

Temas: El género dramático – Teatro Isabelino – William Shakespeare - Hamlet

El género dramático

¿Alguna vez fuiste el teatro? ¿Qué fue lo que más te gustó?

Vamos al teatro al igual que acudimos al cine: a ver un espectáculo. A que nos cuenten una historia con imágenes, actores de carne y hueso, luz, sonido, vestuario, música... ¿Por qué se estudia entonces como un género literario? Básicamente, porque en la mayoría de los casos (no en todos), se parte de un texto, de un relato escrito, y ello sí tiene que ver con la literatura.

Como en la narrativa, asistimos a la trama de unos personajes a los que les sucede algo en un espacio y en un tiempo determinados. Sin embargo, la historia no nos la cuenta un narrador, sino que la conocemos a través de las palabras y movimientos de los propios personajes. El teatro es un género literario que expresa el diálogo directo entre personajes sin la presencia de ningún narrador que los presente.

En los siglos XVI y XVII el teatro se escribía en verso, a partir del XVIII en prosa.

El texto teatral

Aunque hoy en día hay propuestas teatrales sin un texto fijado o incluso sin texto, lo habitual es que la obra se base en uno creado por un autor. En él se pueden distinguir las siguientes formas:

Diálogo: intercambio de frases entre los personajes. A través de él conocemos todo lo que ocurre, cómo progresa la acción.

Monólogo: largo parlamento en el que un personaje estando solo en escena, habla consigo mismo en voz alta, de modo que el público también lo escucha. En muchos casos sirve para el lucimiento de los actores, ya que contiene una gran tensión dramática.

Aparte: breve comentario que hace algún personaje al margen del diálogo. Tiene en general una función cómica o de complicidad con el espectador.

Acotación: indicación de cómo deben actuar los personajes (gestos, movimientos, entradas y salidas,

*Ser o no ser, he aquí la cuestión.
¿Qué es más elevado para el
espíritu, sufrir los golpes y dardos
de la insultante fortuna o tomar
armas contra el piélago de
calamidades y, haciéndoles frente,
acabar con ellas?*

“Hamlet” de W. Shakespeare

modulaciones de la voz...) y datos sobre el decorado y el vestuario para la puesta en escena de la obra. Va entre paréntesis y en cursiva.

El espectáculo teatral

Se represente o no, el texto dramático está pensado, tradicionalmente, para ser usado en una compleja infraestructura que llamamos puesta en escena. En ella intervienen, entre otras, las siguientes figuras:

Director: convierte el texto en representación. Dirige a los actores y decide su colocación, el ritmo de la obra, el tono, quién puede abreviar, amplificar o modificar el texto.

Actor: encarna a un personaje de la obra.

Escenógrafo: diseña los elementos visuales que aparecen en escena: decorados, iluminación, vestuario, maquillaje, etc.

Tramoyista: se encarga de la maquinaria que suele haber en los teatros, como los cambios de decorados, los efectos especiales, el movimiento de muebles y otros objetos.

Subgéneros teatrales

El teatro nació en la antigua Grecia hace 2500 años. Desde entonces, son innumerables las obras que se escribieron. Las mismas pueden agruparse en subgéneros en función de los rasgos que tienen en común. Los grandes subgéneros teatrales son:

Tragedia	Obra en la que personajes de gran trascendencia (reyes, príncipes, gobernantes, nobles) luchan contra un destino terrible (la muerte) del que no pueden escapar. El espectador se conmueve ante lo que se está representando.
Comedia	Obra en la que personajes populares tienen conflictos propios de la vida cotidiana, con episodios divertidos (o no). Lo principal en estas obras es que los conflictos se resuelven de manera feliz.
Drama	Obra en la que se mezclan elementos de la tragedia y de la comedia. Comedia por sus personajes comunes, cercanos al público. Tragedia porque los conflictos son de enorme tensión, los temas profundos y el final trágico.

El teatro isabelino

El teatro isabelino se desarrolla en Inglaterra en los siglos XVI y XVII, es decir, fines del Renacimiento y principios del Barroco. Coincide con el reinado de Isabel I y Jacobo I, quienes impulsaron el drama, como una forma de fomentar el nacionalismo inglés (sobre todo con el teatro histórico).

