

Hamlet

PATRIMONIO UC

SHAKESPEARE

PATRIMONIO UC

CORPORACION DE EXTENSION ARTISTICA

PRESIDENTE

Hernán Larraín

Vicerrector de Comunicaciones

VICEPRESIDENTE

Eugenio Dittborn

Decano Facultad de Bellas Artes

GERENTE GENERAL

Jaime Meneses

TEATRO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

PRESENTA

BIBLIOTECA
ESCUELA DE TEATRO, RADIO Y TELEVISION
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

PATRIMONIO UC

LA TRAGICA HISTORIA
DE HAMLET
PRINCIPE DE DINAMARCA
DE
WILLIAM SHAKESPEARE

SHAKESPEARE, UN DRAMATURGO POPULAR

Shakespeare (1564-1616) recoge una vertiente que es fundamental y definitiva en su obra: la tradición popular.

El teatro en Inglaterra es una forma de expresión muy vital y cercana a todos los sectores sociales, los que participaron históricamente no sólo como asiduos espectadores sino como actores y comediantes. "Era tal la fascinación por el teatro que en York, por ejemplo, los aficionados tuvieron que ser multados en 40 chelines por hacer más de dos papeles en las presentaciones populares".

rey frente al espejo de los comediantes como manera de desenmascarar al gobernante asesino.

Por ello no siempre fue mirada esta forma de expresión con beneplácito ni por los protestantes puritanos ni por las autoridades políticas, siendo en innumerables oportunidades cerrados los teatros y censuradas las obras. Shakespeare debió incluso hacer teatro en los extramuros de la ciudad para evitar la censura municipal, y acercarse a señores protectores, ya no por apoyo económico, sino político. Así, muchas de sus obras están escritas en clave, que los ingleses de la época eran gozosos expertos en descifrar.

Al igual que el teatro español de la época, de él se esperaba y se hacía tanto una entretención y fiesta popular, como una manera de graficar e interpretar la realidad del momento. Hamlet dice a los comediantes: "El teatro siempre se ha propuesto ofrecer a la vida un espejo, en que la virtud pueda apreciarse, el orgullo desprenderse y cada generación, cada época, reconocerse a sí misma". Shakespeare utiliza en la obra esta idea, al usar el teatro dentro del teatro: pone al

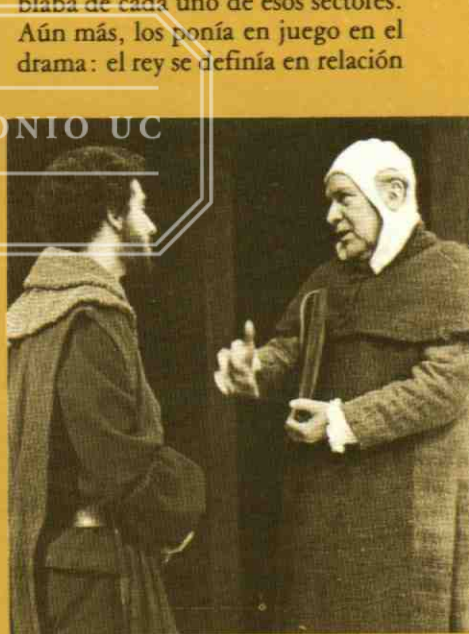
TEATRO Y CULTURA POPULAR

Hoy día puede llamar la atención que las a veces complejas, simbólicas y elaboradas obras de este dramaturgo estuviesen al alcance de la comprensión popular. Ello era posible porque en la época había un nivel cultural general relativamente alto, favorecido por la existencia de escuelas básicas gratuitas en las que incluso enseñaban a los clásicos griegos y a los grandes pensadores renacentistas.

