

RESUMEN Eugenio Onegin, un joven sofisticado pero arrogante, visita a dos hermanas en la campiña rusa. La hermana mayor, Tatiana, se enamora de él a primera vista. En un arranque de pasión, le muchacha le escribe una carta para confesarle su amor. Onegin humilla a Tatiana rechazándola y diciéndole que aprenda a controlar sus emociones. Unos meses después, Onegin enfurece a su mejor amigo, el poeta Lenski, cuando decide coquetear con Olga, hermana de Tatiana e interés romántico de Lenski. Onegin y Lenski se batan a duelo, enfrentamiento que concluye con la muerte de Lenski.

Varios años después, tras viajar al exterior, Onegin vuelve a San Petersburgo. En una fiesta, le presentan a la joven esposa del Príncipe Gremin. Onegin queda atónito cuando se da cuenta de que esa mujer elegante y hermosa es Tatiana, la joven que él rechazó años atrás. De repente, Onegin comprende que está enamorado de Tatiana y, más tarde, en el palacio del Príncipe, le pide a la joven que se escape con él. Tatiana le dice a Onegin que, si bien aún lo ama, ya tomó una decisión y no abandonará a su esposo. Devastado, Onegin se queda solo.

ADAPTACIÓN DE: EUGENIO ONEGUIN, DE ALEXANDR PUSHKIN La versión de Pushkin de *Eugenio Onegin*, una novela en verso, es una de las obras más célebres de la literatura rusa. Es una obra innovadora por su forma literaria e impactante por su profundidad psicológica y social. Los versos ingeniosos y la compleja estructura de la rima contrarrestan la seriedad de la novela a la hora de ahondar en la naturaleza del amor joven y el anhelo no correspondido.

Tchaikovsky, que tenía gran afinidad con la poesía, se embarcó en la tarea de adaptar la novela para crear un libro operático con la ayuda de un amigo, el poeta aficionado Konstantin Shilovsky. Algunas partes de la ópera (en especial, la famosa escena de la carta) utilizan el texto de Pushkin casi palabra por palabra. Aunque el libreto omite grandes secciones de la novela, mantiene el carácter episódico de la narrativa de Pushkin: al hablar de su ópera, Tchaikovsky hablaba de “escenas líricas”.

SINOPSIS

ACTO I: Propiedad de los Larin en una zona rural de Rusia La señora Larina escucha a sus hijas, Tatiana y Olga, que cantan una canción sobre jóvenes amantes que se encuentran en el bosque. Junto con Filippyevna, la nodriza ya entrada en años, rememora sobre el tiempo pasado

TIPOS DE VOZ

Desde principios del siglo XIX, las voces de los cantantes se clasifican en seis categorías, tres para los hombres y tres para las mujeres, según su registro vocal:

SOPRANO

La voz humana de timbre más agudo, generalmente alcanzada solo por mujeres y niños.

MEZZOSOPRANO

Voz femenina media, que se ubica entre la soprano y la contralto (en italiano, mezzo significa “medio”).

CONTRALTO

La voz femenina más grave, también llamada “alto”.

CONTRATENOR

Voz masculina de registro vocal equivalente al de una contralto, una mezzosoprano o una soprano (menos común), generalmente alcanzada mediante el falsete.

TENOR

La voz masculina más aguda en hombres adultos.

BARÍTONO

Voz masculina media que se ubica entre tenor y bajo.

BAJO

La voz masculina más grave.

y los ideales de romance de su juventud. La conversación se interrumpe cuando un grupo de campesinos termina su jornada de trabajo y comienza a cantar para la familia Larin. Olga, vivaz y coqueta por naturaleza, se burla de Tatiana, callada y romántica, por vivir en un mundo idealizado y luego se prepara con entusiasmo para la visita de su prometido, el poeta Lenski. Lenski trae a un amigo, Eugenio Onegin, y Tatiana queda totalmente embelesada.

Esa misma noche, Tatiana está visiblemente agitada, y eso preocupa a Filippievna. La joven le asegura a su nodriza que está bien, pero pasa la noche en vela pensando en Onegin. Tatiana se deja llevar por un impulso, escribe una carta a Onegin para confesarle sus sentimientos y le pide a Filippievna que le ayude a entregarla.

Cuando Onegin y Tatiana vuelven a verse, él le dice que la carta lo conmovió, pero que solo puede ofrecerle su amistad. Le aconseja que sea más reservada con sus emociones. Así, humilla a Tatiana.

ACTO II: *Propiedad de los Larin* Unos meses después, Lenski y Onegin vuelven a la finca de los Larin para celebrar el onomástico de Tatiana. Molesto con Lenski por haberlo arrastrado a una gran fiesta que preferiría haber evitado, Onegin decide vengarse coqueteando descaradamente con Olga. Lenski se enfurece con Onegin y pone fin a la fiesta retándolo a duelo.

Mientras espera a Onegin para batirse a duelo con él, Lenski piensa en su poesía, en la muerte y en su amor por Olga. Onegin llega tarde y, aunque ambos preferirían evitar la violencia, su honor los obliga a enfrentarse. Onegin mata a Lenski de un disparo.

ACTO III: *San Petersburgo* Han pasado varios años. Onegin ha vuelto de un viaje al extranjero. Lo aburre el mundo a su alrededor, está solo y aún lo consume la culpa por la muerte de Lenski. Durante un baile organizado en el palacio, el Príncipe Gremin le habla a su amigo Onegin de la gran alegría que le trae su esposa. Onegin queda atónito cuando reconoce a la mujer elegante y segura de sí misma: Tatiana. Aunque la presencia de Onegin la sorprende, Tatiana lo saluda brevemente antes de retirarse de la fiesta. De pronto, Onegin se da cuenta de que está enamorado de Tatiana.

Onegin decide escribirle. Luego, cuando se encuentran, Onegin le pide a Tatiana que se fugue con él. Tatiana admite que aún lo ama, pero dice que no puede abandonar a su esposo. Ella se va y Onegin queda solo y devastado.

QUIÉN ES QUIÉN EN *EUGENIO ONEGIN*

PERSONAJE		PRONUNCIACIÓN	TIPO DE VOZ	DESCRIPCIÓN
Tatiana Larina	Muchacha proveniente de una familia rural pudiente	Ta-ti-a-na	Soprano	Tatiana es bastante reclusa pero, aunque es tímida y vive entre libros, es capaz de gestos apasionados y compromisos verdaderos.
Eugenio Onegin	Joven aristocrático	Eu-ge-nio O-nie-yin	Barítono	Con desencanto e indiferencia, Onegin desprecia al mundo y a la gente que lo rodea. Su imprudencia lo llevará por un camino de tragedia y pérdida.
Lenski	Joven poeta vecino de la familia Larin	Lens-ki	Tenor	Lenski es un joven serio e idealista que está profundamente enamorado de Olga, la hermana de Tatiana.
Olga Larina	Hermana menor de Tatiana	Ol-ga	Contralto	Olga es más extrovertida que su hermana; su coqueteo inocente con Onegin desencadena una tragedia.
Príncipe Gremin	Un joven aristocrático muy adinerado	Gre-min	Bajo	Gremin se sorprende al hallar el amor en una etapa tardía, luego de servir en el ejército. Es un hombre decente y honorable.
Señora Larina	Madre de Tatiana y Olga	La-ri-na	Mezzosoprano	La Señora Larina quiere que sus hijas se casen con hombres que sean un buen partido, pero aún recuerda al hombre que ella amaba antes de llevar a cabo su matrimonio arreglado.
Filippyevna	Nodriza entrada en años de las hermanas Larina	Fi-li-piev-na	Mezzosoprano	Tatiana cuenta con la ayuda de la fiel Filippyevna para hacerle llegar su carta a Onegin.

1731 El 11 de diciembre, el público ruso ve por primera vez una ópera italiana: *Calandro*, de Giovanni Ristori. Antes de eso, no había una tradición operística en el país, y la música instrumental todavía no estaba tan desarrollada como en Europa Occidental.

1799 Aleksandr Sergeyevich Pushkin nace en Moscú, Rusia, en una familia aristocrática ancestral. Del lado materno, es descendiente de Abram Gannibal, que fue secuestrado y alejado de su familia africana y, tras ser adoptado por Pedro el Grande, se convirtió en miembro de la corte imperial. Muchos académicos consideran que Pushkin es el poeta más grande de Rusia y el fundador de la literatura rusa moderna.

