

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

“SHAKESPEARE Y LA MARCHA NUPCIAL DE MENDELSON: UN CONTENIDO INTERDISCIPLINAR PARA LAS ÁREAS DE INGLÉS Y MÚSICA”

AUTORÍA MARÍA DEL PILAR MUÑOZ AGUILAR
TEMÁTICA INTERDISCIPLINARIEDAD
ETAPA ESO Y BACHILLERATO

Resumen

Shakespeare es sin duda uno de los poetas más influyentes de nuestro tiempo. Ha sido admirado por artistas de todas las épocas pertenecientes a las distintas vertientes de la creatividad artística. El hecho de que la actual “marcha nupcial”, compuesta por Mendelsohn, forme parte de su obra “Sueño de una noche de verano” (Midsummer Night’s Dream), escrita en 1826 a partir de la famosa obra homónima de William Shakespeare, se puede aprovechar didácticamente para diseñar una actividad interdisciplinar entre las áreas de inglés y música.

Palabras clave

Interdisciplinariedad, música, inglés, Shakespeare.

1. LA IMPORTANCIA Y VERSATILIDAD DE LA FIGURA DE SHAKESPEARE COMO EJE INTERDISCIPLINAR.

William Shakespeare ha servido de fuente de inspiración y creación artísticas a poetas (especialmente del romanticismo alemán), escritores, compositores y pintores de todo el mundo. La importancia que ha adquirido su obra trasciende los límites de una sola área de conocimiento y, como se verá someramente en el presente artículo, la figura y obra de Shakespeare se han mostrado ubérrimas en cuanto a influencias artísticas que van desde su época hasta el momento actual, a pesar de que tal influjo haya sido especialmente llamativo en lo que a las artes del barroco y romanticismo se refiere.

Esta circunstancia excepcional permite el aprovechamiento didáctico de su figura, de su pensamiento y de su obra. Para ello es nuestra intención marcar ciertas directrices de carácter interdisciplinar que ayuden a coordinar el área de inglés con el de música especialmente, ya que ése es

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

el objetivo primordial del presente artículo, aunque la coordinación interdisciplinar puede extenderse, como veremos también, al área de lengua castellana y literatura, Historia contemporánea e Historia del Arte.

2. SU INFLUENCIA EN EL CAMPO DE LA MÚSICA.

Para apreciar la influencia de Shakespeare en el mundo de la música podemos abordar los contenidos interdisciplinares desde una triple vía de acercamiento.

2.1. Influencia en la ópera.

- **Mendelsohn.**

Ante todo hay que destacar la influencia que la obra de W. Shakespeare ha tenido en la composición de piezas musicales de todas las épocas, que se han construido a partir del argumento de algunas de sus mejores obras de teatro. Mención especial damos a la ópera, que guarda similitudes con la dramaturgia del genio inglés en cuanto que las obras de teatro isabelino se representaban con música y las óperas son un género musical que novela una acción. Por ello la influencia de la obra de Shakespeare en el mundo musical de la ópera ha sido muy fructífera. El objetivo sería aprovechar esta circunstancia para diseñar diversas actividades de tipo interdisciplinar como las que se sugieren a continuación.

La propuesta didáctica consiste en relacionar el periodo romántico en la historia de la música con la figura literaria de William Shakespeare. En este sentido es fácil buscar información, diseñar actividades y proponer diversas audiciones, entre ellas la de la Marcha Nupcial de Mendelsohn, que sería el eje central de las actividades propuestas en el presente artículo.

El compositor alemán, nacido en 1809, era un niño prodigio, que tocaba el piano con gran maestría y componía piezas musicales. Su nombre completo fue Jacob Ludwig Felix Mendelsohn-Bartholdy. A los nueve años tocó por primera vez ante un auditorio en un concierto de música de cámara. Cuando contaba 13 años de edad compuso su primera obra, un cuarteto para piano. A los 15 compuso su primera sinfonía y cuando tenía 17 años creó la famosa obertura "Sueño de una noche de verano", una pieza que quiso titular de igual modo que la conocida obra de Shakespeare en la que se inspiró.

