayar en nuestro montaje.

SABÍAS QUE...

Esta obra ha atravesado veinte siglos manteniendo vivo su dramatismo, su inmediatez, su frescura y su sorprendente punto de vista, ya que pocas veces la voz femenina ha tenido un espacio tan claro en la literatura occidental aunque sea un autor quien la emite mediante un artificio literario.

Las *Heroidas* son un apoyo perfecto para establecer un **diálogo entre las voces míticas y la música clásica occidental** a través de una voz femenina lírica y teatral que conecta los siglos, los personajes y las situaciones, siempre tan parecidas, para revivir aquellos mitos y hablar a través de ellos de nuestro presente. De la carta en papiro al mensaje instantáneo, del cálamo a la tecla, del papel a la pantalla, de la tinta al *sticker*, seguimos siendo seres humanos reclamando justicia, condenando abusos, lamentando daños y traiciones... y soñando un futuro mejor.

QUIÉN ES QUIÉN EN NUESTRAS HEROIDAS

Ovidio escribió un total de 21 cartas. Para nuestro espectáculo hemos seleccionado seis de ellas elegidas por su belleza literaria, por su profundidad emocional, por la relevancia de sus historias en el conjunto de la mitología clásica:

Ariadna, Helena, Hero, Penélope, Medea y Dido.

A continuación encontrarás información sobre cada una de ellas junto a la traducción de las piezas musicales que las acompañan.

Nuestro viaje comienza en una pequeña isla del mar Egeo. Tod@s sus puestos... **¡ZARPAMOS!**

I. ARIADNA

- Princesa de la isla de Creta, hija del rey Minos.
- El hilo de Ariadna es una expresión para denominar a una solución liberadora, a una salvación (Ariadna le da un hilo a Teseo para que no se pierda en el laberinto).
- Si miras al cielo de noche la verás: es la constelación llamada corona boreal.

Algunas obras artísticas donde aparece:
Il lamento d'Arianna (1608), madrigal de Claudio Monteverdi.
Ariadna en Naxos (1912), ópera de Richard Strauss.
Ariadna. Al hilo del mito (2021), de la compañía flamenca Rafaela Carrasco.

La joven princesa Ariadna ayuda al héroe Teseo a escapar del laberinto después de dar muerte al Minotauro (monstruo con cuerpo humano y cabeza de toro) y al huir juntos el héroe la abandona en la isla de Naxos, donde el dios Dioniso la salva y la convierte en una corona de estrella que podemos ver en el cielo: la constelación de Ariadna (*corona borealis*).

CARTA DE ARIADNA A TESEO

Ariadna despierta en la isla de Naxos y no encuentra a Teseo a su lado. La ha abandonado. Grita y reclama que regrese a por ella.

Constelación de Ariadna
(corona borealis)

Teseo, te escribo esta carta desde la costa en la que tu barco zarpó sin mí, esa costa en la que me abandonasteis tú y el sueño. Ahora sé que eres más peligroso que cualquier fiera.

Ah, mio cor

Alcina, G.F. Haendel

Ah, mi corazón, itú humillado!
¡Estrellas, dioses, dios del amor!
Eres un traidor, pero... ite amo tanto!
¡Me abandonas entre lágrimas?
¡Oh, dioses!... ¿Por qué?

Siempre que sueño las playas
Marinero en tierra, R. Halffter

Siempre que sueño las playas
las sueño solas, mi vida.
Acaso algún marinero
quizás alguna velilla
de algún remoto velero.

II. HELENA

- Hija del dios Zeus, reina de Esparta, esposa de Menelao.
- La humana más bella de toda la mitología, incluso más que la diosa Afrodita.
- Raptada o huida con el joven Paris, con quien llega a la ciudad de Troya, por lo que es llamada Helena de Troya.

Helena, reina de Esparta, es raptada por el joven Paris (según otras versiones, como la de Ovidio, huye junto a él de forma voluntaria) y llevada a la ciudad de Troya (al este de Grecia, junto al mar Egeo); ese rapto o fuga será la causa de la mítica guerra de Troya, que será el símbolo del poder de Grecia y el origen de grandes ciclos de aventuras durante y después del conflicto: el de Aquiles, el de Odiseo, el de Agamenón... y el de Eneas, legendario precursor de Roma. Helena también sobrevive a la guerra y regresa a Esparta con Menelao.