Por otra parte, las fuentes de inspiración de la dramaturgia Shakespeariana estaban principalmente entroncadas en la cultura popular inglesa, que el pueblo conocía y apreciaba. Historia inglesa, Cuentos, Leyendas, Folklore general, que resumía la sabiduría popular, eran la base de gran parte de su teatro. Pero no se limitaba a reproducirla, sino que las proyectaba, enriquecía y vivificaba con el lenguaje, conflictos, tipos humanos, discusiones filosóficas y morales de su heterogénea y compleja época. Este es justamente el caso de "Hamlet",

vive fundamentalmente en base al mecenazgo de las cortes y de la iglesia, estando en consecuencia su producción dirigida y adecuada a los gustos y valores de sus protectores, por el relativo desarrollo de las ciudades y de la economía monetaria en Inglaterra, el teatro tenía cierta autonomía de gestión. Shakespeare, por ejemplo, era socio de una empresa teatral, sustentada por la sociedad en general en base a la taquilla.

De aquí que sus obras están dirigidas al público amplio y multisocial que llenaba su teatro: le hablaba a cada uno y también hablaba de cada uno de esos sectores. Aún más, los ponía en juego en el drama: el rey se definía en relación

cuya estructura argumental fue tomada de una antigua leyenda danesa, escrita por Saxo Gramaticus en el Siglo XII, la que era conocida en diferentes versiones en Inglaterra.

A diferencia de aquel arte medieval y renacentista europeo que

a los vasallos, el mercader en relación a sus clientes y prestamistas, el general en relación a sus soldados, recomponiendo en estas relaciones el tejido social total. Su obra adquiría así una dimensión multifacética, en que todas las visiones de mundo y relaciones sociales y humanas estaban representadas.

Esta dimensión popular de la obra de Shakespeare es quizás una de las claves que explican la permanencia siempre válida de su creación.

VITALIDAD ANTI-ACADEMICA, REFLEJO DE SU EPOCA

Este mismo hecho hace que las obras de Shakespeare no respondan en absoluto a fórmulas clásicas y académicas, modelo ideal de su época. Por el contrario, rompe sistemáticamente estas leyes bajo el impulso creativo y exuberante de su genio que expresa y recoge popularmente la realidad. En su momento (época de transición en que coexistan en tenso choque los valores y formas de vida medievales, superadas por la época moderna), ésta era heterogénea, crítica, imprevisible, llena de creatividad y audacia, pero también represiva y cruel, reflejándose en su estilo que se resiste a someterse a los marcos de equilibrio, armonía y exactitud

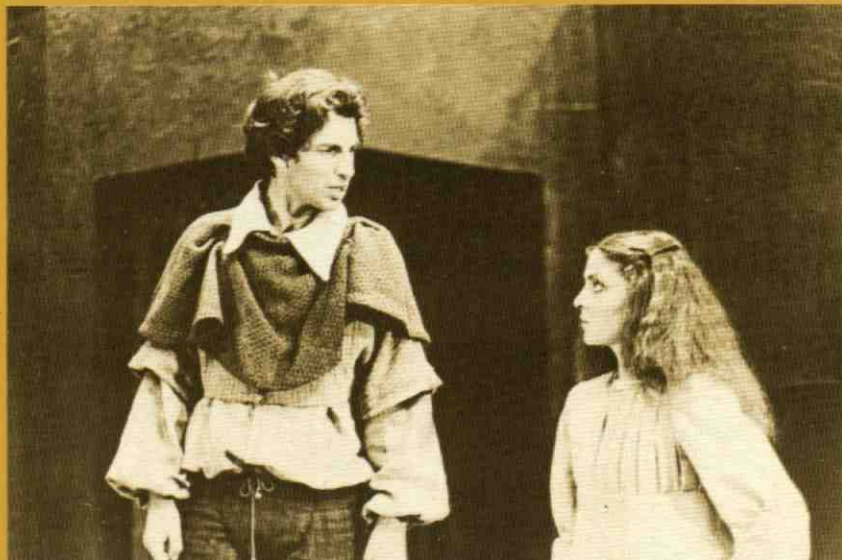
matemática del Renacimiento Helénico.

No respeta, por ejemplo, las sagradas normas de la unidad del tiempo y del espacio de la acción. Sus escenas son muy cortas, apenas un chispazo en que revela parcialmente el avance de la acción. Se entremezcla una escena de lo que hace, piensa y siente el rey con aquella que nos revela lo que hace, siente y piensa Hamlet, y luego Ofelia, su madre, sus guardias. La realidad es un mosaico de hechos simultáneos, que avanzan juntos y se determinan mutuamente.