1823 Pushkin comienza a trabajar en la novela en verso *Eugenio Oneguín*, que escribe y publica en varias entregas durante 1832. La historia, un reflejo detallado y preciso de la vida aristocrática en la Rusia zarista, se convierte en una de las novelas rusas más aclamadas de todos los tiempos.

1836 La ópera de Mijaíl Glinka *Una vida por el zar* se estrena en el teatro Bolshói de San Petersburgo. La obra es proclamada la primera ópera realmente rusa, no solo porque el libreto está escrito en ruso y se basa en un héroe popular, Iván Susanin, sino porque incorpora música popular rusa y otros elementos musicales característicos de ese pueblo.

1837 Luego de ver a su esposa coqueteando con un conocido mutuo, George d'Anthès, Pushkin recibe una carta en la que le informan que lo han nombrado miembro de "La Serenísima Orden de los Cornudos". Pushkin reta a duelo a d'Anthès, recibe una herida mortal en el enfrentamiento y muere dos días después.

1840 Pyotr Ilyich Tchaikovsky nace el 7 de mayo cerca de Votkinsk, un pueblo rural ubicado al noreste de Rusia, en una familia numerosa de clase media. Los padres de Tchaikovsky lo alientan a desarrollar su talento musical desde niño: contratan a un tutor para que lo guíe y compran un orquestrión, un tipo de órgano, para que pueda usar en casa. Tchaikovsky también demuestra tener talento para la poesía y escribe varias obras literarias a una temprana edad.

- 1852** Los padres de Tchaikovsky lo envían a San Petersburgo, a la Escuela de Jurisprudencia, con la esperanza de que el joven estudie leyes. Mientras asiste a esa institución, continúa su educación musical de manera privada: va a conciertos, toca en coros y escribe sus primeras composiciones musicales.
- 1859** Tras graduarse de la Escuela de Jurisprudencia, Tchaikovsky comienza a trabajar como funcionario en el Ministerio de Justicia. El joven participa activamente en la floreciente vida cultural de San Petersburgo: disfruta de obras de teatro, espectáculos de ballet, óperas y obras de compañías teatrales aficionadas.
- 1862** Tchaikovsky se inscribe en el flamante conservatorio de San Petersburgo, la primera institución académica de música de Rusia. Allí, estudia composición, piano, flauta, órgano y teoría musical. Herman Laroche, uno de sus compañeros en el conservatorio y uno de sus primeros biógrafos, aseguró haberle dicho a Tchaikovsky: “Eres el talento musical más grande de la Rusia contemporánea... Veo en ti la mejor o, mejor dicho, la única esperanza de nuestro futuro musical”.
- 1866** Tchaikovsky acepta un puesto de docencia en el conservatorio de Moscú, donde enseña teoría musical. En el plano personal, entabla amistades con los hombres homosexuales de su círculo social y mantiene relaciones románticas con algunos de ellos. La familia y los amigos de Tchaikovsky están al tanto de su homosexualidad, que es un tema de discusión frecuente en las cartas que intercambian. En ese momento, Tchaikovsky cree que podrá tener un matrimonio tradicional algún día y ansía una vida con hijos y en familia.
(Continúa en la página siguiente)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

1877 Al considerar potenciales libretos operísticos con Tchaikovsky, la cantante Yelizaveta Lavrovskaya (que también enseña en el conservatorio de Moscú) propone la novela en verso *Eugenio Oneguín*, de Pushkin, como posible inspiración.

Mientras componía a un ritmo bastante acelerado, recibe una carta de Antonina Milyukova, antigua estudiante, en la que la joven confiesa su amor por el compositor. Tchaikovsky comprende que está viviendo una situación increíblemente similar a la que se desarrolla en la novela *Eugenio Oneguín*. Se casa con Antonina en julio y, al cabo de dos semanas, Tchaikovsky la deja. La pareja se separa definitivamente dos meses después. Debido a su matrimonio y a la confusión psicológica posterior, el compositor atravesó una serie de crisis médicas, agitación y un bloqueo intelectual.

Tchaikovsky sigue trabajando en *Eugenio Oneguín* durante su período de convalecencia en Suiza e Italia. En enero, luego de solo ocho meses, Tchaikovsky termina la ópera, a pesar de las dificultades personales vividas.

1879 En marzo, un grupo de estudiantes del conservatorio estrena la ópera en el teatro Maly, en Moscú.

1881 En enero, se estrena la primera producción profesional de *Eugenio Oneguín* en el teatro Bolshói de Moscú.

La ilustración de Anna y Elena Balusso para la portada de una edición reciente de *Eugenio Onegin* muestra al protagonista como un traje vacío.

EL HOMBRE SUPERFLUO

El personaje de Eugenio Onegin fue un modelo para generaciones posteriores de escritores que crearon antihéroes con características similares. Como Onegin, esos hombres son aristocráticos e inteligentes, pero están aburridos, sienten una desconexión con el mundo que los rodea, son imprudentes y cínicos, y suelen matar el tiempo con actividades como beber y apostar. En el siglo XIX, ese tipo de personaje se convirtió en el arquetipo distintivo de la literatura rusa, comúnmente conocido como "el hombre superfluo", término adoptado tras la publicación de *El diario de un hombre superfluo*, de Iván Turguénev, en 1850. Otros escritores exploraron el concepto, entre ellos, Mijaíl Lérmontov (*Un héroe de nuestro tiempo*, 1840), Iván Goncharov (*Oblomov*, 1859), Dostoyevski, Tolstói y Chéjov.

Alexandr Pushkin Aunque escribió algunas de las obras más conocidas de la literatura rusa, Pushkin sigue siendo una figura histórica bastante enigmática. El escritor, nacido en 1799, se enorgullecía de la supuesta ascendencia noble y exótica de su familia. Por parte de su padre, podía hallar ancestros aristocráticos hasta el siglo XII. Del lado materno, era descendiente de Abram Gannibal, un esclavo africano llevado a Rusia por Pedro el Grande. A Pushkin lo deleitaban sus raíces únicas. Muchas veces, las usaba para “justificar” su comportamiento errático, por ejemplo, el estilo de vida disoluto asociado con la juventud que mantuvo mucho después de que fuera socialmente aceptable, sus extensas disputas literarias y su antagonismo poco diplomático hacia la corte rusa.

Después de graduarse del prestigioso liceo imperial, a los 16 años, Pushkin recibió un cargo como funcionario de asuntos exteriores, en San Petersburgo. Su poema narrativo *Ruslán y Liudmila*, que terminó de escribir en 1820, fue mal recibido por los críticos por quebrantar convenciones literarias, pero lo dio a conocer en círculos culturales. Poco después, fue transferido a una remota provincia del sur por su participación en movimientos políticos que apuntaban al régimen zarista y la publicación de poesía política con una visión crítica similar. En ese lugar remoto comenzó a escribir la colección de poemas románticos que se conoce como “el ciclo sureño”. Además, en esa época comenzó a trabajar en *Eugenio Oneguín*, historia que sería publicada en fascículos entre 1825 y 1832.

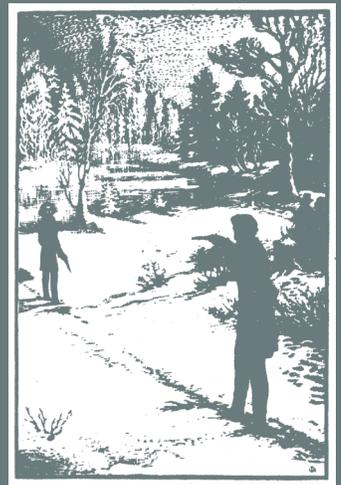
En 1826, Pushkin fue indultado por el nuevo zar, Nicolás I, y pudo volver a Moscú. Después de varios años de escribir y vivir una vida social frenética, se casó con Natalia Goncharova, una mujer muy hermosa de Moscú. Se instalaron en San Petersburgo, pero ninguno de los dos fue feliz con el matrimonio. Pushkin continuó antagonizando y provocando a los miembros de su círculo social. Todo terminó en 1837, cuando murió a causa de un disparo que recibió al defender el honor de su esposa.

DUELOS

Esta práctica data, al menos, de principios de la Edad Media y tiene sus raíces en el elaborado código de la caballería. Durante mucho tiempo, los duelos fueron considerados el modo preferido (y, según algunos, el más honorable) de resolver desacuerdos y afrontas entre dos hombres, generalmente miembros de la aristocracia. Varias razones podían desatar un duelo, desde un insulto verbal hasta la rivalidad por una mujer. El duelo, ceremonia muy formal y con una serie de preparativos y requisitos de ejecución, comenzaba con el encuentro de dos hombres en un lugar acordado. Si no podían resolver sus diferencias, se alejaban el uno de otro un determinado número de pasos, apuntaban al adversario con una pistola y disparaban.