Algunas obras artísticas donde aparece:

Iliada (s. VIII a. C.), poema épico de Homero ambientado en la guerra de Troya.

Las troyanas (415 a. C.), tragedia de Eurípides.

El rapto de Helena (s. XVI), cuadro de Tintoretto.

No sé si he de seguirte...

CARTAS DE HELENA Y PARIS

Paris, hospedado en el castillo de Menelao, intenta convencer a Helena para que escape junto a él. Ambas son cartas de seducción, de flirteo.

Véandomos esta noche.

**O del mio dolce ardor,
Paride et Elena, C. Gluck**
Oh, querida razón
de mi dulce ardor,
el aire que respiras,
al fin respiro.
Adonde sea que vuelva mi mirada
se aparece frente a mí
tu hermoso rostro.
Mi mente te sueña
con la esperanza más feliz.
Y en este deseo que me llena el pecho
te busco, te llamo, espero, y suspiro.

**Pur ti miro
L'incoronazione di Poppea
C. Monteverdi**

Por ti miro, por ti gozo,
te abrazo, te estrecho.
Ya no peno, ya no muero,
ioh, mi vida! ioh, mi tesoro!
Yo soy tuya. / Tuyo soy yo...
Esperanza mía, dilo,
tú eres mi amor / sí, bien mío,
sí, corazón, vida mía.

SABÍAS QUE...

La **Guerra de Troya** es uno de los conflictos bélicos más famosos de la mitología griega y del que beben no solo numerosas fuentes literarias, como la *Iliada*, sino también pictóricas, cinematográficas... Enfrentó a los griegos aqueos contra los troyanos. Uno de los pasajes más famosos es el referido al caballo de Troya, un gran animal de madera ofrecido como regalo y que ocultaba a varios soldados enemigos en su interior. Al caer la noche, los guerreros asediaron la ciudad y ganaron la guerra.

III. HERO

Cuidate de la furia de Neptuno...

- Sacerdotisa de Afrodita en el Helesponto (hoy estrecho de los Dardanelos).
- Enamorada del joven Leandro.
- Su trágica historia de amor imposible inspira el de muchos jóvenes enamorados de la tradición literaria, como Romeo y Julieta o Calisto y Melibea.

Algunas obras artísticas donde aparece:

Hero y Leandro (1604), óleo de Pedro Pablo Rubens.

Soneto XXIX *Pasando el mar Leandro el animoso* del poeta español Garcilaso de la Vega (siglo XVI).

In der Nacht (1837, op. 12), pieza pianística de Robert Schumann inspirada en la leyenda.

Hero se enamora de Leandro, pero sus padres se oponen a su amor; por ello, el joven cruza cada noche a nado el Helesponto (un peligroso estrecho lleno de corrientes) para encontrarse con ella, que le ilumina el camino con su torre en Sesto. Pero una noche el viento apaga el candil, Leandro muere ahogado y ella se suicida.

A Hero Leandro adoraba, y, por verla, enamorado el Helesponto cruzaba todas las noches a nado.

Y, según la fama cuenta, Hero una luz encendía que en las noches de tormenta de faro al joven servía.

Una noche a Hero cansada de mirar hacia Bizancio, rendida, aunque enamorada, la hizo dormirse el cansancio.

Y lo más triste es que, apenas la pobre Hero se durmió, cuando un aire desde Atenas, la luz, soplando, apagó.

Viendo él la luz apagada, sintió aquel olvido tanto, que, maldiciendo a su amada, abrazó el mar con su llanto.

Y queriendo, o sin querer, de pena se dejó ahogar, sin que él pudiese saber si le abogó el llanto o la mar.

Lo cierto es que al desdichado, al rayo del sol primero la tormenta le echó, ahogado, al pie de la torre de Hero.

Y cuando muerto le vio, Hero, cual Leandro fiel, se arrojó al agua y murió como él, por él y con él.