Tampoco el tiempo cronológico importa: puede concentrarse en un mes lo que en la historia real sucede en largos años. Pero esa concentración permite también reunir las tensiones y sucesos claves que a lo largo de la historia vivida se pierden y pasan desapercibidos en su ligazón a la conciencia de sus protagonistas. Así, su estructura dramática y estilo se adecúan a la fluidez y dinamismo de su visión del hombre y de la historia.

LA TRAGEDIA SHAKESPEARIANA ES UNA TRAGEDIA HISTORICA

Shakespeare vivió profundamente su época; su obra así lo refleja. Muchos críticos han hecho una asociación entre el espíritu na-

cional que impera en el país y el espíritu con que éste aborda sus obras.

La Inglaterra de su juventud (primera época de la monarquía absoluta de Isabel Tudor), aquélla del "Merry England", es una época de esperanza y progreso material, tranquilidad política y gloria guerrera. La Inglaterra de su madurez (fin de la época Isabelina y Jacobina) es una Inglaterra deprimida moralmente: la prosperidad

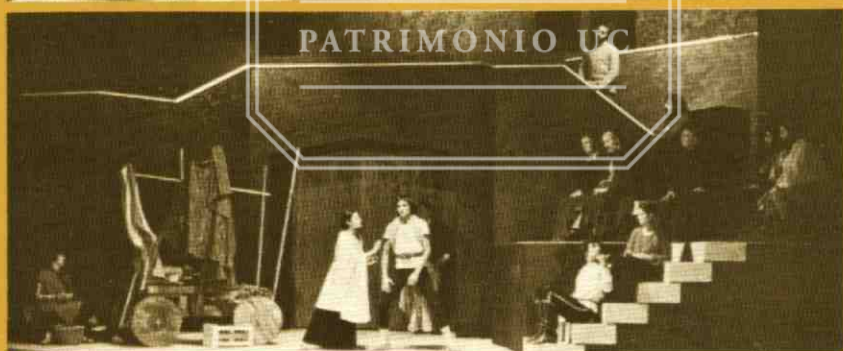
Este sentimiento es compartido por su sociedad: "Los dramas de Shakespeare reflejan las pasiones de sus espectadores. La melancolía de Hamlet es a fines del siglo XVI un sentimiento más común entre los ingleses de lo que a veces se acostumbra a creer". (1)

La literatura de la época también recoge esta sensibilidad:

"Sobre buena parte del drama Isabelino, y en especial del Jacobino, pende una nube de amargura y

PATRIMONIO UC

económica revela sus lacras sociales (lujo y corrupción versus cesantía y pobreza), la paz social se torna en sangrienta persecución política y religiosa, y la gloria de las armas se transforma en derrotas.

Justamente en la primera época, Shakespeare escribe sus alegres y juguetonas comedias y el teatro histórico, exaltador del patriotismo y de la unidad nacional. En la segunda época escribe sus dramas históricos y tragedias en que cuestiona la moralidad del sistema social y político con un halo pesimista.

melancolía. Sus preocupaciones son la muerte y la locura, las dos cosas que en forma más total separan al ser humano del resto de la humanidad." (2)

De esta manera, "el pesimismo de Shakespeare tiene una dimensión supra-personal y lleva en sí las huellas de una tragedia histórica".

(1) André Maurois, "Historia de Inglaterra, Ediciones Ercilla.

(2) V. G. Kierman, "Las relaciones Humanas en Shakespeare", en "Shakespeare, 12 ensayos".

Hamlet

Dirección
Adaptación
Escenografía e Iluminación
Vestuario
Producción y Coordinación