Dado el enfoque delicado del duelo en *Eugenio Oneguín* (su carácter evitable, la falta de sentido del enfrentamiento y el desastre personal que causa al protagonista), es una trágica ironía que el autor haya muerto en uno. Después de terminar la novela, Pushkin se batió a duelo con otro hombre para defender el honor de su esposa. Murió dos días después a causa de la herida fatal recibida.

Diez términos musicales esenciales

Accelerando/Rallentando

Dos términos que se refieren a cambios de tempo. Accelerando (en español, "acelerando") es una indicación para incrementar gradualmente la velocidad de interpretación de la música. Rallentando (en español, "lentificando") es la indicación opuesta.

Dinámica Escala de la intensidad relativa del sonido. En las partituras, la dinámica se identifica con una serie de términos en italiano o símbolos específicos (por ejemplo, *f* para forte, *p* para piano y *mf* para mezzoforte). Además de incluir tres grados básicos de intensidad, la dinámica describe la transición entre los distintos niveles de intensidad (crescendo para transiciones en ascenso y decrescendo para transiciones en descenso).

Lirismo Término tomado de la poesía que remite a una "calidad sonora". En el ámbito musical, se refiere a un estilo que refleja un flujo de emociones expresadas de manera melódica y en frases largas en legato. Una ambientación musical lírica suele enfatizar sentimientos de amor, anhelo, romance, desamor, pena o deseo.

Modulación Transición a otra clave musical dentro de la composición. La música tonal, en su mayoría compuesta entre principios del siglo XVII y principios del siglo XX, suele comenzar y terminar con la misma clave musical, y utiliza la modulación para las piezas intermedias. La modulación puede ser cercana o distante, según qué tan drástico sea el cambio de clave. Las modulaciones distantes pueden ser sorprendentes o discordantes para la audiencia.

Motivo Un motivo (o tema) musical es una breve idea musical recurrente en una composición. Los motivos pueden basarse en un componente melódico, rítmico o armónico. La repetición es lo que permite que la audiencia lo reconozca. En la ópera, los motivos musicales suelen tener una asociación simbólica con ciertos personajes o ideas dramáticas.

Estilo recitativo Término con un significado muy amplio en la historia de la ópera. El estilo recitativo es un tipo de expresión vocal que se caracteriza por cantar recitando. Deriva del verbo italiano "recitare" y significa que la expresión captura el gesto del discurso oral. El estilo recitativo contrasta con la expresión tonal y reflexivo de las arias y de las interpretaciones grupales, en las que se suelen repetir textos.

Rubato Término que define la libertad rítmica de un intérprete en términos del tempo musical (flexibilidad al estilo "tire y empuje" en el tempo). El rubato acelera o lentifica el tempo en cierto momento musical con fines expresivos. El uso de esta técnica puede dar la sensación de que el intérprete mantiene una nota por un momento o detiene el tiempo brevemente antes de continuar. Si bien es una herramienta expresiva hermosa, puede hacer que sea difícil mantener un patrón conductor constante, ya que suspende temporalmente el flujo general de la composición.

Escala Secuencia de notas que suben o bajan y que pueden durar una octava o una porción de una octava. La escala permite organizar las alturas tonales de cualquier composición. Hay varios tipos de escalas. La música tonal occidental, por ejemplo, utiliza las escalas mayor y menor. La escala menor puede variar en el manejo de los grados sexto y séptimo de la escala, lo que da lugar a la escala menor natural, la escala menor melódica y la escala menor armónica.

Síncopa Técnica y efecto de conectar o nota musical no acentuada a con una nota que sí lleva acento, lo que genera un cambio inesperado en el pulso de la composición, aunque la métrica general sigue siendo regular y discernible en otras secciones de la textura musical.

Tremolo Término que indica la repetición rápida de una misma nota. En italiano, significa "temblar" o "estremecer". Para lograr este efecto, los intérpretes de instrumentos de cuerdas deben deslizar el arco sobre las cuerdas hacia delante y atrás lo más rápido posible. Si un solo intérprete ejecuta la técnica, el sonido no es muy imponente. Pero si todos los instrumentos de cuerda de la orquesta tocan un trémolo a la vez, el efecto es impresionante.

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música

“Sobre la traducción de *Eugenio Onegin*”, de Vladimir Nabokov

¿Qué es traducir? Servir del poeta
la cabeza pálida y brillante en bandeja,
es chillido de loro o simiesca charleta,
es profanar a un muerto que se deja.
Los parásitos con los que lucharas
se perdonan como si los aprobaras,
ay, Pushkin, para lograr mi meta me
adentré en tu esencia secreta,
toqué la raíz y de ella me nutrí; luego,
con un nuevo lenguaje, sembré los
frutos de ese viaje, tu estrofa de soneto
convertí en mi honesta y cercana prosa:
toda espina, pero prima de tu rosa.

Palabras reflejadas y trémulas guio,
son cual destellos de luz bailarina sobre
el espejo negro de un río que separa
la ciudad y la neblina. ¡Esquivo Pushkin!
Perseverante, tomo de Tatiana el aro
colgante, aún viajo con tu libertino
taciturno. Hallo el error del autor
de turno y analizo aliteraciones con fervor,
las que visten tus festines y dan encanto
a la estrofa cuatro de tu Octavo Canto.
Soy quien la paciencia del trovador
y pasión escoliasta ha de mezclar:
el ave que en tu estatua osa defecar.

Notas sobre el significado del poema: _____

Esquema de rima: _____

Métrica: _____

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

Lee las siguientes traducciones y responde las preguntas.

Fragmento n.º 1, capítulo IV, coplas 12 a 16 de *Eugenio Onegin*, de Alexandr Pushkin

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE A. S. KLINE (2009)

En dos minutos, nadie habló de ello,
hasta que él dijo a la joven elusiva
"Me escribiste, he roto el sello
y ya he leído tu misiva.

No digas que veo lo que quiero,
es un amor inocente y sincero.
Tu afecto es preciado para mí,
devolvió la vida, tanto así,
a sentimientos antes adormecidos;
no son estos falsos cumplidos,
pues esas líneas tan sinceras
retribuiré si tú así quisieras:
pero escucha mi confesión
y dejaré a ti la decisión.

Si pudiera circunscribir felizmente
a una vida de domesticidad;
si el destino pudiera abiertamente
darme matrimonio y paternidad;
si en familia disfrutara mi existencia
siquiera un instante, en consciencia:
en esa vida tan maravillosa,
solo tú serías mi esposa.
Sin retórica y sin halagos,
serías el ideal de mi corazón,
de la alegría juvenil el don,
una cura para mis malos tragos,
prueba del bien y de la belleza,
¡de ser así, sería feliz con certeza!

No nací para que felicidad me den,
mi mente no lo puede ni pensar;
tu perfección me elude también
no soy digno, podrías comprobar.
Créeme (la consciencia me guía)
casado, el fervor pronto moriría;
aunque quisiera tratarte mejor,
el hábito disminuiría mi amor.
Llorarías, pero ni tus desengaños
podrían ablandar mi corazón;
me enojarían y alejarían sin razón.
¿Qué espinas, no rosas, con los años,
dinos, Himeneo, nos traerías,
en tantas noches, en tantos días?

¿Qué en el mundo sería peor que eso,
una casa y una esposa desatendidas,
del esposo solo un ausente beso,
para ella, jornadas solitarias vividas,
mientras él, que sabe de ella su valía,
(y de su propia existencia se hastía),
¡vive huraño, celoso, amargado,
frío, agresivo y apesadumbrado!
Así sería yo. ¿Acaso eso quisiste
con tu sapiencia pura y ardiente;
es lo que tenías en mente
al traerme la nota que escribiste?
¿Estas son las cartas que te advino
la cruel mano del Destino?

Días y sueños no recupera un ser mortal,
a mi alma nada podrá enmendar...
Mi amor por ti es amor fraternal,
más dulce, quizás, imposible de dudar:
escúchame sin llanto ni ira flagrante,
una joven suele cambiar de amante,
nuevos sueños reemplazan al anterior,
tal como, cuando pasa el frío cegador,
la primavera se viste con nuevos retoños,
así lo dicta el cielo. Tú amarás otra vez.
Luego... del corazón refrenemos la calidez,
No todos verán de tu alma los otoños,
no como yo, ni compartirán tu creer:
los inexpertos pena han de conocer".