CARTAS DE HERO Y LEANDRO

Las últimas cartas entre ambos. En ellas se mandan palabras de amor, y Leandro le informa de su deseo de cruzar a nado a pesar de la bravura del mar.

In der Nacht R.Schumann

Todos reposan, corazón,
todos duermen, mas no tú.

Una pena cansada
ahuyenta el sueño de tu lecho,
y tu mente cavila, muda,
en la lucha de su amor.

*A pesar de los vientos me
atreveré a cruzar...*

Sestos
Mar Helesponto
Abidos

IV. PENÉLOPE

- Reina de la isla de Ítaca, madre de Telémaco y esposa de Odiseo.
- Tejedora de un tapiz que desteje cada noche para evitar que los pretendientes se casen con ella.
- Convertida en un símbolo contradictorio; por un lado de la esperanza y por otro de la mujer que acepta y aguanta las infidelidades de su marido.

Algunas obras artísticas donde aparece:

Odisea (s. VIII a. C.), poema épico de Homero que narra las aventuras de Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca.
Ulises (1922) de James Joyce, novela donde la propia Penélope, convertida en Molly Bloom, expresa en un extenso monólogo su amor y odio hacia su marido.
Penélope (1972), canción de Joan Manuel Serrat basada en el mito (una mujer que espera).

La reina Penélope espera durante veinte años a que su marido, el rey Odiseo, regrese de la guerra de Troya. Mientras, los pretendientes a la corona intentan casarse con ella, pero Penélope ha jurado que solo se volverá a casar cuando termine un tapiz que teje de día y desteje en secreto de noche. Según el mito, Odiseo regresa a Ítaca y mata a los pretendientes.

CARTA DE PENÉLOPE A ULISES

Tras más de diez años de espera, Penélope escribe a su esposo, Ulises, implorando su regreso.

Gredchen am Spinnrade

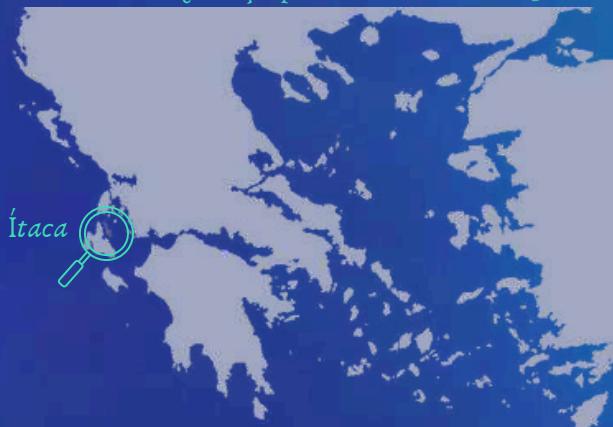
F. Schubert
Se fue mi calma,
el corazón me duele,
no encontrare la paz nunca más.
Si él no está junto a mí
siento que vivo en una tumba.
El mundo entero se hace amargo.
Mi cabeza está perdida
y todos mis sentidos
delirán incoherentes.
Si miro por la ventana,
sólo a él buscan mis ojos.
Únicamente por encontrarlo
salgo a pasear fuera de casa.
Su caminar alto,
su noble figura,
la sonrisa de su boca
y el fuego de su mirada.
Su magia al hablar,
la caricia de sus manos,
... iay! ¡Sus besos ardientes!
Mi pecho se impulsa hacia él,
coge fuerza.
iSi pudiera atraparlo,
retenerlo junto a mí,
y besarlo hasta saciar mis ansias,
hasta quedarme muerta
bajo sus labios!

Un bel di vedremo

Madame Butterfly, G. Puccini

Un hermoso día veremos
alzarse un hilo de humo en los confines del mar.
Y entonces aparecerá la nave.
Después, esa nave blanca entrará en el puerto,
atronando con su saludo.
¿Lo ves? ¡Ya ha llegado!
Yo no bajo a encontrarme con él, ino!
Me pongo allí, en lo alto de la colina
y espero, espero mucho tiempo
y no me pesala larga espera.
Entonces de entre la multitud
sale un hombre, un punto pequeño
que sube por la colina.
¿Quién será? ¿Cómo llegará? ¿Qué dirá?
Llamará a Butterfly desde lejos.
Yo, sin responder, estaré allí escondida,
un poco en broma y un poco para no morir
en el primer encuentro.
Y él, bastante preocupado, llamará:
"Pequeña muchachita, olor de verbena",
los nombres que me daba cuando volvía a casa.
Todo esto pasará, te lo prometo.
Guarda tu miedo, yo con segura fe lo espero.