Raúl Osorio
Raúl Osorio
Ramón López
Jack Edwards
Sonia Fuchs

Recopilación Musical

Diseño Afiche

Diseño Programa

Fotografías

Ayudante Vestuario, Teñidos y Máscaras

Sombreros

Armas

Joyas

Posticería

Ayudante Dirección

Administrador del Teatro

Sonido

Maestro de esgrima

Director de Escena

Confección Vestuario

PATRIMONIO

Hernán Moreno Valenzuela

Patricio García de Pigalle

Carmen Geisse

José Luis Olivari

Francisco Javier Maldonado

Felipe Silva

Sergio Vergara

Aquiles Sepúlveda

Flaminia Contreras

Carmen Johnson

María Rosa Escobar

Rosa Millán

Flor María Cid

Amada Calderón

Carlos Cabezas

Arturo Lizana

Nolberto Alvarez

Bernardo Oliveros

Alejo Carrasco

José Luis Pérez

Jefe Eléctrico

Ayudante

Tramoya

obra en 3 actos

<i>Hamlet</i>	Héctor Noguera
<i>Gertrudis</i>	María Cánepa
<i>Claudio</i>	Roberto Navarrete
<i>Polonio</i>	Rubén Sotoconiel
<i>Sepulturero</i>	Rafael Benavente
<i>Fantasma</i>	Armando Fenoglio
<i>Marcelo / Sepulturero 2</i>	Carlos Alberto Muñoz
<i>Actor 1</i>	Luis Alarcón
<i>Ofelia</i>	Rebeca Ghigliotto
<i>Fortinbras / Bernardo</i>	León Cohen
<i>Osric / Francisco</i>	Pablo Vera
<i>Horacio</i>	Alberto Vega
<i>Laertes</i>	Cristián Campos
<i>Rosencrantz</i>	Rodolfo Bravo
<i>Guildestern</i>	Mauricio Pesutic
<i>Actor 2 / Reinaldo</i>	Aldo Bernales
<i>Cornelio</i>	Roberto Poblete
<i>Comediante 3 / Capitán</i>	Oscar Castro
<i>Comediante 4</i>	Mabel Guzmán
<i>Mujer Comediante</i>	Julia Pessaj
<i>Soldado / Marinero</i>	Andrés Krug
<i>Soldado / Sacerdote</i>	Edmundo Haquin
<i>Soldados</i>	Jaime Wilson
	Víctor Hugo Ogaz
	Carlos Oyarce

La función tendrá 2 intermedios de 10 minutos cada uno

SENTIDO MORAL DE LA TRAGEDIA EN SHAKESPEARE

La tragedia griega clásica surgía de la acción de fuerzas superiores incontrolables por el hombre, muchas veces destructivas e incomprensibles para él, que lo sumían en un destino de dolor y sufrimiento.

La tragedia Shakespeariana, en cambio, es plenamente renacentista por cuanto responde a una racionalidad humana.

Se desencadena por la acción de hombres morales, creadores, en busca de la verdad, el amor, la libertad y la justicia. Acción que choca con las leyes de la historia y de la sociedad que el propio hombre ha fundado, pero que lo dominan, llevándolo a la tiranía, deshumanización y negación de la vida. Así la clave de Hamlet que le da un sentido a su acción, sufrimiento y muerte es su exclamación "Este mundo está en desorden. Maldito desafío para mí, haber nacido para volverlo al orden".

Los personajes trágicos de Shakespeare son héroes morales que actúan, sufren y mueren en función de un valor: el amor en Romeo y Julieta, y en Hamlet el descubrimiento de la mentira, la inmoralidad y el castigo de un asesino.

Sus héroes no mueren en la desesperanza de un destino inmodificable. Tampoco en el lamento de una subjetividad individualista que se aterra por dejar el mundo. Más bien, su muerte posee una proyección y una esperanza: "mueren pensando no en su propia aniquilación sino en otros y en la vida que debe continuar". (3). Así las últimas frases de Hamlet en su agonía son:

"Horacio, me muero; tú vives. Sé tú testigo de mí mismo y de mi justa causa. Refiere la verdad a quien lo ignora... Si alguna vez fui querido a tu corazón, retiene con dolor tu aliento para contar mi historia..."

María de la Luz Hurtado

(3) V. G. Kierman, op. cit.

CONSIDERACION A

Hay algo podrido en Dinamarca.

Un olor a corrupción invade todo el Estado.

En esta atmósfera sagrada de lo maloliente, gobernada, más que por un hombre, por una peste, existen seres que se debaten entre el cielo y la tierra, víctimas y victimarios, asesinos y asesinados, corruptores y muchos de fácil acceso a la corrupción.

Dinamarca es una prisión.

