

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

El rey Lear

Esteban: Si le preguntáramos cuál es el dramaturgo más importante de todos los tiempos, ¿a cuál nombraría? Seguramente muchos mencionarían a quien vamos a usar como tema para el día de hoy, Ezequiel. ¿No te parece?

Ezequiel: Seguro, yo por lo menos diría Shakespeare sin pensarlo dos veces, porque creo que probablemente no solo sea el mayor dramaturgo que ha dado la historia de la humanidad, sino que además creo que es uno de los mejores escritores. Así que me confieso admirador de la obra de Shakespeare y me pone bien contento que en Tierra Firme podamos hablar del famoso Bardo inglés como lo llaman algunos.

Esteban: Aunque creo que a Shakespeare le sorprendería que lo estemos recordando como dramaturgo, él preferiría tal vez haber sido recordado por otras de sus obras.

Ezequiel: Él preferiría haber sido recordado como poeta, porque consideraba que su obra poética (que la tiene y también es muy buena) lo haría trascender. Pero lo que realmente resulta más interesante de su producción en la actualidad, son sus obras de teatro que incluso eran despreciadas por sus contemporáneos. La gente más intelectual que rodeaba a Shakespeare consideraba que el teatro era un mero divertimento, una obra absolutamente menor, y simplemente dejaron pasar la oportunidad de apreciar todo el valor que tenía Shakespeare; no solo en su poesía sino también en esas brillantes obras de teatro que estaban por supuesto escritas en verso, así que tienen muchos elementos poéticos.

Esteban: ¿En qué época de Inglaterra vivió?

Ezequiel: Nació sobre fines del 1500 y murió a principios del 1600. Tuvo una vida incierta, no para él que seguramente la conocía muy bien, pero sí para nosotros que nos acercamos cuatrocientos años después a su obra. De alguna manera tenemos muy pocos datos sobre la vida real y concreta de Shakespeare.

Esteban: Se especula mucho, ¿no?

Ezequiel: Sí, hay muchas especulaciones. Una de las especulaciones más graciosas es que era homosexual, simplemente por la costumbre que existía en el

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

teatro isabelino de que las mujeres no actuaban. Eso generaba que para los papeles femeninos los adolescentes, que formaban parte de las compañías teatrales, como no tenían barba se vestían de mujeres y representaban los papeles femeninos. Probablemente Shakespeare, que antes de ser dramaturgo fue actor, durante sus primeros años de carrera haya tenido que hacer papeles femeninos.

Esteban: Sin embargo, él estaba casado, y tenía su familia y sus hijos.

Ezequiel: Exactamente. Se sabe que estaba casado y tenía dos hijos. Al principio vivía en un pueblo, que en estos momentos es el "Centro Shakespeare" número uno. Vivió en ese pueblo desde que nació hasta que murió, pero en el medio se mudó a Londres e hizo prácticamente toda su carrera allí. Pasó su infancia y su vejez en este pequeño pueblito de Inglaterra, pero su trabajo era en Londres porque en ese tiempo el teatro se establecía igual que ahora, en las ciudades, para generar la renovación de público. Antes de eso el teatro era itinerante (todavía conservamos muchas muestras de este tipo); es decir, la compañía teatral se iba mudando de una ciudad a otra. Pero en el tiempo de Shakespeare las compañías teatrales ya se establecían en un determinado lugar y el flujo de gente iba variando por el tema del comercio. A fines de la Edad Media y principios de la Era Moderna las ciudades eran principalmente sitios de comercio, donde los comerciantes se movían, y eso hacía que el público se renovara permanentemente.

Esteban: ¿Qué temas tocaba Shakespeare? Ubiquémonos un poco en qué cosas le interesaban y qué nos ha dejado en su obra.

Ezequiel: Es complicado responder eso porque a Shakespeare le interesaba todo. Es decir, tocó un poco todos los temas, siempre vinculados con el hombre: los sentimientos, las contradicciones propias del ser humano. En ese sentido Shakespeare es un humanista. Muchos dicen que su obra es renacentista; yo creo no llega a serlo, me parece que todavía tiene muchos elementos propios de la Edad Media. Tal vez contiene lo mejor del Medioevo y lo mejor del Renacimiento todo condensado dentro de su obra. Su interés fundamental eran las emociones humanas, y en toda su obra (tanto en las comedias como en las tragedias) tuvo la particularidad de reflejar la profundidad de la emoción humana y su variedad. Yo creo (no hay datos concretos, es mi percepción) que Shakespeare era un gran observador de la conducta humana, y que tuvo la virtud de reflejar eso en sus obras. Lo maravilloso de los personajes de Shakespeare es que

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

son personajes contradictorios, poco predecibles, que se mueven de varias maneras; a veces pueden ser buenos, a veces malos, a veces incluso ni buenos ni malos. Es decir, fue combinando determinadas características (sobre todo en sus personajes principales) que le dan una gran humanidad; uno en seguida se siente identificado con ellos más allá de las virtudes, sobre todo en los defectos y en la visión que tienen del mundo.