Un segmento de esta obertura es el origen de la marcha nupcial, que hoy suele ser habitual en todos los enlaces matrimoniales.

La tradición de tocar la marcha nupcial comenzó con la boda de la princesa Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico Guillermo de Prusia. La princesa Victoria conoció al que luego sería su marido, el príncipe Federico Guillermo de Prusia, en 1851.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

La pareja se comprometió formalmente en 1855 durante una visita de Federico al Castillo de Balmoral.

La corte de Prusia y el palacio de Buckingham anunciaron públicamente el compromiso el 19 de mayo de 1857. La pareja se casó en la Capilla Real del palacio de St. James en Londres el 25 de enero de 1858, por decisión de reina Victoria I de Inglaterra. La princesa Victoria siempre fue una gran aficionada a la música y quiso escoger ella misma las dos marchas que iban a sonar en su boda. Eligió la Marcha nupcial de Mendelsohn y la ópera Lohengrin de Wagner. Desde entonces, esta tradición se ha convertido en una de las más seguidas y ha pervivido hasta la actualidad.

Por último es interesante resaltar que desde el punto de vista interdisciplinar la boda de la princesa Victoria y Federico, príncipe heredero de Prusia, tiene repercusiones interesantes en el terreno de la historia europea del siglo XIX. A pesar de que Federico III de Alemania, emperador de Alemania y rey de Prusia, sólo reinó 99 días, su figura es políticamente adecuada para tratar las guerras que dan lugar a la unificación alemana en particular y el nacimiento de los nacionalismos europeos en el siglo XIX en general.

Durante las Tres Guerras de la Unificación alemana (la Guerra Prusiano-Danesa de 1864, la Guerra Austro-Prusiana de 1866 y la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871), Victoria y Federico estuvieron claramente a favor de la causa prusiana. Es muy relevante también el hecho de que tanto su esposa como él fueron aislados políticamente: su ideas liberales provocaron un abismo insalvable entre sus preferencias políticas y las del conservador canciller Bismarck. Federico de Prusia se mantuvo al margen de las decisiones políticas mientras el gobierno correspondía a su padre, pero es evidente que tanto aquel como su esposa chocaban frontalmente con el autoritario Primer Ministro prusiano, Otto von Bismarck, el personaje político más influyente de la política europea del XIX y con el que Victoria y Federico nunca mantuvieron una buena relación.

- **Verdi.**

La influencia de Shakespeare en la ópera del XIX se extiende también a Giuseppe Verdi. Tres de las más importantes óperas que compuso están basadas en obras de Shakespeare, en concreto Macbeth fue la primera obra que escribió Verdi inspirada en el genio inglés; en ella puso mucho empeño en que el texto fuera “más hablado que cantado” y su éxito fue muy notable.

En lo que los críticos consideran su etapa de madurez compuso Otello (1887) y Falstaff (1893) con libreto del poeta Arrigo Boito, basadas también en las obras del gran dramaturgo inglés. En ambas obras se aprecia una honda influencia de Shakespeare, que se deja notar en el momento en que la ópera había alcanzado su plena madurez, con un alto grado de sofisticación que había ido in crescendo desde principios del siglo XIX y justo antes de las aportaciones revolucionarias de Richard Strauss, Arnold Schoenberg, e Igor Stravinsky.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

- **Berlioz.**

Berlioz también fue un compositor muy influenciado por la literatura (contaba entre sus amigos a escritores de la talla de Alejandro Dumas, Honoré de Balzac o Víctor Hugo). En este caso las posibilidades de interdisciplinariedad aumentan y se hace necesario seleccionar el material. Baste citar por poner varios ejemplos la importancia de su “Sinfonía fantástica” (1830), que se inspiró en la obra de Thomas de Quincey “Confesiones de un inglés comedor de opio”. Es ésta una obra de música programática muy innovadora, que requería que los oyentes “leyeran” antes del concierto un folleto en que venía el argumento.