Una prisión perfecta que comprende varios calabozos, mazmorras y celdas, y Dinamarca es una de las peores.

La moral del gobernante todo lo invade: es la moral del Estado.

PATRIMONIO UC CONSIDERACION B

Bajo los inciertos rayos de la luna hallan un hombre asesinado. Muerto. Es decir un cadáver. Ha salido de su tumba para hacerse visible y pedir venganza, es decir justicia. El desorden debe ordenarse, la naturaleza ha sido violentada: la naturaleza violentada, violenta a los hombres.

CONSIDERACION C

El hijo de este hombre asesinado se llama Hamlet.

Es considerado a estas alturas un hombre raro, melancólico, extravagante y loco.

Este mundo está en desorden. Maldito desafío para mí haber nacido, para volverlo al orden.

Punto de ataque. Aquí comienza la obra.

CONSIDERACION D

Donde exista un principio de violencia que rija las costumbres de los hombres, existirán hechos como los que aquí se narran.

Oirán hablar de actos incestuosos, sangrientos, salvajes, de asesinatos accidentales y de muertes debidas al ardid y la violencia o el abuso del poder,

para concluir, de complots fallidos que se vuelven contra sus propios instigadores. Todo esto, en verdad, yo puedo revelarlo.

CONSIDERACION E

El teatro. El arte del gesto. Aquí fluyen sobre un espacio dimensionado-determinado una cantidad de ademanes estilizados, a veces matemáticos, ordenados mágicamente no se sabe por qué espíritu. Resultado de un encuentro físico o metafísico entre un grupo de personas que tratan de descifrar un mensaje de hace siglos. Sonidos, palabras con sentido oculto o directo, a veces zigzagueantes o verticales. Gestos sin orden cronológico, respiraciones y gritos que dibujan como en la vida un cuadro lleno de oscuridades o de luces que nos guían. Nos perturban o nos ordenan.

Detrás de todo este material nuestro sobre el escenario, las palabras de Shakespeare, anticipándose, guiándonos, tratando de no aprisionarlo o definirlo, dejándolo ir en una especie de baile, como un acompañante dócil y seguro.

Descubrir los reales valores de un teatro, que por último son los mismos que buscamos, tan desesperadamente, en pleno Siglo XX, donde lo ritual y lo cómico, lo épico, lo popular, lo cerebral y lo vulgar se entremezclan para permitirnos ver con mayor claridad a los hombres que hoy nos narran una historia sobre el escenario.

Raúl Osorio

PATRIMONIO UC

EL LUGAR TEATRAL ISABELINO Y LA SOLUCION ESCENOGRAFICA DE HAMLET

En la segunda mitad del Siglo XVI, durante el reinado de Isabel I, Londres alcanza un esplendor en la actividad teatral, la cual se suma al floreciente Renacimiento Inglés. El arte del Teatro alcanza mucha popularidad y llegan a construirse varios teatros, algunos de características muy particulares como "El Globo" y "El Cisne".

El escenario Isabelino se perfecciona y logra una gran simpleza y funcionalidad. Este consistía fundamentalmente en un espacio único, determinado por una plataforma alta, rectangular, abierta por tres lados y al fondo un muro con dos puertas laterales en primer piso y una galería-balcón en segundo piso. Podía ser habilitado no sólo en los teatros especialmente construidos, sino que también en los patios de posadas y corrales.

Esta fórmula escénica era muy adecuada a la dramaturgia Shakespeariana, cuya estructura dramática es de gran fluidez. Requiere rápidos y constantes cambios de lugar y tiempo de la acción, lo que se logra a través del establecimiento de una convención con el espectador, mediante el uso de las entradas, salidas y diferentes lugares del escenario. Este concepto del montaje, sin duda, le da al teatro de Shakespeare una gran actualidad en su forma y ritmo.

En nuestra puesta en escena del Hamlet, hemos tratado de recoger la esencia del espacio teatral Isabelino y traducirlo en una forma contemporánea, que igualmente permita un desarrollo continuo de la acción con

características cinematográficas, sin el empleo de aparatosos cambios escenográficos-técnicos, los cuales entorpecerían la fluidez de la obra, la atención dramática y la continuidad de las ideas. Este espacio teatral único, es netamente funcional y no ornamental. Su forma y geometría está fuertemente condicionada por las ideas centrales que plantea la obra y que exigen que este espacio esté al servicio de estos planteamientos.