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE CHARLES JOHNSTON (1977)

Momentos de silencio no quebrado;
luego, acercándose, Eugenio dijo:
"Me escribiste y nada ya hablado
puede negarlo. He leído yo
palabras de amor incondicional
libres de culpa y reflejo banal,
tu sinceridad de razonamiento
me vale mucho, no te miento,
dio sentir a un corazón antaño vacío:
no te halagaré; déjame sumarme,
con la misma moneda expresarme,
un alegato igual de tosco pero mío;
escucha mi confesión, va en serio,
y dejo el veredicto a tu criterio.

Si feliz pudiera circunscribir
a una doméstica rutina;
si la fortuna hubiera de prescribir
esposo y padre como suerte divina;
si aceptara un minuto sin querella
la vida en familia, si gozara de ella,
serías tú la única para mí
habría de desposarte a ti.
Sin romance ni falsa insistencia
y por antiguos ideales te digo
que yo solamente contigo
mitigaría mi triste existencia,
estimaría todo lo bueno,
y sería feliz... ¡si pudiera ser pleno!

Pero yo no puedo experimentar
la felicidad, esa extraña mía.
¿Tu perfección deberías malgastar
en vano, en mi alma impía?
Créeme (mi consciencia es creíble),
un matrimonio nuestro sería terrible.
Te amaría, pero tal vez en un día,
con la costumbre, el amor se iría;
llorarías por un sentir que perece
y tu pena no suavizaría mi corazón,
sino que generarían ira por montón.
Dime qué clase de rosas te parece
que Himeneo podría entregarnos
¡para días y noches amarnos!

¿Qué en el mundo es más perturbador
que una mujer que pena en su hogar
por un hombre de ella no merecedor
mientras día y noche sola ha de estar;
donde el esposo, que sabe bien
la valía de su mujer (y que también
condena su destino), sin una sonrisa
a la envidia y a la irritabilidad se aprisa?
Pues así sería yo. Cuando me hablabas
tan simplemente, con el fuego
y la fuerza de pureza libre de ego,
¿este es el hombre que buscabas?
¿Puede ser que hayas debido esperar
solo para tan cruel destino encontrar?

He tenido sueños y años de resurrección;
un alma que nada puede rejuvenecer...
Siento por ti una fraternal afición,
o algo tal vez más dulce, podría ser.
Escúchame sin resentimiento:
una joven suele, con gran contento,
cambiar un sueño por otro...
al igual, en primavera, para un árbol
es normal brotar hojas nuevas...
es del cielo el mandato.
Amarás de nuevo, pero debes enseñar
a tu corazón los sentimientos refrenar;
porque no todo hombre es tan sensato
como yo... aprende de mi creencia:
la pena acompaña a la inexperiencia".

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE HENRY SPALDING (1881)

Dos minutos pasaron sin hablar,
luego Oneguín se acercó y exclamó:
"Una carta me has hecho llegar.
No te disculpes. He leído yo
confesiones de un corazón abierto,
de inocencia, un ejemplo cierto.
Es encantadora tu sinceridad,
sentir dormido por una eternidad
ahora de mi ser emana.
Pero no he venido a adular:
tu franqueza quiero compensar
con una declaración lisa y llana.
Presta a mi confesión tu oído;
que juzgues mi voluntad pido.

Si una vida doméstica en el hogar
fuera la suma de mi felicidad;
si una esposa e hijos contemplar
fuera feliz destino por obvedad:
si en la vida cotidiana hallara
un momento que me deleitara,
entonces, sincero puedo afirmar,
que yo a ti querría desposar,
digo sin poesía ornamentada:
serías el ideal de mi juventud,
te escogería sin más inquietud,
compañera de mi vida desdichada,
a ti, todo lo bueno entregaría,
y feliz, cuánto fuera posible, sería.

Pero ser feliz no está en mi comprensión;
es una idea ajena a mi entendimiento;
no sabría apreciar tu perfección;
no soy digno, es mi razonamiento;
pero de algo estoy muy convencido:
nuestra unión traería amor partido.
Aunque mi afecto ahora sea intenso,
el hábito crearía apenamiento inmenso.
Veo que lloras. Esas lágrimas que caen
no ayudan a suavizar mi corazón,
sino que generan exasperación;
dime qué rosas los días nos traen,
dime qué placeres y no daños
nos traería Himeneo con los años.

¿Acaso hay más deprimente signo
que una esposa que, en su quimera,
deplora a un esposo tamaño indigno
y vive una vida de soledad certera?
Él, amargado, sabe la valía de su mujer
pero maldice la fortuna de su ser,
plagado de celos y frialdad,
callado, solemne y con severidad.
Así sería yo. ¿Previste este defecto
al escribir con sencillez sonora
tu nota inocente y encantadora,
abundante en calidez e intelecto?
¿El destino te depara acaso
una vida con tan severo acaso?

Ni ideas ni tiempo, nada retrocede;
el alma no puedo renovar:
te quiero cual un hermano debe,
quizás desde un más afectuoso lugar.
Te pido que me escuches sin desdén.
Suele una doncella también
cambiar su visión de cierta manera;
al igual que los árboles en primavera
cambian sus hojas por otras nuevas.
Es evidente la voluntad del Cielo,
volverás a enamorarte. Pero velo:
debes controlar el sentir que llevas.
No todos como yo querrán proceder:
pena el descuido habrá de traer".

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE VLADIMIR NABOKOV (1964)

Unos segundos estuvieron en silencio;
Oneguín luego se acercó a ella
y dijo: "Me has escrito.
No lo niegues. He leído
declaraciones de un alma confiada,
la efusión de un amor inocente;
tu candor me atrae,
en mi ha despertado
un sentir antiguamente dormido.
Pero no quiero halagarte:
te compensaré por ello
con mi declaración sin adornos;
escucha mi confesión;
a tu juicio la someto.

Si al círculo doméstico
quisiera atar mi vida;
si ser padre y esposo,
me diera agradable sensación;
si un entorno familiar
me cautivara siquiera un momento;
entonces, sin duda, serías tú,
ninguna otra, la mujer que buscaría.
Lo diré sin madrigales emperifollados:
luego de hallar mi ideal pasado,
indudablemente, solo a ti te habría
elegido como compañera de mis
días tristes, como la métrica de todo
lo bello y yo habría sido feliz,
¡tanto como me fuera posible!

Pero no estoy hecho para la dicha;
es un concepto ajeno a mi alma;
en vano es tu perfección:
no soy remotamente digno de ella.
Créeme (la consciencia respalda
mi palabra),
el casamiento para
nosotros sería tormento,
no importa cuánto te amara,
una vez acostumbrado, dejaría de amar;
tú comenzarías a llorar; tus lágrimas
no lograrían tocar mi corazón:
solamente lo exasperarían.
Juzga, entonces, qué rosas
nos depararía Himeneo;
¡posiblemente, por muchos días!

¿Qué puede ser peor en este mundo
que el hogar donde una pobre mujer se
preocupa por un esposo que no la merece
mientras está sola noche y día;
donde el esposo soporífero,
que sabe la valía de la mujer
(y maldice su destino),
está siempre deprimido, callado, iracundo,
y celoso con extrema frialdad?
Sería yo. ¿Y es eso lo que buscabas
con tu alma pura y ardiente cuando,
con gran sencillez,
con gran inteligencia, me escribiste?
¿Puede que semejante fortuna
te asigne el rígido destino?

Los sueños y los años no vuelven;
yo no renovaré mi alma.
Te amo con un amor fraternal
y, tal vez, más tiernamente.
Así que escúchame sin ira:
una joven doncella más de una vez
por sueños cambia sueños ligeros;
así como un retoño sus hojas
cambia cada primavera.
Por el cielo, es evidente este destino.
Amarás de nuevo, pero...
aprende a controlarte;
no todos te comprenderán como yo;
problemas genera la inexperiencia".

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

Tómate unos minutos para responder las siguientes preguntas.

¿Cuáles fueron tus primeras reacciones al leer este fragmento?

¿Qué te dice del personaje? ¿Crees que tienes una noción aproximada de cómo es?

¿Cómo afectan los esquemas de rima de las traducciones al tono de la escena? ¿Hacen que sea gracioso? ¿Serio? No hay respuestas equivocadas.

¿Qué opinas de la actitud de Onegin cuando da este "sermón"?

¿En qué difiere el simbolismo utilizado en las distintas traducciones?

