I Musici Gemelli y Hanna Kelemen

Shakespeare, entre teatro y música

por **Lucas Quirós**

Shakespeare's Mirror es el nuevo álbum del dúo italiano I Musici Gemelli, formado por los violinistas Francesco Pio Bertozzi y Giuseppe Pio Bertozzi, con la actriz Hanna Kelemen como protagonista. Compuesta la música por Emanuele Stracchi (ambos también presentes en la entrevista), el álbum, grabado para Hunnia Records & Film Production, es una "World Premiere Recording" que aúna el teatro de Shakespeare con la música, creando un intenso diálogo entre la palabra y el sonido.

¿Cómo surgió el álbum?

El álbum nació como un proyecto artístico que combina música y teatro. Cada tema se inspira en una de las obras maestras del dramaturgo inglés, reelaborando sus ideas, atmósferas y emociones a través de un lenguaje musical contemporáneo. La música dialoga constantemente con la palabra teatral: los temas se entrelazan con pasajes recitados, en los que la actriz Hanna Kelemen interpreta famosos monólogos y fragmentos de texto extraídos de las obras de Shakespeare. El objetivo del álbum es tender un puente entre dos artes atemporales, ofreciendo una experiencia inmersiva en la que la potencia poética de Shakespeare se renueva a través del sonido. El resultado es un viaje sonoro y teatral que saca a la luz los grandes temas universales del autor: el amor, el poder, la locura y el destino.

Emanuele, ¿cuál ha sido el proceso de composición que ha dado lugar a una obra tan ambiciosa?

Shakespeare's Mirror nace como un viaje "teatral" a través de la música, dividido en una *Ouverture* y ocho escenas inspiradas en algunos de los monólogos y diálogos más intensos de las obras de Shakespeare: *Antonio y Cleopatra*, *Otelo*, *Romeo y Julieta*, *Macbeth*, *El Rey Lear*, *Hamlet*, *La Tempestad* y *El sueño de una noche de verano*. El punto de partida fundamental es la *Ouverture*, una pieza exclusivamente instrumental concebida como una auténtica sinfonía introductoria a la obra, que sintetiza los temas principales de las ocho escenas siguientes. En *Shakespeare's Mirror*, la música se convierte en un espejo: no se entiende como un simple reflejo, sino como una superficie viva que multiplica las perspectivas, alternando capas de ligereza con repentinas inmersiones en la gravedad y la tragedia. Dos violines y una voz bastan para construir un mundo, un teatro "esencial" e intenso, en el que el amor, la locura, la violencia y el destino se transforman en vibraciones, gestos y sonidos.

***Shakespeare's Mirror* es el nuevo álbum del dúo italiano I Musici Gemelli, que cuenta con la actriz Hanna Kelemen y la música de Emanuele Stracchi.**

¿Quién es Hanna Kelemen y qué investigación ha guiado la elección de los textos interpretados?

Soy una actriz húngara, pero estudié y me gradué en el Royal Conservatoire of Scotland (una de las instituciones más prestigiosas del mundo en la formación en artes escénicas). Conocía la mayoría de estas obras de teatro por haberlas leído en húngaro o por haberlas visto en el teatro. Por lo tanto, el primer paso fundamental para mí fue leer todas las obras en inglés, ya fuera por primera vez o para refrescar la memoria. A continuación, analicé qué momentos me parecían más significativos en la evolución de cada historia, del drama o de la verdad que se revelaba entre los personajes. Basándome en esos momentos, intenté seleccionar algunas de las frases más conmovedoras que pudieran tener un significado más amplio y profundo, un significado que resonara en toda la obra.

Francesco y Giuseppe, ¿cómo han interpretado a los personajes de Shakespeare a través de la música?

La interpretación de cada pieza ha requerido un estudio en profundidad de cada personaje shakespeariano, cada uno con sus propias características que debían reflejarse en el concepto sonoro. Solo es posible interpretar cada pieza tras haber estudiado a los personajes y la propia vida de Shakespeare. La obra es compleja porque cada protagonista de sus obras representa las virtudes y los vicios del alma humana. Desde el punto de vista técnico, ha sido realmente complejo plasmar en música la idea del drama y la tensión teatral. Este trabajo ha requerido un enfoque técnico capaz de ir más allá de la forma tradicional de tocar.

El álbum también incluye un videoclip oficial...

Hemos decidido rodar un videoclip inspirado en la famosa historia de amor de Romeo y Julieta, en el que Julieta es interpretada por Hanna Kelemen y Romeo por el talentoso actor filipino-escocés Kristian Lustre (también graduado en el Royal Conservatoire of Scotland). Hemos elegido precisamente esta historia como vídeo oficial porque es una historia de amor que trasciende el tiempo y que también se puede contar en la actualidad. Por eso hemos decidido rodar el videoclip con un ambiente más moderno.

¿Cuál es el equipo completo que ha participado en la realización de este álbum?

Además de nosotros, I Musici Gemelli, y de la actriz Hanna Kelemen, el compositor Emanuele Stracchi, autor de la música, ha desempeñado un papel fundamental. La producción corrió a cargo de Róbert Zoltán Hunka, mientras que la parte técnica de la grabación contó con Sándor Árok, Pál Kerekes y Tom Caulfield como ingenieros de sonido. En el videoclip oficial participaron los actores Kristian Lustre y Hanna Kelemen, bajo la dirección de Attila Kökényesi.

Videoclip
https://www.youtube.com/watch?v=pY81euOSXpU

www.imusicigemelli.com
www.hannakelemen.com
www.emanuelestracchi.com
www.hunniarecords.com