El orden perturbado y el caos al cual se refiere Hamlet en el acto primero, determina un espacio dramático inhóspito, alterado, inconfortable, de gran irregularidad, que crea pasadas, rincones y puntas propicias al espionaje y la traición.

PATRIMONIO UC.

Dinamarca está en crisis interna, a punto de ser invadida y envuelta en la atrocidad del crimen político. Esta inestabilidad se expresa a través de una escenografía asimétrica y angulosa donde se elimina toda forma sensual, acogedora y se exalta lo agreste y encerrado. El laberinto-ratonera condiciona al actor a una actitud inquieta y le proporciona un espacio en el que no encontrará un lugar reparado y seguro, sino que estará más expuesto y vulnerable al poder despótico del rey usurpador.

La utilización de materiales fuertes, toscos y fríos está destinada a provocar las sensaciones y situaciones descritas anteriormente, no sólo en el espectador, sino que también en los actores. Las texturas pétreas y las sonoridades duras ayudan a la atmósfera total deseada y estimulan al actor en forma inconsciente.

La iluminación es el elemento vitalizador del acto teatral. En forma imperceptible, vibra con la acción dramática de manera de acompañarla en todas sus secuencias, creando la atmósfera justa en combinación con el resto de los elementos escénicos. Así mismo apoya la continuidad dramática y es utilizada como elemento compaginador. En este montaje la luz, al igual que la escenografía y la materialidad, es funcional, dura y agresiva.

Todo este conglomerado escénico está destinado a crear un pequeño universo y entorno propio de los actores en el cual puedan desenvolverse y entregar el contenido de la obra y las ideas de la puesta en escena en forma armónica, como así mismo seducir la imaginación del espectador para conducirlo por el camino de la ficción teatral.

Ramón López

EXPERIMENTACION EN FORMAS, COLORES Y TEXTURAS NACIONALES PARA EL VESTUARIO DE HAMLET:

El autor y dramaturgo inglés Granville Barker habló de la relevancia de un estilo particular adecuado a las obras de Shakespeare, poniendo énfasis especialmente en la tragedia de "Hamlet". Dijo que el rico y profundo lenguaje de esta obra pertenecen en propiedad a los conceptos de la corte Isabelina del Siglo XVI.

Estar atado a tales conceptos niega al director y al diseñador la posibilidad de experimentar diferentes estilos y formas de presentar la obra. Yo creo que el público tendría que penetrar a través de la barrera de una época que pueden no comprender, antes de empezar siquiera a apreciar el texto y el drama de la obra.