Otras notas:

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

El sermón de Onegin

PISTA 1

ONEGIN: Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел,
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел,
То верно б, кроме вас одной,
Невесты не искал иной.
Но я не создан для блаженства,
Ему чужда душа моя.
Напрасны ваши совершенства,
Их не достоин вовсе я.
Поверьте, (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовил Гименей,
И, может быть, на много дней!
Мечтам и годам нет возврата!
Ах, нет возврата;
Не обновлю души моей!
Я вас люблю любовью брата,
Любовью брата,
Иль, может быть, еще нежней!
Иль, может быть еще,
Еще нежней!
Послушайте ж меня без гнева,
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты.
Учитесь властвовать собой; ...
Не всякий вас, как я, поймет.
К беде неопытность ведет!

Kogda bi zhizn domashnim krugom
ya ogranichit zakhotyel,
kogda b mnye bit otsom, suprugom
priyatni zhrebi povelyel,
to, vyerno b, krome vas odnoi,
nevesti ne iskal inoi.
No ya ne sozdan dlya blazhenstva,
yemu chuzhda dusha moya.
Naprasni vashi sovershenstva,
ikh ne dostoyin vovse ya.
Povyerte, sovest v tom porukoi,
supruzhestvo nam budet mukoi.
Ya skolko ni lyubil bi vas,
priviknuv, razlyublyu totchas.
Sudite zh vi, kakiye rozi
nam zagotovil Gimeneyi,
i, mozhet bit, na mnogo dneyi!
Mechtami i godam nyet vozvrata!
Ah, nyet vozvrata:
ne obnovlyu dushi moyei!
Ya vas lyublyu lyubovyu brata,
lyobovyu brata,
il, mozhet bit, yeshcho nezhnyei!
il, mozhet bit yeshcho,
yeshcho nezhnyei!
Poslushaite zh menya bez gnyeva,
smenit ne raz mladaya dyeva
mechtami lyogkiye mechti.
Uchites vlastvovat soboi; ...
Ne vsyaki vas, kak ya, poimyot.
K bedye neopitnost vedyot!

Si tuviera una fantasía clara
de un seno familiar unido
y si mi destino resultara
ser padre y ser marido,
pues entonces claro sería
que a ti yo te elegiría.
Pero para casarme no nació,
es un concepto extraño,
tu perfección no es para mí;
soy indigno tamaño.
Créeme, yo te lo juro,
el matrimonio sería duro.
No importa cuánto amor haya,
la rutina a ese amor mataría.
Ves, un espinoso lecho de rosas
Himeneo nos prepararía ¡y,
tal vez, toda la vida duraría!
No se vuelve a sueños y juventud no,
no existe esa virtud:
¡no puedo cambiar mi alma!
te amo con un amor fraternal,
un amor fraternal,
¡o, quizá, sea más que eso!
¡O quizá sea más!
Escúchame sin enojo confeso,
suelen una joven cambiar sueños
por otros, con otros dueños.
Aprende a controlar tu sentir
pues no todos tendrán
una actitud tan comprensiva.
¡La inexperiencia es destructiva!

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

Lee las siguientes traducciones y responde las preguntas.

Fragmento n.º 2, capítulo VI, coplas 20 a 22.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE A. S. KLINE (2009)

En casa, revisa sus pistolas
de cada lado, luego las guarda,
en la funda quedan; él se desviste;
elige un libro con cuidado, de Schiller*,
antes de que las velas cedan.
Su triste corazón previene el resto,
con un pensamiento reprimido
expuesto: cree ver a su Olga,
su luminosidad y toda su belleza
en la oscuridad. Vladimir cierra
el libro una vez más y luego poesía
de su bolígrafo fluye; con la insensatez
del amor construye versos mientras
camina delante y detrás, como la
musa de Delvig**, quien fue inspirado,
en medio de la cena, intoxicado.

Por casualidad, poseo los versos
sin terminar, están aquí ante mí,
en su sincera plenitud: "¿Dónde, ay,
dónde te fuiste a escapar,
dorada primavera de mi juventud?
Ha llegado el día, ¿qué ha de traer?
Mis ojos en vano tratan de ver lo que
un profundo misterio oculta.
No importa: un destino justo resulta
si he de caer por el poder de su flecha
o si las alas de la muerte me celan,
todo está bien, los momentos vuelan,
para dormir y sentir hay una hora hecha,
bendito el día en que se trabaja
y complace, bendita la oscuridad
que en la tumba yace.

La estrella de la mañana brillante temblará,
será el ocaso del día resplandeciente
fuerte y yo, tal vez, lejos de la luz que
habrá sabré el secreto del límite de la
muerte; el Lete*** los recuerdos del
poeta ahogará y entonces este mundo me
olvidará, pero tú, tan hermosa, tan querida,
acaso derramarás una lágrima herida sobre
mi urna y pensarás: él amó, y en la lucha y
tormenta de violencia, en el triste amanecer
de su existencia, ¡solo mi sentir su alma
conmovió...! compañía de mi corazón,
compañía afín ven a mí, ven: ¡soy para ti,
hasta el fin...!"

* Poeta y filósofo alemán

** Anton Delvig, poeta y amigo cercano de Pushkin

*** Según la mitología griega, uno de los ríos del Inframundo; beber de sus aguas causaba falta de memoria y la pérdida de los recuerdos terrenales

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE CHARLES JOHNSTON (1977)

Una vez en casa, procedió a inspeccionar sus pistolas y sobre la funda las coloca, desvestido, con la luz de la vela logra tomar ese libro de Schiller... pero algo provoca que un pensamiento nuble su visión y despierte a su pesaroso corazón: Olga está allí, él la observa de pie, su belleza sin igual de cerca ve. Vladimir cierra el libro y se prepara para escribir y, luego, sus versos, en varias zonceras amorosas inmersos, fluyen y resuenan. Al recitarlos, él repara en que suena, en frenesí lírico idílico, como Delvig cenando en estado etílico.

Por azar, los versos no han desaparecido; yo los tengo y los citaré a continuación: "¿A dónde, ay, a dónde se han ido mi época dorada, mi primavera de pasión? ¿Qué destino me depara el mañana?, esa respuesta escapa la visión humana, se esconde en lo profundo, en polvo y susto. No importa; el decreto del destino es justo. Si la flecha mi número ha de blandir, o si pasa con celeridad a mi lado, todo está bien; al fin la hora ha llegado, viene para el despertar, para el dormir; ¡bendito el tiempo de descanso y desosiego*, bendita la oscuridad a la que llego!

Pronto, la estrella de la mañana ha de brillar, y la tonada del radiante día retumba; y yo quizá decida a caminar hacia la misteriosa sombra de la tumba; el joven poeta vio el camino, decidió andarlo pero el aletargado Lete puede tragarlo y yo sería olvidado por el mundo entero; pero, bella doncella, me pregunto sincero si en mi prematura urna llorarías, al pensar: me amó, en su lucha sufrida, ¡los desdichados comienzos de su vida los ha consagrado a memorias mías...? Amiga del corazón, no me vayas a dejar, ¡amiga amada, te he de desposar!".

* Falta de quietud o tranquilidad

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE HENRY SPALDING (1881)

Al llegar al hogar pronto se dispuso
al cuidado de sus pistolas con cautela,
las guardó en su caja y luego se propuso,
ya cambiado, a leer a Schiller con
una vela. Pero lo dominaba un solo
un pensamiento, su triste corazón no
escapaba del tormento, vio a Olga allí,
frente a él milagrosa belleza fiel,
Vladimir entonces el libro cerró,
y escribió varios versos donde dijo
sandeces de amantes pero muy prolijo
y con armoniosa fluidez. Tomó y todo
un fuego de lirismo expelía:
como Delvíg, si al cenar la musa venía.

Pero preservó esas líneas el destino.
¡Tengo los versos! ¡Esa obra gentil!
"¡Ay! ¿A dónde han ido ese camino,
mis días dorados, mi primavera juvenil?
¿Qué revelará el inminente amanecer?
En vano, mis ojos ansiosos quieren ver;
pero una niebla profunda todo oculta.
¡Así será! Justa es la ley que faculta
si esa bala fatal me va a matar o si,
inocente, solo me pasará cerca.
¡El bien todo gobierna! La hora
se acerca de la vida o la muerte
predestinar. Benditas las labores
de la luminosidad, y benditas las
sombras de la oscuridad.