Reina Isabel I, soberana que da nombre a esta época.

En esa época, se organizaron las primeras compañías de actores patrocinados por capitalistas y aparecieron los edificios teatrales, ya que antes los actores eran nómadas.

Había salas públicas y privadas, el auditorio era muy heterogéneo y las entradas tenían diferentes valores. Los teatros eran suntuosos, había palcos, y ciertas personas podían acceder al escenario, por ejemplo los patrocinadores. No había buena acústica, por eso, los actores impusieron un estilo basado en la declamación y exageración gestual para que el público entendiera. Además, no se mostraba un decorado sino que se decía.

El edificio más representativo de aquella época fue el teatro “El globo”, en el cual trabajó Shakespeare.

En la época isabelina no existía lo que conocemos como derechos de autor. Las compañías compraban las obras que se convertían en una propiedad más. Eran libretos que podían ser corregidos, alterados con entera libertad. Las obras se publicaban sin supervisión de los autores,

muchas veces, en ediciones “pirata” a partir de la memoria de algún actor. Lo alarmante era, en este caso, la habilidad del nuevo adaptador, el impulso que le daba a la historia.

Y así, por un lado actuando y por otro reacondicionando libretos para la escena, comienza la carrera de William Shakespeare en la ciudad de Londres.

TAREA 1: Busque y lea la biografía de William Shakespeare. Luego escriba una cronología de diez ítems con los datos que le parezcan más relevantes. Debe citar la/s fuente/s consultada/s.

TAREA 2: Relea la exposición teórica de este documento y elabore al menos 8 preguntas que se respondan con los diferentes contenidos desarrollados. (Por ejemplo: ¿Cuáles son las principales características de los subgéneros teatrales?)

El público en la época isabelina

Al leer cualquiera de las obras de Shakespeare, hay que tener en cuenta que este dramaturgo compuso pensando en los intereses, a veces contradictorios, de una audiencia que provenía de todos los niveles sociales. Esto explica la mezcla de elementos distintos para contentar a los diferentes sectores:

- Muchos enredos, equívocos, diálogos absurdos y muertes violentas para los “groundlings” que rodeaban de pie el escenario.
- Audacia expresiva, personajes complejos y versos capaces de despertar la ilusión de ámbitos imaginarios para aquellos más sensibles, educados y amantes de la literatura.
- Discusión de los problemas religiosos, morales y sociales de la época para los intelectuales y filósofos.
- Reflexiones políticas, intrigas, traiciones, para los cortesanos.

El teatro dentro del teatro

El recurso del “teatro dentro del teatro” alcanzó un gran desarrollo con el teatro barroco del siglo XVII. El procedimiento consiste en incluir, dentro del argumento de una pieza teatral, la representación de otra obra dramática. De este modo, el público se transforma a su vez, junto con los actores, en espectadores de una nueva ficción que ocurre dentro de la obra misma (así sucede, por ejemplo, en “Hamlet”).

Otra forma de “teatro dentro del teatro” es que un personaje adopte una personalidad diferente para representar o fingir un papel que no es el suyo. Así, por ejemplo, existen historias donde se produce un cambio de género (una mujer se disfraza de hombre) o de clase social (un rico adopta el lugar de un pobre). El resultado es el engaño, puesto que algunos personajes desconocen la falsedad; pero, por otro lado hay una complicidad con el público que sí está advertido.

“Hamlet” de William Shakespeare

La Tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca es la pieza teatral más famosa de la cultura occidental y la más criticada. La historia se basa en una leyenda del siglo XII que el historiador danés Saxo Grammaticus recogió en su Historia Danicae; pero probablemente William Shakespeare leyó la traducción al francés realizada por Belleforest.

La obra se organiza, siguiendo la tradición clásica, en cinco actos, que corresponden a los siguientes aspectos: Exposición (petición de venganza del fantasma del rey a Hamlet), Complicación (encargo a los actores de representar el fratricidio), Clímax (Claudio se delata saliendo de la obra) y peripecia (Hamlet mata a Polonio), Retardo (locura y muerte de Ofelia), y Catástrofe (Muerte de Hamlet, Gertrudis y Claudio).