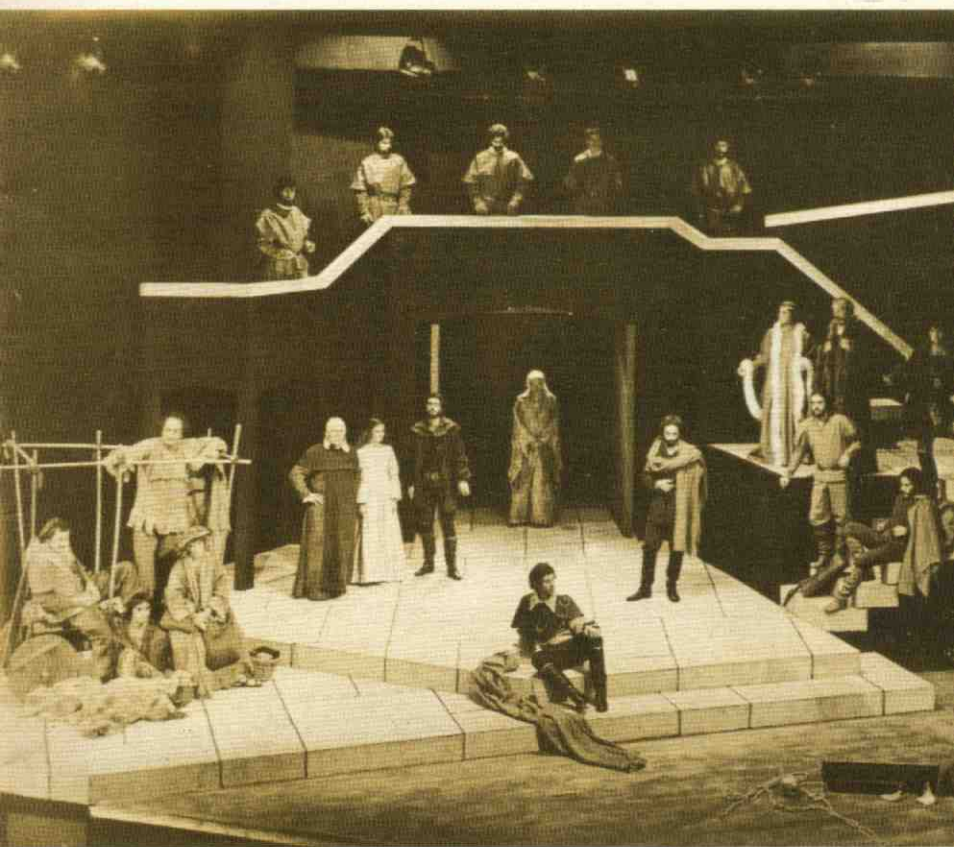
Por otra parte, siempre me ha parecido que los trajes para el teatro deberían estar siempre en cierta forma al servicio de la solución final del texto, y que cada diseño tendría que ser exactamente preciso para cada personaje y para lograr una total armonía en estrecho trabajo con el director, con la iluminación y con el escenógrafo.

Trabajar en una producción chilena de "Hamlet", significa un enorme desafío y grandes oportunidades. No estamos condicionados, en este caso, por décadas de producciones Europeas de las tragedias de Shakespeare y por lo tanto la apreciación es fresca, vital, sin destruir nada del original.

Mis primeras ideas para el diseño de los trajes de "Hamlet" surgieron durante mi reciente visita a Chile en el verano. Me impresionó la gran variedad de color y textura de la artesanía. Los colores de los cacharros y las piedras y los cambiantes matices del paisaje, y con estas vívidas imágenes decidí que los diseños también reflejarían el color y la solidez, ropas usadas y gastadas más bien que los adornos artificiales del vestuario convencional del teatro.

En la Edad Media el color se obtenía de tinturas naturales de hierbas y flores para producir una infinita variedad de matices. Nos enfrentamos al problema de encontrar géneros que no sólo tiñeran bien sino que nos ofrecieran una variada gama de texturas. La cantidad y calidad de los géneros que se requería hacía imposible que éstos fueran confeccionados a telar, pero una búsqueda a través de la ciudad nos reveló sustitutos sorprendentes. Encontré hermosos géneros usados en tapicería y cortinajes, la mayoría en blanco, los que una vez teñidos, proporcionaban exactamente la imagen que buscaba.

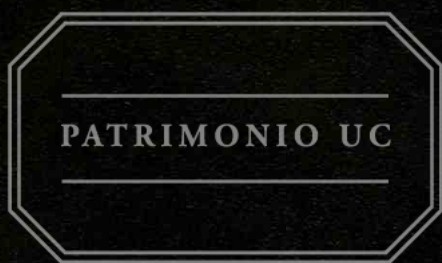
PATRIMONIO UC

Todos trabajamos mucho experimentando y cuando no estábamos satisfechos repetíamos una y otra vez el proceso hasta que logramos exactamente los matices necesarios; no se lograba solamente las gamas y texturas específicas sino que cada una se cotejaba cuidadosamente con el conjunto para ver cómo se trabajaban colectivamente.

Mis diseños originales se basaron en manuscritos Medievales y del Gótico tardío, añadiendo muchos elementos del Siglo XX. También diseñamos armaduras, joyas, sombreros y pertenencias personales para complementarlos.

El proceso más satisfactorio fue la discusión con el Director Raúl Osorio, quien describió meticulosamente y al detalle su concepto de los caracteres y de la trama y lentamente construimos un montaje sobre el cual trabajar.

Jack Edwards

FUNDACION
BHC
PARA EL DESARROLLO