Otras obras con gran influencia de la literatura son “La maldición de Fausto”, en que Berlioz se basó en una traducción realizada por Gérard de Nerval sobre el “Fausto” de Goethe y “Harold en Italia”, basada en “Las peregrinaciones de Childe Harold” (Pequeño Aroldo), de Lord Byron. En el terreno de la literatura clásica latina puede citarse su obra maestra, “Los Troyanos”, inspirada en La Eneida de Virgilio. En lo que al tema que nos ocupa respecta, citaremos su “Romeo y Julieta”, basada evidentemente en la obra homónima de W. Shakespeare y la comedia “Béatrice et Bénédict” (Beatriz y Benedicto), una ópera cómica en dos actos basada en la obra shakesperiana “Mucho ruido y pocas nueces” (Much Ado About Nothing).

- **Wagner.**

El joven Wagner, a pesar de haber triunfado en el campo de la música, inició su andadura creativa como dramaturgo. Su opera prima fue una tragedia, Leubald, que fue fuertemente influida por Shakespeare y Goethe. Wagner, que quería poner música a su obra dramática, convenció a su familia para que le permitiese aprender música y recibir clases de esta arte. Así se inició la andadura musical de Richard Wagner, de la mano del teatro y a partir de la influencia de W. Shakespeare.

Muy pronto, en los primeros años de su carrera dentro del mundo de la música, fue nombrado director musical en las orquestas de Wurzburg y Magdeburgo. En este momento de su vida escribió “La prohibición de amar” (Das Liebesverbot), ópera inspirada en una pieza de William Shakespeare llamada “Measure for Measure”.

- **Britten.**

Hemos citado diversas fuentes en que se pueden encontrar puntos de encuentro e interdisciplinariedad entre Shakespeare y la música clásica dentro de autores clásicos de la historia de la música. Pero la influencia se deja notar hasta fechas mucho más recientes. Cabe destacar en este aspecto la adaptación operística que Edward Benjamin Britten (Op. 64) hizo de la obra “Sueño de una

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

noche de verano”, y que tituló de la misma forma que la obra de William Shakespeare. Es una ópera con libreto de Benjamin Britten y Peter Pears sobre textos del gran genio de las letras inglesas y que fue compuesta en 1960.

En esta pieza musical “Sueño de una noche de verano”, basada en la obra dramática del mismo nombre escrita casi cuatrocientos años antes por W. Shakespeare, Britten mantiene un delicado equilibrio entre la riqueza sonora y la brillantez técnica de la representación, con gran austeridad y un apego importante a las fuentes de las que se nutre, que no hace sino evidenciar la sensibilidad que se desprende de la influencia que sobre él ejerce la obra del genio inglés.

2.2. Influencia de Shakespeare en el panorama musical actual.

Otra vía de acceso a actividades de tipo interdisciplinar entre las áreas de inglés y música tomando como referencia la figura de William Shakespeare consiste en la posibilidad de analizar la relación, recreación o adaptación de las composiciones literarias y musicales de época de Shakespeare con respecto a la música actual. En este sentido hay muchos acercamientos a la obra de Shakespeare y se han hecho muchas recreaciones de sus obras que adaptan el texto y la música a patrones estéticos actuales.

Aunque continuamente aparecen nuevas versiones adaptadas, cabe destacar un espectáculo representado en el Teatro de Nueva York en 1999 que se basaba en la obra objeto de este artículo “A Midsummer Night’s Dream”, Sueño de una noche de verano. La obra se recreó de forma muy libre a través de música disco con clara reminiscencias de los años setenta en un espectáculo llamado “The Donkey Show”. El trabajo se hizo de forma que la música que acompañaba a la obra original se adaptara a la realidad musical de tiempos recientes y el resultado fue un enorme éxito (Drake “The Bard and the Boogie”. The Advocate, 1999).