Esta carta te la envía tu esposa, insensible Ulises, que tanto tardas. Pero no respondas. ¡Ven tú en persona! Hace más de diez años que partiste. Ya ha caído Troya...

CARTAS DE LOS PRETENDIENTES

Consideraciones y preceptos de un casado

Luis de Briceño

Que tenga yo a mi mujer
conforme mi estado y ser,
y todo salga de mí.
Eso sí, eso sí, eso sí.
Pero que ande muy galana,
hoy bien y mejor mañana,
sin saber quién se lo dio.
Eso no, eso no, eso no.

Que ella mi esclava se llame
y yo como a esposa la ame,
pues por tal la recibí.
Eso sí, eso sí, eso sí.
Pero porque yo la quiera,
sea en casa bachillera,
y mande más que no yo.
Eso no, eso no, eso no.

V. MEDEA

- Princesa de la Cólquide (la actual Georgia, al este de Grecia).
- Hechicera de poderes mágicos y vínculos con el dios del Sol.
- Se dice que podía cabalgar a lomos de un dragón, como los *Targaryen* en *Juego de Tronos*.

Algunas obras artísticas donde aparece:

Medea (431 a. C.), tragedia griega de Eurípides.

Medea (65 d. C.), tragedia latina de Séneca.

Medea (1969),

película de Pier Paolo Pasolini protagonizada por la soprano María Callas.

Medea, princesa del reino de la Cólquide, traiciona a su reino para ayudar al héroe Jasón y a sus compañeros, los Argonautas, a robar el legendario Vellocino de Oro, y huye con ellos a Grecia bajo promesa de matrimonio; en Corinto, Jasón y Medea viven felices y tienen dos hijos hasta que él la rechaza para casarse con Creúsa, la princesa de Corinto. Según el mito, Medea, como venganza, mata a sus propios hijos (lo que hoy se denomina violencia vicaria) y huye en un carro tirado por dragones.

CARTAS DE MEDEA Y JASÓN

Medea recrimina a Jasón su abandono y le amenaza con usar su magia para dañarle a él y a sus hijos.

Vorrei punirti idegno
La finta giardiniera, W.A. Mozart
Quisiera castigarte, necio,
quisiera arrancarte el corazón.
Ardo de indignación,
pero me detiene el amor
que causa mis suspiros.
¿Con esta recompensa, ingrato,
me devuelves el amor que te he dado?
Mas me confundo, oh Dios,
entre la ira y la piedad.

*Jasón:
te escribe Medea.
La repudiada,
la miserable
que antes amabas
y ahora destierras (...).*

Rata de dos patas Paquita la del barrio

Rata inmunda,
animal rastreiro,
escoria de la vida
adefesio mal hecho.
Infrahumano,
espectro del infierno,
maldita sabandija
cuánto daño me has hecho.
Alimaña, culebra ponzoñosa,
deshecho de la vida,
te odio y te desprecio.
Rata de dos patas
te estoy hablando a ti:
porque un bicho rastreiro,
aún siendo el más maldito,
comparado contigo
se queda muy chiquito.
Maldita sanguijuela, maldita cucaracha.
Que infectas donde picas,
Que hieres y que matas...

Corinto

VI. DIDO

- Reina de Cartago (en el actual Túnez, al norte de África), viuda del rey Siqueo.
- Según el mito, el suicidio de Dido es el origen del odio entre Cartago y el Imperio Romano, que dará lugar a las Guerras Púnicas.
- La cantautora británica Dido se llama así en honor a la reina cartaginesa.