Mañana amanecerá con brillo agrisado,
el resplandor del día se hará sentir, pero
a un oscuro sepulcro apartado podría yo
entrar y nunca salir. El recuerdo del bardo,
un sueño, de todo eso será Lete el dueño;
los hombres habrán de olvidarme pero
tú, doncella, ven a visitarme, si lloras en
mi urna, no pongas resistencia y piensa:
aquí descansa quien me amó, y quien por
consagrarse a mí cayó en el amanecer
de una triste existencia. Mi corazón anhela
solo por ti, acércate, acércate; soy tuya,
estoy aquí".

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

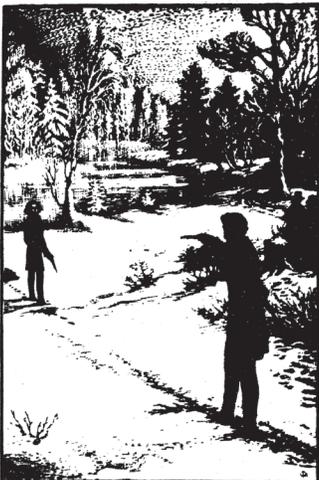
Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE VLADIMIR NABOKOV (1964)

Al volver a casa inspeccionó sus pistolas
y luego las volvió a guardar, las dejó
en su funda y, desvestido, a la luz
de vela abrió un libro de Schiller;
pero un pensamiento de desarrolla
en él; su triste corazón no descansa:
Olga, con su belleza, inefable,
aparece ante él. Vladimir cierra el libro,
toma un bolígrafo; sus versos,
llenos de tonterías de amor,
suenan y fluyen. En voz alta los lee
con lirismo febril, como Delvig ebrio
en un festín.

Los versos la fortuna preservó;
yo los tengo; aquí están: "¿Dónde, ay,
dónde han ido, los días dorados
de mi primavera? ¿Qué traerá el día
siguiente para mí? En vano,
trato de descifrarlo con la mirada;
no importa; la ley del destino es justa.
Si he de caer, abatido por un dardo,
o si el dardo pasa a mi lado,
todo está bien: de estar consciente
o durmiente llegará la hora
determinada; bendito el día
de los cuidados, ¡bendita, también,
la llegada de la oscuridad!

El despuntar del amanecer brillará mañana,
y resplandeciente el día destellará;
mientras yo, quizá, descienda al misterioso
refugio de la tumba y la memoria del
joven poeta lentamente Lete devorará;
el mundo me olvidará; pero tú, acaso
vendrás, doncella de la belleza, a derramar
una lágrima sobre mi urna prematura y
pensarás: él me amó, ¡solamente a mí
consagró el triste amanecer de una vida
tormentosa...! Amiga de mi corazón, amiga
deseada, ven, ven: ¡soy tu esposo!".

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

Aria de Lenski

PISTA 2

LENSKY: Куда, куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит:
В глубокой мгле таится он!
Нет нужды; прав судьбы закон!
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо; бдения и сна
Приходит час определенный!
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!
Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день,
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень!
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета.
Забудет мир меня; но ты, ты, Ольга...
Скажи, придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил!
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!
Ах, Ольга, я тебя любил!
Тебе единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!
Ах, Ольга, я тебя любил!
Сердечный друг, желанный друг.
Приди, приди!
Желанный друг, приди, я твой супруг!
Приди, приди!
Я жду тебя, желанный друг.
Приди, приди; я твой супруг!
Куда, куда, куда вы удалились,
Златые дни, златые дни моей весны?

Kuda, kuda, kuda vi udalilis,
vesni moyei zlatiye dni?
Shto dyen gryadushchi mnye gotovit?
Yevo moi vzor naprasno lovit:
V glubokoi mglye tayitsa on!
Nyet nuzhdi; prav sudbi zakon!
Padu li ya, streloi pronzynni,
il mimo proletit ona,
Vsyo blago; bdyeniya i sna
prikhodit chas opredelyonni!
Blagoslovyen i dyen zabot,
blagoslovyen i tmi prikhod!
Blesnyot zautra luch dennitsi
i zayigrayet yarki dyen,
a ya, bit mozhет, ya grobnitsi
soidu v tayinstvennyuyu syen!
I pamyat yunovo poeta
poglotit myedlennaya Lyeta.
Zabudet mir menya; no ti! Ti!... Olga...
Skazhi, pridyosh li, dyeva krasoti,
slezu prolit nad rannei urnoi
i dumat: on menya lyubil!
On mnye yedinoi posvyatil
rassvyet pechalni zhizni burnoi!
Akh, Olga, ya tebya lyubil!
Tebye yedinoi posvyatil
rassvyet pechalni zhizni burnoi!
Akh, Olga, ya tebya lyubil!
Serdyechni drug, zhelanni drug.
Pridi, pridi!
Zhelanni drug. Pridi, ya tvoi suprug,
Pridi, pridi!
Ya zhdu tebya, zhelanni drug.
Pridi, pridi; ya tvoi suprug!
Kuda, kuda, kuda vi udalilis,
zlatiye dni, zlatiye dni moyei vesni?

¿Dónde, ay, dónde se ha escapado
de mi juventud el tiempo preciado?
¿Qué me deparará la jornada?
En vano intento ver, no veo nada;
¡todo es oscuridad!
No importa, el destino tiene justedad.
Si una flecha causara mi fallecimiento
o si la flecha me fuera a esquivar
sería igual, todo tiene un momento,
momento de soñar, momento de andar.
Bendito el día de la jovialidad
¡bendita, también, la llegada de la oscuridad!
El sol de la mañana despunta y
el día comienza a aclarar
pero hay una posibilidad presunta:
¡que en la oscura tumba vaya a entrar!
La memoria del joven poeta se irá pues
el aletargado Lete la tragará.
El mundo me olvidará, pero... Olga,
bella mujer, creo sincero
que llorarás mi muerte prematura
y pensarás: ¡me amó con todo su ser!
¡A mí sola dedicó con ternura
de su vida tormentosa el amanecer!
Ay, Olga, te amé,
¡a ti sola te dediqué
de mi vida tormentosa el amanecer!
¡Ay, Olga, te amé!
Corazón de mi amada, mi querida,
¡ven, ven!
Ven, entonces,
serás mi prometida, ¡ven, ven!
Espero por ti, mi querida,
ven, ven; ¡serás mi prometida!
¿Dónde, ay, dónde se ha escapado
de mi juventud el tiempo preciado?

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

Licencia poética: Traducir a Pushkin en palabras y música (CONTINUACIÓN)

¿Cómo se compara la extensión del fragmento del libreto a la poesía de Pushkin? _____

¿En qué cambia nuestra visión de Lenski? _____

¿Qué puede lograr la música pero la poesía original no? _____

¿Qué cosas captura la poesía que se pierden en la música? _____

¿Alguna de las dos versiones te gusta más? ¿Por qué? _____

¿Hay algún personaje o elemento emocional en el que se enfoque más el autor de la versión que prefieres (Tchaikovsky o Pushkin)?

¿Eso te permite conectarte con esa versión más que con la otra? _____

¿Qué características de esa forma artística (poesía u ópera) permite destacar ese elemento? ¿Es posible que ese mismo elemento sea igualmente importante en la otra versión? _____

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

La confesión musical de Tatiana

Pista 12: Motivo de Tatiana

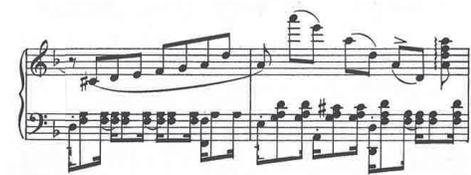
Pista 13: Motivo de soledad

Pista 14: Motivo de confesión de amor

Pista 15: Motivo de Onegin

ACTIVIDAD EN CLASE

La confesión musical de Tatiana (CONTINUACIÓN)

La escena de la carta

PISTA 16

ТАТИАНА: Пускай погибну я, но прежде
я в ослепительной надежде
блаженство темное зову,
я негу жизни узнаю!

Я пью волшебный яд желаний!
меня преследуют мечты!
Везде, везде передо мной
Мой искуститель роковой!
Везде, везде, он предо мною!

Нет, все не то! Начну сначала!
Ах, что со мной! я вся горю!
Не знаю, как начать...

Я к вам пишу, - чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать!
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте, моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Никогда!..

О да, клялась я сохранить в душе
Признание в страсти пылкой и безумной!
Увы! не в силах я владеть своей
душой!
Пусть будет то, что быть должно со мной!
Ему признаюсь я! Смелей!
Он все узнает!