Esteban: ¿Habría sido por esa capacidad que ha trascendido y hasta el día de hoy es el dramaturgo más importante?

Ezequiel: Creo que sí, que radica fundamentalmente en eso. La obra de Shakespeare aunque está anclada en su época (porque tiene un montón de referencias, por ejemplo, a la historia inglesa o a mitos y tradiciones propias del pueblo inglés) logra reflejar problemas que la humanidad ha tenido y seguirá teniendo siempre. Esa es la médula más fuerte del trabajo de Shakespeare, que al haber trabajado con lo más profundo del ser humano, descubrió que ese material era inamovible, un material que tuvo validez en su tiempo y también en nuestra época.

Esteban: Veamos alguna de las obras para ilustrar cómo Shakespeare hacía esta articulación de caracteres, emociones y sentimientos. Algunos dicen que "El Rey Lear", es una de las obras principales de Shakespeare.

Ezequiel: Considero que sí, el Rey Lear fue una de las principales obras. Es difícil elegir una obra de Shakespeare, muchas son muy buenas, por supuesto que otras tienen menos interés para nosotros, pero la mayoría tiene un nivel muy interesante y son agradables de leer. Creo que es bueno empezar con Lear porque tiene muchos de sus elementos. En primer lugar, a Shakespeare se le critica mucho (con mucha falta de conocimiento) el hecho de que desarrollaba argumentos o historias que tomaba de otros lugares. Se inspiraba en mitos, historias, muchas veces también en crónicas de la época, como es el caso del Rey Lear. Hay un libro muy famoso de crónicas de los reyes de Inglaterra, que era muy popular en los tiempos de Shakespeare, y esta historia la tomó de una frase que leyó en ese libro. Era una frase muy breve, y eso muestra su capacidad para desarrollar una idea. Lo único que decía era que había un rey que había decidido dividir su reino en vida y repartirlo entre las tres hijas. Partiendo de ese concepto elaboró toda la obra. Lo mismo que la historia de los amantes de Verona, Romeo y Julieta, partió de una historia popular en la época. El tema es que Shakespeare tuvo la capacidad para convertir esa historia vulgar, corriente, común, en una

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

obra de teatro que hasta el día de hoy nos sigue conmoviendo y sigue teniendo cosas para decirnos. Con Lear pasa exactamente lo mismo. Comienza con un primer acto en el cual plantea el problema. Las obras de Shakespeare siempre tienen cinco actos. Los primeros actos son bien intensos porque se presentan todos los personajes y muy rápidamente aparece el problema. Luego durante el resto de los actos se van desarrollando. La particularidad que tienen las obras de Shakespeare, que hace que a muchas personas les cueste abordar su lectura, es que tienen muchas tramas paralelas que se terminan uniendo al final. Generalmente trabajaba con una trama principal y con dos tramas paralelas de personajes que están relacionados con la trama principal, pero van desarrollando su historia aparte y en algún momento las vuelve a unir para cerrarlas todas juntas. Siempre trabaja de la misma manera, prácticamente no hay variaciones en sus obras. Por eso es muy conveniente para nuestros oyentes cuando leen a Shakespeare, hacer una listita con los nombres de los personajes, o recurrir permanentemente a esta lista para poder ir siguiendo sin problemas la trama.

Esteban: Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel Dellutri. Estamos comenzando a ver algunas de las obras de Shakespeare que han llegado hasta nuestra época. "El Rey Lear" es la que está en nuestras manos en este momento, y luego de la pausa veremos los personajes y qué es lo que está sucediendo. Ya venimos.

PAUSA

Esteban: Seguimos mirando a Shakespeare y su obra con Ezequiel Dellutri. "El Rey Lear" es el texto elegido para ver cómo maneja el dramaturgo inglés las emociones, los sentimientos, los rechazos, las oposiciones, los enemigos, y todo eso que aquí lo ha plasmado con un rey y sus tres hijas.

Ezequiel: Un rey y sus tres hijas que ya comienzan la obra teniendo problemas. En primer lugar, el primer conflicto que surge lo propone el propio rey y se mete en él sin que nadie lo obligue. Está cansado de gobernar y decide dividir su reino en tres partes y entregarlo en vida a sus hijas. Dentro del pensamiento medieval un rey no podía hacer esto, era algo que iba contra las normas de la naturaleza. Esta es la clave para nuestros oyentes: si lee la obra tiene que seguir siempre este concepto. Las

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

rupturas que hay con respecto al orden natural son fundamentales dentro del contexto de la obra. La primera ruptura (que es una que nos cuesta registrar) es el hecho de que él distribuya sus tierras en vida. Esto, como dije recién, era considerado antinatural en la época, y él mismo produce esta ruptura simplemente porque quiere pasar una vejez más relajada, y ajeno a los problemas que en realidad le correspondería enfrentar porque es el rey.