2.3. La música dentro de la dramaturgia de época de Shakespeare.

Una tercera vía de acercamiento consiste en analizar cómo se desarrollaban las obras de teatro en el siglo XVII en Inglaterra y qué papel desempeñaba la música dentro del espectáculo artístico que se representaba. Las obras solían tener una estructura rígida, en lo relativo a actos y escenas, que se remontaba a la preceptiva clásica. En la dramaturgia shakesperiana se empleaba el verso, que en varias ocasiones solía intercalarse con la prosa. La acción se desarrollaba en espacio y tiempo de amplios márgenes con personajes que podían pertenecer tanto a la aristocracia o la realeza como a las clases bajas. Se dejaba notar la enorme influencia que en el teatro de Shakespeare ejercían los modelos clásicos romanos como Séneca o Plauto así como los modelos más cercanos al autor como los propios de la commedia dell'arte. Los géneros no estaban tan bien delimitados como en la

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

preceptiva clásica: se mezclaban la tragedia, la comedia y el género pastoral. También se intercalaban distintos argumentos.

El aspecto que más puede aportar a la interdisciplinariedad con el departamento de música es el relativo a las características propias del espectáculo. En época de Shakespeare la obra teatral llevaba incorporada música, danza y espectáculo. Las comedias se desarrollaban frecuentemente en un ambiente pastoril, que incluía personajes y asuntos de la tradición clásica como ninfas y magia.

3. SU INFLUENCIA EN EL TERRENO DE LA PINTURA.

En el campo de la pintura la obra de W. Shakespeare ha servido de inspiración a prerrafaelitas como Sir John Everett Millais (con su famosa "Ofelia"), Ford Madox Brown, Frank Dicksee, John William Waterhouse y Lord Leighton. También ha sido la fuente artística en que han bebido pintores románticos franceses como Théodore Chassériau y Eugène Delacroix. Por otra parte Henry Fuseli está considerado "el pintor de Shakespeare" por antonomasia. La influencia de la obra de William Shakespeare en el arte en general, literatura, pintura y música ha sido ubérrima.

Muchos pintores se han inspirado en los dramas de Shakespeare a la hora de componer sus obras de arte. Uno de ellos fue Turner, cuyos cuadros especialmente imitaban escenas bíblicas pero que es más conocido por su cuadro "Juliet and Her Nurse", en que pretende plasmar la Julieta de Shakespeare. Su obra siguiente se tituló "Jessica", también inspirada en los dramas del genio de las letras inglesas. Turner fue uno de tantos pintores influidos por W. Shakespeare, un contemporáneo suyo llamado Gilbert Stuart Newton, también se inspiró en el autor inglés para pintar por ejemplo su cuadro "Shylock and Jessica".

Todos estos ejemplos, que no pretenden ser exhaustivos sino reflejar el amplio y vasto campo de actuación que se nos abre en actividades de interdisciplinariedad relacionadas con Shakespeare y la música, no hacen sino evidenciar la enorme influencia que ejerció el poeta y dramaturgo inglés en la cultura europea y cómo contribuyó a la creación de un imaginario cultural y artístico común.

4. CERVANTES Y SHAKESPEARE.

Si en el terreno de las artes en general y de la música en particular se ha demostrado la posibilidad y facilidad de establecer actividades de interdisciplinariedad entre las áreas de inglés y música en referencia exclusiva a la figura de Shakespeare y al teatro isabelino, no menos difícil es encontrar otros puntos de intersección entre áreas como la música, lengua castellana y lengua inglesa. Para ello tomaríamos dos autores emblemáticos que han sido capaces de inspirar con su obra una gran cantidad y calidad de música. Nos referimos a Cervantes y a Shakespeare.