Algunas obras artísticas donde aparece:

Eneida (s. I a. C.), poema épico de Virgilio, escrito por mandato del emperador Augusto para conectar la fundación mitica del Imperio Romano con las aventuras de un héroe mitico, Eneas, huido tras la perdida de Troya.

El peor de los troyanos... (s. XVI), breve epitafio de la reina compuesto en redondilla por el genial poeta español Garcilaso de la Vega (ver abajo).

Dido y Eneas (1689), ópera de Henry Purcell.

La reina Dido de Cartago jura no volver a enamorarse después de fallecer su marido Siqueo. Pero entonces llega Eneas, el caudillo de los supervivientes del ejército de Troya, que se dirigen a Italia para fundar un nuevo reino; la diosa Venus, madre de Eneas, logra que ambos se enamoren, pero Mercurio le recuerda al héroe que tiene que seguir su viaje para sentar las bases del imperio romano. Entonces Eneas abandona a Dido y ella se suicida con la espada del héroe.

CARTA DE DIDO A ENEAS

Eneas está a punto de partir, y Dido le suplica que no se vaya. Es su particular canto del cisne: en la carta anuncia su suicidio.

*El mejor de los troyanos
dio la causa y el espada.
Dido, a tal punto llegada
no puso más que las manos.*
GARCILASO DE LA VEGA

When I am laid *Dido and Aeneas*, H. Purcell

Cuando me cubra la tierra
no dejes que mis errores
llenen tu pecho de pena.
Recuérdame, mas no llores
el destino de quien yerra.

SABÍAS QUE...

La ópera *Dido y Eneas* es una de las más famosas de todo el periodo barroco musical, que abarca precisamente desde el nacimiento de este género lírico, en 1600 aprox. hasta la muerte del compositor Juan Sebastian Bach en 1750. Muchas de las óperas del periodo comparten la temática mitológica: *La favola d'Orfeo* de Monteverdi, *Achille et Polixène*, de Lully, *Acis and Galatea* de Haendel...

VII. HEROIDAS HOY

Cry me a river

Arthur Hamilton

Ahora dices que estás solo
que te pasas la noche llorando.
Por mí puedes llorar todo lo que quieras,
también yo derramé
un millón de lágrimas por ti.
Ahora dices que lo sientes
por haber sido tan falso.
Por mí puedes llorar todo lo que quieras...
Estuve a punto de perder la cabeza por ti
mientras que en tus ojos no vi ni una lágrima.
¿Recuerdas? Yo sí recuerdo todo lo que dijiste:
Me dijiste que el amor era una cosa vulgar,
me dijiste que habíamos terminado.
Y ahora dices que me quieras.
De acuerdo, demuéstralos.
Venga, llora hasta hartarte.
También yo derramé un millón de lágrimas por ti.

La última escena del espectáculo supone una sorpresa; de pronto, saltamos veinte siglos y el sonido nos lleva a una realidad muy reconocible: los audios que nos enviamos a diario a través de los sistemas de mensajería telefónica y digital.

Pero estos mensajes son muy especiales. Mientras la soprano "enciende" el mar (la luz de botellas del escenario) y suenan los primeros compases de un conocido standar de jazz (*Cry me a river*), llegan a nuestros oídos verdaderas heroídas del siglo XXI: las voces anónimas de mujeres actuales, vivas y auténticas, que se dirigen a personas que marcaron su vida de forma desgraciada: parejas que las engañaron, traicionaron o se comportaron de forma falsa o ingrata.

Intentamos así vincular el mundo del mito (las *Heroidas* ovidianas) con la realidad contemporánea: seguimos necesitando alzar la voz, denunciar las injusticias, construir el relato del dolor y del desamparo, soñar con un mundo mejor donde tantas relaciones no estén teñidas de mentiras y falsedades.

Cry me a river es una canción que es en sí misma, una heroída más, una protesta irónica y también una señal de esperanza, un testimonio de superación, una sonrisa triste que nos dice que hay luz al fondo del túnel.