Puskai pogibnu ya, no pryehzhe
ya v oslepitelnoi nadyezhde
blazhenstvo tyomnoye zovu,
ya nyegu zhizni uznayu!

Ya pyu volshebni yad zhelani!
menya preslyeduyut mechti!
Vezdye, vezdye peredo mnoi
moi iskusitel rokovoii!
Vezdye, vezdye, on predo mnoyu!
(Escribe frenéticamente, pero inmediatamente después despedaza lo escrito).

Nyet, vsyo ne to! Nachnu snachala!
Akh, shto so mnoi, ya vsya goryu ...
Ne znayu, kak nachat!
(Se detiene, piensa y luego comienza a escribir otra vez).

„Ya k vam pishu, ...chevo zhe bole?
Shto ya mogu yeshcho skazat?
Tepyer ya znayu, v vashei vole
menya prezryenyem nakazat!
No vi, k moyei neschastnoi dole
khot kaplyu zhalosti khranya,
vi ne ostavite menya.
Snachala ya molchat khotyela;
povyerte, moyevo stida
vi ne uznali b nikogda,
nikogda!“

(Aleja la carta).
O da, klyalas ya sokhranit v dushe
priznanye v strasti pilkoi i bezumnoi!
Uvi! ne v silakh ya vladyet svoeyi
dushoi!
Pust budet to, shto bit dolzhno so mnoi!
Yemu priznayus ya! Smelyei!
On vsyo uznayet!

Pido que me dejes perecer,
pero antes, con fulgente esperanza
quiero convocar una dicha aún desconocida.
¡Comprenderé la dulzura de la vida!

Bebo de una mágica pócima de deseo
¡me acechan las visiones que veo!
En todos lados, con ojo atento,
¡veo mi fatal temperamento!
Donde poso la vista, ¡lo veo e é!

¡No, está mal! ¡Intentaré de nuevo!
¿Qué pasa? Siento que me quema un fuego...
¡No sé por dónde empezar!

“Te escribo... ¿y qué después?
¿Qué más puedo agregar?
¡Sé que está en tus manos,
pues, con desdén poderme castigar!
Con algo de piedad que
me des para mi triste destino,
no me dejarás sola en el camino.
Al principio, quería callar;
entonces, créeme, nunca
habrías sabido de mi vergüenza,
¡nunca!”.

Sí, ¡juré encerrar en mi pecho mi declaración
de desenfadada y ardiente pasión!
¡Pero no tengo la fuerza para controlar
mi corazón!
Pase lo que pase, en cualquier situación,
¡me confesaré a él! ¡Coraje!
¡Él lo sabrá todo!

ACTIVIDAD EN CLASE

La confesión musical de Tatiana (CONTINUACIÓN)

Зачем, зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я б никогда не знала вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив, со временем, (как знать?)
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать...

Другой!
Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете,
То воля неба: я твоя!
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю: ты мне послан Богом
До гроба ты хранитель мой.
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты уж был мне мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался.

Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я vmig узнала...
Вся обомлела, запылала,
И в мыслях молвила: вот он!
Вот он!

Не правда ль! Я тебя слыхала...
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала,
Или молитвой улаждала
Тоску души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнув тихо к изголовью?
Не ты ль с отрадой и любовью
Слова надежды мне шепнул?

(Escribe).

„Zachem, zachem vi posetili nas?
V glushi zabitovo selyenya
ya b nikogda ne znala vas,
ne znala b gorkovo muchenya.
Dushi neopitnoi volnyenya
smiriv, so vryemenem, kak znat?
Po syerdtzu ya nashla bi druga,
bila bi vyernaya supruga
i dobrodyetelnaya mat...”

Drugoi!
Nyet, nikomu na svyete
ne otdola bi syerdtsa ya!
To v vishnem suzhdeno sovyete,
to volya nyeba: ya tvoya!
Vsya zhizn moya bila zalogom
svidanya vyernovo s toboid;
ya znayu: ti mnye poslan Bogom
do groba ti khranitel moi
Ti v snovidenyakh mnye yavlyalsa,
nezrimiy, ti uzh bil mnye mil,
tvoi chudniy vzglyad menya tomil,
dushe tvoi golos razdavalsa.

Davno... nyet eto bil ne son!
Ti chut voshol, ya vmig uznala
Vsya obomlyela, zapilala,
i v mislyakh molvila:
vot on!

Ne pravda !! Ya tebya slikhala ...
Ti govoril so mnoi v tishi,
kogda ya byednim pomogala,
ili molitvoi uslazhdala
tosku dushi?
I v eto samoye mgnovyenye
ne ti li, miloye vidyenyey,
v prozrachnoi temnotye melknul,
Priniknuy tikho k izgolovyyu?
Ne ti l s otradoi l lyubovyyu
slova nadyezhdi mnye shepnul?

“¿Por qué has venido a aquí?
Nunca creí que te encontraría
en una campiña alejada así
ni que tamaño tormento sufriría.
¿La ilusión de un corazón joven podría
el paso del tiempo haber atenuado?
Probablemente sería esposa
y una madre virtuosa
con otro hombre a mi lado...”.

¡Otro!
¡No, a ningún otro en el mundo
le habría dado mi corazón!
Es un decreto de orden rotundo
¡es voluntad del cielo que tengas
mi afición! Toda mi vida fue un viaje
destinado a este encuentro inevitable;
Sé esto: Dios a mí te ha enviado,
mi guardián hasta el fin inexorable.
En mis sueños hiciste tu aparición;
aún sin verte, te quise sin recelo,
tu asombroso mirar me llenó de anhelo
y tu voz resonó dentro mío con pasión.

Tiempo atrás... ¡no fue un sueño cruel!
Al verte, te reconocí y sentí enseguida
un calor abrumador, casi caigo tendida
y me dije a mí misma:
¡es él!

¡Lo sé! Te escuché...
¿No hablaste en silencio y calma
cuando a los pobres visité o cuando
con plegarias intenté apaciguar mi alma?
En ese preciso instante,
¿no surgiste, querido visitante,
en medio de oscuridad,
con templanza y sigiloso,
para estar a mi lado?
¿No fuiste tú, con alegría y agrado,
quien suspiró palabras de esperanza?

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

La confesión musical de Tatiana (CONTINUACIÓN)

Кто ты, мой ангел ли хранитель
Или коварный искуситель?
Мои сомненья разреши.
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души,
И суждено совсем иное?..

Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю,
Умоляю!

Вообрази: я здесь одна!
Никто меня не понимает!
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна!
Я жду тебя,
Я жду тебя! Единим словом
Надежды сердца оживи,
Иль сон тяжелый перерви.
Увы, заслуженным укором!

Кончаю, страшно перечесть
Стыдом и страхом замираю,
Но мне порукой ваша честь.
И смело ей себя вверяю!

„Kto ti: moi angel li khranitel
Ili kovarniy iskusitel?
Moyi somnyenya razreshi.
Bit mozhet, eto vsyo pustoye,
obman neopitnoi dushi,
i suzhdeno sovsvyem inoye?...”

No tak i bit! Sudbu moyu
otnine ya tebye vruchayu,
pered toboyu slyozhi lyu,
tvoyei zashchiti umolyayu,
umolyayu!

Voobrazi: ya zdyes odna!
Nikto menya ne ponimayet!
Rassudok moi iznemogayet,
i molcha gibnut ya dolzhna!
Ya zhdu tebya,
ya zhdu tebya! Yedinim slovom
nadyezhdi syerdtsa ozhivi,
il son tizholy pyeryervy.
Uvi, zasluzhennim ukorom!

Konchayu! strashno perechest
stidom i strakhom zamirayu,
no mnye porukoi vasha chest.
I smyelo yei sebya vveriyayu!

“¿Quién eres? ¿Mi ángel de la guarda
o la cruel experiencia que me aguarda?
Quítame esta duda pendiente.
Tal vez todo sea un sueño vacío,
el engaño de un alma inocente,
¿o acaso es algo más, algo mío...?”

¡Que así sea! De ahora en más
te confío mi destino si me dejas; ¡
lorando frente a ti me verás,
te ruego que me protejas,
¡que me protejas!

Imagina: ¡estoy sola aquí!
Nadie me puede entender,
mi mente no deja de correr
y debo sufrir en silencio, ¡sí!
¡Te espero, te espero!
Di la palabra, amado,
y trae dulce esperanza a mi corazón
o despiértame de esta onírica opresión
¡ay, con el desdén que he ganado!

¡He terminado! No releerlo es mejor,
me abruman la vergüenza y el miedo,
¡pero yo confío en tu honor
y a tus manos mi destino cedo!