Estas dos grandes figuras del arte ocupan con su talento varias esferas del mundo de la cultura pero su influjo es particularmente llamativo en los campos de la música y el mundo escénico. Más de

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

doscientas óperas están basadas en diferentes obras de William Shakespeare. De ellas, al menos una docena, están incluidas entre los títulos más emblemáticos de la historia de este género (baste recordar óperas como Othelo o Falstaff). Ante una influencia tan abrumadora, sólo el Quijote, y su autor Miguel de Cervantes, puede comparársele. Más de ochenta óperas, que van desde “Il Don Chisciotte della Mancia” de Carlos Sajon, estrenada en el Teatro di Canal Regio de Venecia en 1680 hasta el Don Quijote de Cristóbal Halffter, estrenada en el Teatro Real de Madrid, el 23 de febrero de 2000, por poner los dos ejemplos más distantes en el tiempo, han compuesto su libreto influidas por esta obra emblemática de las letras españolas. Si salimos del terreno de la ópera y pasamos a otros géneros musicales como la zarzuela, los ballets, los poemas sinfónicos, los ciclos de canciones, etc., los números crecen exponencialmente.

La influencia de ambos autores se deja notar especialmente en el siglo que discurre entre los años 1650 y 1750. Es dentro del barroco musical donde el influjo se hace más insistente y vívido. Autores como Purcell, Locke, Caldara, Conti, Telemann, Boismortier, Lalande, Leo o Martini recibieron la inspiración del personaje de Cervantes o de alguna de las comedias de W. Shakespeare.

Por poner uno de los muchos ejemplos que pueden aducirse, la suite de Telemann es una de tantas obras maestras de la música inspirada en el Quijote. Es ésta una de las llamadas “suites características” de este autor, conocido como el maestro de la “pintura musical”. La pieza representa un día de la vida del ingenioso hidalgo manchego desde su despertar hasta el momento en que vuelve a caer en un profundo sueño, pasa entretanto por el conocido combate con los molinos de viento, el manteo de Sancho, los suspiros por su amada Dulcinea, el trote del rucio del escudero o el galope de Rocinante.

Otro ejemplo que puede usarse por sus coincidencias con el precedente sería la ópera “Don Chisciotte della Mancia in Sierra Morena”, ópera de Francesco Bartolomeo Conti que disfrutó de fama muy destacada en el segundo cuarto del siglo XVIII, y que es un ejemplo paradigmático de la ópera italiana de la primera mitad de siglo.

De la influencia de Shakespeare se ha escrito ya suficiente en el primer apartado pero por añadir un dato más citaremos la ópera de Henry Purcell “The Fairy Queen”, basada también, al igual que la conocidísima marcha nupcial de Mendelsohn, en la obra “El sueño de una noche de verano”.

En conclusión los dos grandes genios de las letras españolas e inglesas presentan puntos de confluencia tan intensos y numerosos que establecer un conjunto de actividades interdisciplinares entre las áreas de música, lengua española e inglés resulta muy fácil a partir de los datos presentados en el presente artículo.

CONCLUSIÓN.

William Shakespeare es uno de los grandes genios de la literatura universal. Ocupa un lugar de preeminencia en el universo artístico de toda la edad moderna y contemporánea. Su figura es referente

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

obligado no sólo en los currículos educativos de los países de lengua inglesa sino también en todos aquellos que imparten inglés como lengua extranjera.

La vasta influencia que Shakespeare ha ejercido en las principales áreas de la creatividad artística permite diferentes actividades interdisciplinares entre las áreas de lengua inglesa y otras como música, historia o lengua castellana y literatura, tanto en el segundo ciclo de la ESO como en Bachillerato. Se ha presentado como eje vertebrador de esta propuesta interdisciplinar la influencia de Shakespeare en la composición de la famosa pieza musical de Mendelsohn “Marcha nupcial”. Esta pieza es conocida por todo el alumnado y le plantea un claro conflicto cognitivo darse cuenta de que su composición está influida por William Shakespeare, un autor que ellos no relacionan con esta canción que han escuchado una y otra vez en bodas, bandas sonoras de películas, etc. De esta forma conseguimos un primer objetivo motivador, que no es otro que captar el interés del alumnado gracias a una anécdota que le sorprende e interesa.