Esteban: En esta época se diría "jubilarse y retirarse".

Ezequiel: Exactamente. No había jubilación en la Edad Media, así que él debería haber seguido trabajando; pero como no quería hacerlo decide distribuir el territorio en tres partes entre sus hijas. El problema es qué fragmento de la tierra da a cada una de sus hijas, porque hay algunos fragmentos que son mejores que otros, hay algunas porciones de tierra que tienen más virtudes que otras. Entonces él decide dividir, y por medio de una misma pregunta que le va hacer a sus a sus hijas, resolver según la respuesta que ellas den a quién le corresponde cada fragmento, cada porción de tierra.

Esteban: ¿Cuál fue la pregunta que les hizo?

Ezequiel: La pregunta es muy sencilla: "¿Cuánto me aman?". Cada una de ellas fue contestando. Las dos primeras, las mayores, Regan y Goneril, por supuesto lo adulan. ¿Uno que haría? Para conseguir un determinado favor inmediatamente se recurre a la adulación. Las dos mayores entonces hacen eso, le dicen lo que quiere escuchar: que lo quieren mucho, que es el mejor padre, que lo aman, que darían su vida por él. Y hacen un excelente trabajo; tanto que cuando llega Cordelia, la hija menor y una de las protagonistas importantes del relato, él le pregunta "¿cuánto me quieres?", y la respuesta de ella es "nada", le dice "yo no te quiero nada". Él entonces no entiende, se enoja, se pregunta cómo puede ser que su hija menor le diga esto. Entonces ella explica y dice: "Yo no puedo expresar en palabras el amor que siento por vos". Pero Lear está sordo a la respuesta de su hija, se quedó con la primera respuesta, y entonces decide desheredarla. Por lo tanto, reparte entre las dos restantes su reino (las adúladoras, las que no habían hablado con el corazón), y decide pasar una parte del tiempo en una de las mitades y la otra parte en la otra.

Esteban: Pensando que la tercera hija realmente era una desamorada.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Ezequiel:

Exacto. De hecho, Lear hizo lo peor que se podía hacer con una persona en la Edad Media, que es desterrarla, echarla del territorio. Las penurias de Lear no terminan ahí. Cuando va a vivir con la primera de sus hijas, pasa algún tiempo, él se queda con algunos hombres, como una especie de pequeña guardia que lo custodia y lo ayuda. Pero resulta que su hija al poco tiempo se cansa de tener a su padre en casa, lo echa y le dice que se vaya con la otra hermana porque allí ya no tiene cabida. El rey se quedó sin poder, entregó sus atributos a sus hijas, así que tiene que someterse. Ya empieza el primer momento de descontento porque tiene que salir y no había sido tratado como consideraba que debía haberlo sido. Además, se está aproximando un eclipse; el concepto del eclipse es importante dentro de la obra porque también va marcando cómo la ruptura que hizo Lear en el orden de la naturaleza va afectando también a todo lo que lo rodea. Finalmente llega al otro castillo, y por supuesto la historia se repite: le sacan la guardia, lo dejan solo en este caso y queda solo en medio de la nada, en el medio del reino, con la única compañía de un bufón. Esta, desde mi punto de vista, es de las mejores escenas escritas por Shakespeare: se lanza una gran tormenta (de nuevo la naturaleza de alguna manera se está cobrando venganza por lo que Lear hizo) y en medio de ella el rey Lear se da cuenta de que cometió un error al tomar la decisión que tomó, y le pide al cielo que lo destruya. Los bufones en la Edad Media no eran payasos, sino que eran personas con alguna deficiencia mental, eso era lo que los hacían graciosos; algo muy cruel pero funcionaba de esta manera la Edad Media. Entonces el bufón, que está totalmente loco, empieza a hablarle, a intentar hacerle ver cuál es la realidad. Entonces se produce ese juego (hay muchos en la obra de Shakespeare y son muy ricos) entre el hombre viejo que debería ser cuerdo pero está hablando como un loco, y el loco que debería hablar locuras pero que está hablando como un hombre cuerdo. Entonces llega a un momento del diálogo en que no se sabe quién está loco y quién no, y uno empieza a darse cuenta de que la locura y la racionalidad son en determinadas circunstancias conceptos bastante relativos, porque cualquier persona por racional que sea puede ser llevada a la locura. Entonces se da una secuencia bien interesante. La pregunta es entonces cómo se resuelve este conflicto tan enorme, que aparentemente no tiene solución. Cordelia que está en el destierro se entera de esto y como ella realmente lo ama, decide, a pesar de que su padre la ha desterrado, ir a buscarlo. Ella está con un príncipe, un rey que le da un ejército para que vaya y reconquiste el reino. Se produce por supuesto un enfrentamiento entre Cordelia y sus hermanas, en todo este tiempo no se sabe muy bien dónde está el rey, obviamente hay