ALGUNAS PREGUNTAS PREVIAS*

- ¿Qué personajes mitológicos conoces?
- ¿Qué películas / libros / cómics o series conoces que estén inspirados en algún referente clásico?
- Estás a punto de asistir a un concierto basado en un texto muy antiguo. ¿Crees que puede ser aburrido? ¿Piensas que algo de hace siglos puede hablar de cómo nos sentimos en la actualidad? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿crees que hay diferencias y de qué tipo?
- ¿Crees que tenemos prejuicios a la hora de enfrentarnos al arte clásico?

*Se recomienda repetir estas preguntas una vez se haya asistido a la representación, para comprobar si la percepción ha cambiado y abrir un debate en el aula.

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN SOBRE LA PUESTA EN ESCENA

En el escenario verás unos **pocos elementos de gran potencia simbólica** que van cobrando vida y transformándose a lo largo de la obra: **una alfombra redonda de arpíllera, un cofre de esparto, un círculo de botellas azules, unos hilos de lana roja, unos pergaminos**. Y, por supuesto, el piano, porque, no lo olvidemos, esto es un concierto... muy especial.

La puesta en escena de *Heroidas* nos lleva a la esencia del teatro, porque el espectáculo busca la frontera entre el formato de concierto lírico (donde la cantante suele presentarse junto al pianista sin adornos ni elementos para focalizar la atención en la música) y el monólogo teatral (donde la significación de las piezas escénicas cobra un enorme significado que multiplica las emociones). Como verás, todos los objetos en escena tienen un sentido y se emplean en ciertas acciones. Los elementos no son un mero decorado, sino símbolos activos:

- La **alfombra**, a modo de isla, centraliza la mayoría de momentos de canto y "aísla" a la soprano en un entorno cerrado (tal y como hace la obra original de Ovidio); como ves, el tejido y el color de la arpíllera nos remiten a la arena de la playa, la tierra de una isla rodeada de mar...
- Las **botellas azules**, diversas y dispuestas de forma asimétrica, representan, claro, el mar, y si te fijas podrás ver que están llenas de sal para acentuar ese efecto (y de paso para multiplicar el efecto de la iluminación) y que muchas de ellas llevan mensajes en su interior (como voces a la deriva buscando ser escuchadas). Además, algunas de las botellas tienen luz propia para crear un efecto especial en un par de escenas: las lámparas de Hero y Leandro o las "estrellas" de las voces finales.

*¡Aquí solo se ven cuatro,
pero en realidad son... treinta y dos!*

- El **baúl**, fabricado también de un tejido que nos evoca la tierra, es el recipiente de diversos elementos (las agujas de coser, los espejos, etc.) pero también será empleado como asiento de Penélope, como tumba de Dido, como roca donde duerme Ariadna... en teatro, un solo objeto puede adoptar múltiples funciones y llevar nuestra imaginación a distintos espacios y ambientes, creando las escenas (junto al diseño de iluminación) con la herramienta más potente, única y analógica de las artes escénicas: la imaginación de los espectadores.
- Los **hilos rojos** pueden ser gotas de sangre, vínculos entre personajes, símbolos de una vida humana que las Parcas (las míticas dueñas del Destino) cortan con sus tijeras, las líneas trazadas en mapas... Desde el empleo realista (las agujas de Penélope, que teje y destije) hasta el poético (el "corte" de Helena), el hilo guía nuestra imaginación como el de Ariadna guiaba a Teseo por el laberinto.
- Los **pergaminos** también adoptan carácter simbólico transformándose: desde la carta inicial que encuentra Teseo a la manera del tópico literario del "manuscrito hallado en una botella" hasta el puñal con que Dido (convertida simbólicamente en el vestido blanco) se da muerte, pasando por las tarjetas de Paris y Helena, el barco de papel de Ulises que Penélope lleva alrededor de su "isla", arrastrando su hilo rojo por el mar, o los fragmentos rotos que Medea deja por el escenario mientras canta su terrible venganza...

SOBRE LA MÚSICA

El programa musical de *Heroidas* está compuesto por piezas de música clásica escritas para voz y piano u orquesta, en nuestro caso para las voces de soprano (la más aguda de las voces femeninas) y barítono (una de las voces más graves masculinas, solo seguida de la de bajo) y canciones modernas.