A partir de este momento el alumnado entiende que las distintas áreas impartidas en su centro educativo no son compartimentos estancos sin relación alguna. Incluso las disciplinas aparentemente más alejadas entre sí pueden guardar elementos de conexión que nos ayuden a entender que el conocimiento es un fenómeno holístico que hay que ver desde una perspectiva amplia que incluya sus distintas parcelas de especificidad.

Se proponen también otras líneas de interdisciplinariedad con el mundo de la música clásica. La honda influencia de Shakespeare en algunos otros genios de la música además de Mendelsohn como Verdi, Berlioz o Wagner. El caso de Richard Wagner es incluso igualmente llamativo. El genio alemán empezó su carrera artística no en el mundo de la música sino escribiendo una obra de teatro influido por Shakespeare, a quien admiraba. Fue después de escribir cuando sintió la necesidad de acompañar su obra literaria con melodía y eso le impulsó a empezar a estudiar música. Por otro lado la influencia del gran escritor inglés no se limita a los autores del barroco o romanticismo, también se aducen ejemplos de autores modernos como es el caso de Benjamín Britten.

Se han presentado también vías de acercamiento más relacionadas con el entorno musical en que se mueve el alumnado a través de algunas adaptaciones musicales de obras de William Shakespeare tratadas según los parámetros estilísticos de la música actual. Hay que tener en cuenta que el alumnado desconoce por lo general que las obras de teatro de época de Shakespeare incluían música, dato que sirve para que establezcan una relación con los espectáculos musicales que son hoy entre el alumnado motivo de fascinación, como en su día lo fueron las tragedias de Shakespeare. En esta línea, resultaría muy interesante que el alumnado comparara una versión clásica de Romeo y Julieta (con sus correspondientes números musicales), o bien algunas películas como Love Story, o la más moderna saga High School Musical, para que pueda apreciar la influencia de los antiguos géneros sobre los modernos y entienda mejor la evolución e influencia que subyace en la literatura y música actuales.

No hemos querido dejar atrás la influencia en el mundo de la pintura y la fértil comparación que en todos estos campos puede hacerse entre las figuras de Shakespeare y Cervantes, para así ampliar la interdisciplinariedad a otras disciplinas como lengua castellana y literatura, Historia contemporánea, Historia del Arte, etc.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

BIBLIOGRAFÍA

- Abraham, G. (1987). *Historia Universal de la Música*. Madrid: Taurus.
- Drake, David. (1999). "The Bard and the Boogie." *The Advocate*, p.77.
- García-Bernalt, B. (2005). *Cervantes y Shakespeare: un encuentro en la música* Extraído el 15 de Mayo de 2009 desde <http://campus.usal.es/gabinete/comunicacion/comentario.pdf>
- Nyo, V. (2008). *Shakespeare's Lasting Influence in the Arts*. Extraído el 22 de Mayo de 2009 desde http://www.associatedcontent.com/article/1071461/shakespeares_lasting_influence_in_the_pg3.html?cat=38.
- Grout, D.J. y Paliska, C.V. (1990). *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza
- Villalba, E. (1999). *Claves para interpretar la literatura inglesa*. Madrid: Alianza Editorial.
- VVAA. (1982). *Enciclopedia universal de la pintura y la escultura*. Madrid: Sarpe.
- VVAA. (1989). *Historia de la pintura*. Bilbao: Asuri de Ediciones,

Autoría

- Nombre y Apellidos: María del Pilar Muñoz Aguilar.
- Centro, localidad, provincia: IES "Séneca", Córdoba.
- E-mail: pilarmunozaguilar@gmail.com