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

historias paralelas que como decíamos hace un rato se van desarrollando, hasta que finalmente logra establecerse el orden y el ejército de Cordelia vence. Pero hay un pequeño problema: Cordelia queda cautiva y la van a ejecutar, porque en el castillo donde la tienen prisionera no saben que en realidad ya han perdido y lo mejor que pueden hacer es liberarla para lograr alguna indulgencia. Cuando Lear, que recuperó sus funciones, se entera de esto inmediatamente manda un mensajero para avisar, para que les digan que han perdido, que no tiene sentido que la maten. El mensajero llega demasiado tarde, Cordelia muere, y se produce una escena final, conmovedora, durísima, donde Lear entra con su hija en brazos muerta, y tiene un monólogo en el cual explica que la han matado, que él se siente responsable por ello, y termina muriendo también él de dolor en escena. Los personajes que quedan alrededor de él, los sirvientes, se van y lo hacen diciendo que no pueden aguantar tanto, como diciendo que se había cerrado una era y era imposible recuperar todo lo que Lear perdió. Es una reflexión dura, por supuesto. En ese tiempo tragedia era sinónimo de que la obra debía terminar con la muerte de la mayoría de los personajes. Piensen en Romeo y Julieta, el ejemplo más claro; los dos protagonistas terminan muriendo. La tragedia dentro de la Edad Media y la Antigüedad, era un conflicto que se resolvía por medio de la muerte. Siempre en la tragedia hay muerte; el concepto de que los protagonistas pueden quedar vivos, es posterior. Era muy propio de la época de Shakespeare esto de matar a los protagonistas sobre el final de la obra para acrecentar el dramatismo. Ahora, esta obra es una metáfora muy importante de lo que sucede cuando el ser humano atenta contra el orden natural. Vivimos un tiempo donde atentar contra el orden natural es algo que podemos verlo en muchísimos aspectos. En primer lugar, con el cuidado que el ser humano da al medio ambiente. Vamos al supermercado, compramos algo, vemos la cantidad de material descartable que tenemos, que se desecha y que forma parte de la gran contaminación que generamos. Cada vez generamos más basura, y tenemos menos capacidad de reciclarla. La contaminación del aire, algo constante y permanente, frente a lo cual los países más desarrollados, que son los que más posibilidades tienen de hacer cosas, no las quieren hacer por una cuestión meramente económica. Además de eso, vemos también cómo poco a poco nuestra sociedad va transgrediendo otras leyes que también son naturales, pero que nos afectan más desde el punto de vista moral y ético. Vemos cómo se va consolidando la homosexualidad: ahora la sexualidad es algo que yo puedo elegir. No es algo que la naturaleza me da, sino que puedo ir en contra de eso, puedo de alguna manera cambiarlo, cuando a pesar de

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

lo que digan, esto es algo que va en contra de lo que Dios creó y en contra de las normas bíblicas. Vemos cómo se está desacreditando la familia, por medio de esto y por medio de otras cosas. Divorcios porque simplemente no se quiere hacer el esfuerzo de mantener a la familia unida, o porque no se entiende el sacrificio. Hijos abandonados por sus padres, sea por trabajo o porque los dejan horas y horas solos en contacto con Internet sin ningún tipo de control, o con otro tipo de influencias. Vivimos en una sociedad, en un mundo que constantemente está quebrantando las leyes naturales.

Esteban: En este caso de Lear, las hijas contra el padre que era el rey, con todo lo que eso representaba.

Ezequiel: Más ruptura que esa creo que no puede haber. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que vive Lear y lo que vivimos nosotros? ¿Qué diferencia hay entre la microsociedad que propone Shakespeare en "El Rey Lear" y la macrosociedad en la que vivimos, donde de alguna manera todos estamos interactuando y generando este tipo de rupturas con respecto a lo establecido por Dios? Hay una particularidad: Shakespeare siempre escribe "naturaleza" con mayúscula, porque de alguna manera para él la naturaleza es la representación de Dios y su poder. Shakespeare era católico practicante, creía en Dios; se puede no compartir algunas cosas pero era un creyente, y por medio de "El Rey Lear" está planteando que el ser humano no puede vivir quebrantando las normas que Dios estableció, y que cuando uno quebranta una norma tiene una consecuencia. Yo creo que todos nosotros deberíamos en primer lugar conocer cuáles son las normas que Dios estableció; y en segundo lugar defenderlas, y también nosotros tener el respeto que se debe tener hacia todo lo creado y establecido por Él.