Muchas de estas piezas pertenecen a óperas (y reciben el nombre de **aria** si están interpretadas por una sola persona); pero también aparecen canciones alemanas o **lieder**, un género que surge en el romanticismo y que está estrechamente ligado a la poesía y la emoción, como es el caso del precioso dúo *In der Nacht* de Robert Schumann que se corresponde con las cartas de Hero y Leandro; o una **canción de concierto española**, género desarrollado a principios del siglo XX y también muy vinculado a lo poético, en el caso de *Siempre que sueño las playas*. Aquí Halffter toma su texto del ciclo *Marinero en Tierra* de Rafael Alberti.

Entre las piezas interpretadas hay un margen de 300 años, diversos períodos estéticos (barroco, clasicismo, romanticismo...) y formas de entender la composición musical. Esta **variedad de épocas y géneros** no es casual: para cada una de las heroidas se han elegido una o diversas piezas que se refieren a determinados sentimientos y pretenden, precisamente, demostrar que **estos afectos son atemporales**. En algunos casos, el referente musical toma directamente la fuente del compositor que puso música al mito, como es el caso de la carta de Dido, en la que se interpreta el aria de la ópera *Dido y Eneas* de Henry Purcell. En otros, como en el *lied Grechen am Spinnrade* (*Margarita en la rueca* en su traducción al español), de Schubert, la relación establecida es semántica: el texto de Goethe describe a una mujer que espera (y desespera) por su amado y el movimiento del acompañamiento del piano dibuja una melodía en bucle que simula el sonido de una rueca hilando incansablemente, como lo haría Penélope con su telar.

Un caso especial es la pieza elegida para los **pretendientes de Penélope**. Originalmente, Ovidio no trata sobre ellos en sus Heroidas más allá de las menciones que hace la propia reina en su carta. Sin embargo, hemos escogido la canción del s.XVII de Luis de Briçeno con una letra que hoy en día nos parece impensable, incluso cómica, para reproducir los comportamientos “dudosos” de algunos de ellos, tal y como Homero describe en su Odisea.

PROGRAMA MUSICAL

CARTA DE ARIADNA A TESEO

F. Haendel (1685-1759)

Ah mio cor, Alcina

R. Halffter (1900-1987)

Siempre que sueño las playas, Marinero en tierra

CARTAS DE HELENA Y PARIS

C. Monteverdi (1567-1643)

Pur ti miro, L'incoronazione di Poppea

C. W. Gluck (1714-1787)

O del mio dolce ardor, Paride ed Elena

CARTAS DE HERO Y LEANDRO

R. Schumann (1810-1856)

In der Nacht, Spanisches Liederspiel, Op.74

CARTA DE PENÉLOPE A ULISES

F. Schubert (1797-1828)

Gredchen am Spinnrade

G. Puccini (1858-1924)

Un bel di vedremo, Madame Butterfly

CARTAS DE MEDEA Y JASÓN

W. A. Mozart (1756-1791)

Vorrei punirti indegno, La finta giardiniera

Francisca Viveros (1947)

Rata de dos patas

CARTA DE DIDO A ENEAS

H. Purcell (1659-1695)

When I am laid, Dido and Aeneas

CARTAS DE HEROIDAS HOY

A. Hamilton (1926)

Cry me a river

EL ESPACIO SONORO

Además de la música en directo y las voces habladas, en *Heroidas* tiene una gran importancia el espacio sonoro, es decir, todos los elementos pregrabados que suenan desde los altavoces y que ayudan a reforzar la propuesta escénica.

Este espacio sonoro es un recurso muy utilizado en el teatro contemporáneo y, en el espectáculo que has visto, obedece a diferentes intenciones. Por ejemplo, un sonido de olas que nos sitúa en el mar; las voces en bucle de Penélope, que refuerzan su desesperación al tejer y destejer el telar eternamente, las cartas de Hero y Leandro, que suenan como ecos lejanos por al mar que los separa, un coro que invoca la sensación de ritual ante la muerte de Dido, los audios de Whatsapp de mujeres actuales que nos conectan un mundo acústico cercano y reconocible...