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

La confesión musical de Tatiana (CONTINUACIÓN)

PISTA	TEXTO
17	Pido que me dejes perecer, pero antes, con fulgente esperanza quiero convocar una dicha aún desconocida. ¡Comprenderé la dulzura de la vida! Bebo de una mágica pócima de deseo ¡me acechan las visiones que veo! En todos lados, con ojo atento, ¡veo mi fatal temperamento! Donde poso la vista, ¡lo veo e él!
18	¡No, está mal! ¡Intentaré de nuevo! ¿Qué pasa? Siento que me quema un fuego... ¡No sé por dónde empezar!
19	“Te escribo... ¿y qué después? ¿Qué más puedo agregar? ¡Sé que está en tus manos, pues, con desdén poderme castigar! Con algo de piedad que me des para mi triste destino, no me dejarás sola en el camino. Al principio, quería callar; entonces, créeme, nunca habrías sabido de mi vergüenza, ¡nunca!”.

.....
Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

.....
Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

.....
Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

La confesión musical de Tatiana (CONTINUACIÓN)

PISTA	TEXTO
20	<p>Sí, ¡juré encerrar en mi pecho mi declaración de desenfrenada y ardiente pasión! ¡Pero no tengo la fuerza para controlar mi corazón! Pase lo que pase, en cualquier situación, ¡me confesaré a él! ¡Coraje! ¡Él lo sabrá todo!</p>
21	<p>“¿Por qué has venido a aquí? Nunca creí que te encontraría en una campiña alejada así ni que tamaño tormento sufriría. ¿La ilusión de un corazón joven podría el paso del tiempo haber atenuado? Probablemente sería esposa y una madre virtuosa con otro hombre a mi lado...”</p>
22	<p>¡Otro! ¡No, a ningún otro en el mundo le habría dado mi corazón! Es un decreto de orden rotundo ¡es voluntad del cielo que tengas mi afición! Toda mi vida fue un viaje destinado a este encuentro inevitable; Sé esto: Dios a mí te ha enviado, mi guardián hasta el fin inexorable.</p>

.....

Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

.....

Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

.....

Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

.....

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

La confesión musical de Tatiana (CONTINUACIÓN)

PISTA	TEXTO	
23	En mis sueños tú hiciste tu aparición; aún sin verte, te quise sin recelo, tu asombrosa mirada me llenó de anhelo y tu voz resonó dentro mío con pasión. Elementos musicales _____ _____ Motivo: ☐ Soledad ☐ Confesión de amor ☐ Tatiana ☐ Onegin ☐ Ningún motivo Significado emocional o dramático _____ _____ Movimiento y planificación de escena _____ _____ _____
24	Tiempo atrás... ¡no, no fue un sueño cruel! Al verte, te reconocí y sentí enseguida un calor abrumador, casi caigo tendida y me dije a mí misma: ¡es él! Elementos musicales _____ _____ Motivo: ☐ Soledad ☐ Confesión de amor ☐ Tatiana ☐ Onegin ☐ Ningún motivo Significado emocional o dramático _____ _____ Movimiento y planificación de escena _____ _____ _____
25	¡Lo sé! Te escuché... ¿No hablaste en silencio y calma cuando a los pobres visité o cuando con plegarias intenté apaciguar mi alma? En ese preciso instante, ¿no surgiste, querido visitante, en medio de oscuridad, con templanza y sigiloso, para estar a mi lado? ¿No fuiste tú, con alegría y agrado, quien suspiró palabras de esperanza? Elementos musicales _____ _____ Motivo: ☐ Soledad ☐ Confesión de amor ☐ Tatiana ☐ Onegin ☐ Ningún motivo Significado emocional o dramático _____ _____ Movimiento y planificación de escena _____ _____ _____

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

La confesión musical de Tatiana (CONTINUACIÓN)

PISTA	TEXTO
26	“¿Quién eres? ¿Mi ángel de la guarda o la cruel experiencia que me aguarda? Quitame esta duda pendiente. Tal vez todo sea un sueño vacío, el engaño de un alma inocente, ¿o acaso es algo más, algo mío...?”
27	¡Que así sea! De ahora en más te confío mi destino si me dejas; llorando frente a ti me verás, te ruego que me protejas, ¡que me protejas!
28	Imagina: ¡estoy sola aquí! Nadie me puede entender, mi mente no deja de correr y debo sufrir en silencio, ¡sí! ¡Te espero, te espero! Di la palabra, amado, y trae dulce esperanza a mi corazón o despiértame de esta onírica opresión ¡ay, con el desdén que he ganado!

.....

Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

.....

Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

.....

Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

.....

EUGENIO ONEGIN

ACTIVIDAD EN CLASE

La confesión musical de Tatiana (CONTINUACIÓN)

PISTA	TEXTO
29	¡He terminado! No releerlo es mejor, me abruman la vergüenza y el miedo, ¡pero yo confío en tu honor y a tus manos mi destino cedo!

Elementos musicales _____

Motivo: Soledad Confesión de amor
 Tatiana Onegin Ningún motivo

Significado emocional o dramático _____

Movimiento y planificación de escena _____

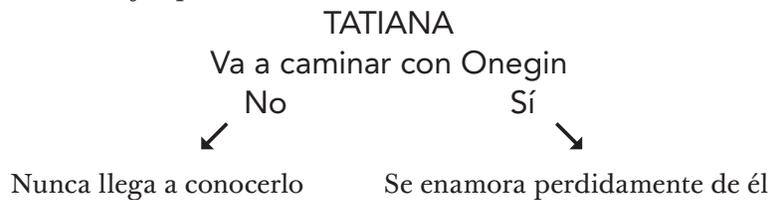
EUGENIO ONEGIN

En el Met: *Decisiones, decisiones*

Toda decisión tiene consecuencias. Al igual que en la vida, los personajes de *Eugenio Onegin* se enfrentan con situaciones que los obligan a decidir qué camino seguir. Combinadas, esas decisiones conducen al trágico desenlace de la ópera. Se puede pensar que, si los personajes hubieran tomado otras decisiones, la historia habría terminado de manera muy distinta.

Elige un personaje y sigue su arco durante la ópera: TATIANA OLGA ONEGIN LENSKI.

Mientras ves la obra, toma nota de los momentos en los que el personaje toma una decisión. Luego, durante el entreacto, comienza a esbozar un “árbol de decisiones” para explorar qué podría haber sucedido si el personaje hubiese hecho algo diferente. Por ejemplo:

Sigue prestando atención a las decisiones tomadas en los últimos dos actos y amplía el árbol de decisiones durante la función. Usa esa información para analizar cómo las decisiones tomadas conducen a otras situaciones, decisiones y resultados, y para conjeturar qué podría haber pasado si los personajes hubiesen elegido otro camino.

ACTO I

Decisión 1:

Decisión 2:

Decisión 3:

ACTO II:

Decisión 1:

Decisión 2:

Decisión 3:

ACTO III:

Decisión 1:

Decisión 2:

Decisión 3:

MI ÁRBOL DE DECISIONES

Eugenio Onegin: Lo mejor y lo peor

22 DE ABRIL DE 2017

DIRIGIDA POR ROBIN TICCIATI

RESEÑA DE _____

EL ELENCO	CALIFICACIÓN	MIS COMENTARIOS
ANNA NETREBKO COMO TATIANA	*****	
DMITRI HVOROSTOVSKY COMO ONEGIN	*****	
ELENA MAXIMOVA COMO OLGA	*****	
ALEXEY DOLGOV COMO LENSKI	*****	
ŠTEFAN KOČÁN COMO GREMIN	*****	

EL SHOW, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	DECORADO/ PUESTA EN ESCENA
LA SEÑORA LARINA REMEMORA TIEMPOS PASADOS MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
LOS SIRVIENTES DE LA FAMILIA BAILAN Y CANTAN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
LA VISITA DE LENSKI Y ONEGIN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
TATIANA EXPRESA SUS SENTIMIENTOS EN UNA CARTA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
ONEGIN RECHAZA A TATIANA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
UNA CELEBRACIÓN TERMINA MAL MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
EL DUELO MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
ONEGIN VUELVE A SAN PETERSBURGO Y ASISTE A UN BAILE MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
EL PRÍNCIPE GREMIN ASEGURA ESTAR FELIZMENTE CASADO MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
ONEGIN RECONOCE A TATIANA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
ONEGIN Y TATIANA SE ENCUENTRAN POR ÚLTIMA VEZ MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5