Muchos de los recursos sonoros se utilizan comúnmente en la música de cantantes actuales, donde la producción musical tiene cada vez más importancia. Cantantes como Rosalía, Taylor Swift, Quevedo... se hacen valer de efectos como la reverberación, los ecos, las disonancias, los sonidos metálicos, pitidos... para dotar sus canciones de mayor expresividad y originalidad.

¿Has reconocido alguno de estos recursos en el espectáculo?

SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LOS TEXTOS

Nuestras *Heroidas* proponen una adaptación textual sobre el original de Ovidio.

Al tener que adecuarse al tiempo de una representación escénica, las cartas se encuentran recortadas frente a su original; con esta misma intención de adecuación algunas de las cartas se presentan cruzadas, a modo de diálogo, cuando en el original son cartas individuales. Es el caso de los textos de Helena y Paris y de Hero y Leandro, que Ovidio presenta como cartas de respuesta.

Todos los textos han sido traducidos en prosa poética con opciones léxicas bajas, esto es, un lenguaje cercano que permita entender el mensaje y que resulte familiar. La única excepción es la de la carta de Medea, traducida en **silva de versos blancos**. Esta estrofa, formada por versos heptasílabos y endecasílabos sin rima, nos permite evocar los dísticos (verso latino basado en pies acentuales) de la obra original.

*Yo que he vencido a toros y serpientes
no he podido vencer a mi marido.*

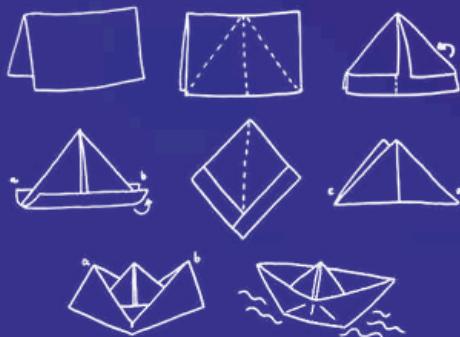
*Yo que he extinguido fuegos con hechizos
no he podido salvarme de estas llamas.*

*Yo que dormí a un dragón,
no duermo ni de día de noche.*

Hasta mi misma magia me abandona.

Fragmento de la carta de Medea

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

- Escribe tu propia Heroida. Puede ser una carta de un personaje ficticio de una novela, de una película, de un cómic, de un videojuego... ¿a quién se la envía? ¿Qué le dice? Intenta que el estilo literario sea acorde con el personaje. Y no olvides "crear" la carta de forma física, con su papel, su sobre, su aspecto y forma únicas. Por si te gustó la idea, aquí te dejamos las instrucciones para hacer un barco de papel:

- ¿Cuál ha sido tu pieza musical favorita del espectáculo? Busca información sobre ella, sobre el estilo al que pertenece, sobre las cantantes que la han interpretado... Y, si te animas, haz tu propia versión de la canción, para cantar en clase en directo.
- ¿Recuerdas los elementos escenográficos empleados en el espectáculo? Haz una lista de los símbolos que piensan que representa cada uno. ¿Se te ocurren más posibilidades de uso imaginario de esos objetos? Y si eliges un objeto diferente, el que tú quieras... ¿en qué cosas imaginarias podría transformarse?
- Hablando de heroidas... piensa en otras grandes mujeres de tu época, o del pasado, que hayan sido tratadas con injusticia por su entorno social o personal. Busca información sobre ellas y expongamos en clase sus historias.
- Referencias paralelas: es probable que en alguna o varias de nuestras heroidas hayas identificado diferentes sentimientos: amor, rabia, frustración, tristeza, nostalgia... Nosotros hemos relacionado cada uno de ellos con una pieza de música clásica o moderna, pero existen muchísimas más. Elige dos de las heroidas representadas y piensa en una canción de cualquier época que pudiera relacionarse con ellas, que pudiera cantar o escuchar la heroína mientras escribe la carta.
- Sitúa en el mapa las ciudades desde las que escribían las heroidas: Naxos, Esparta, Sestos, Ítaca, Corinto, Cartago.

HEROIDAS

CARTAS Y CANTOS DE LAS HEROÍNAS

martaestal@gmail.com