Hamlet también contiene uno de los elementos favoritos de las obras de Shakespeare, que es el teatro dentro del teatro, una característica frecuente del teatro isabelino. Algunos recursos propios del teatro dentro del teatro son los aparte que hacen los personajes mediante comentarios dirigidos al público; las representaciones teatrales incluidas dentro de la obra y personajes que actúan o pretenden frente a otros.

Guía de lectura para responder en clase:

Acto 1

1. Hamlet se localiza en el castillo de Elsinore, en Dinamarca, en cuanto a la época, ¿qué pistas podemos tener en cuenta para estimar en qué tiempo se desarrolla la obra?
2. ¿Qué ambiente se respira al comienzo de la escena? ¿Qué expresiones de los personajes permiten identificarlo?
3. Ante una pregunta de Marcelo, Horacio explica la razón de que haya guardias permanentes en el palacio. ¿Cuál era la situación política de Dinamarca en ese momento?
4. ¿Cómo reacciona Horacio inicialmente cuando le cuentan que se ha visto un fantasma en Elsinore? ¿Qué ocurre cuando el fantasma aparece por primera vez? ¿Por qué Horacio es elegido como interlocutor del fantasma?

5. Según Horacio y Marcelo, ¿por qué se marchó el fantasma al cantar el gallo?
6. ¿Qué dice el rey Claudio a la corte de Dinamarca? ¿Por qué menciona a Fortinbrás, el Joven? Como nuevo rey de Dinamarca, ¿cuál va a ser la respuesta del rey Claudio?
7. ¿Qué aspectos tienen en común el príncipe Hamlet y Fortinbrás, el Joven?
8. ¿Quién es Laertes y qué pedido hace al rey? ¿Qué respuesta recibe?
9. ¿Qué comportamiento o actitud de Hamlet irrita notablemente al rey y a la reina? ¿Cómo contesta Hamlet?
10. Claudio hace referencia a un propósito de Hamlet y le da una respuesta. ¿En qué consistía ese deseo y qué respuesta obtuvo Hamlet por parte de Claudio y Gertrudis?
11. En esta escena asistimos al primer monólogo de Hamlet. ¿Qué es lo que realmente molesta al príncipe de todo lo ocurrido desde la muerte de su padre? ¿Cómo describirían el tono general de sus sentimientos: imparcial, exaltado, razonable, u otros? ¿Qué imágenes utiliza en su discurso?
12. Horacio, Marcelo y Bernardo informan a Hamlet de lo sucedido en las almenas las noches anteriores. ¿Cómo reacciona el príncipe? ¿Cuál sospecha Hamlet que es el motivo de la aparición del fantasma?
13. Horacio, aun siendo un personaje secundario, es uno de los personajes más importantes de la obra. Tomen nota de lo que se dice de él en esta escena y escriban una síntesis para caracterizarlo.
14. Asistimos ahora a un cuadro familiar. ¿Qué les parece la relación entre Polonio y sus hijos? ¿Comparen esta familia con la familia que se presentó en la escena anterior? ¿Qué les parecen los consejos que Polonio da a su hijo Laertes?
15. Se empieza a demorar el tema principal de la obra con otro secundario, pero no menos interesante: el amor entre Hamlet y Ofelia. ¿Qué actitud adoptan ante ello Laertes y Polonio? ¿Por qué?
16. Al comienzo de la escena, Hamlet y Horacio conversan. Según Hamlet, ¿por qué suenan trompetas y salvas? ¿Qué opinión tiene Hamlet de esa costumbre?
17. Si antes veíamos a Hamlet abatido, cuando aparece el espectro presenta otra faceta de su carácter completamente opuesta. Esta dualidad es característica esencial de su personalidad. ¿Cómo es esta segunda faceta y en qué palabras se manifiesta?
18. Marcelo y Horacio intentan detener a Hamlet. ¿Con qué les amenaza este? ¿Cuál es la actitud de Marcelo y Horacio luego de que Hamlet vaya tras el espectro?
19. ¿Qué significados puede incluir la expresión de Marcelo “Algo podrido hay en Dinamarca”? Piensen en todos los acontecimientos recientes sucedidos en el lugar.

20. ¿En qué punto de su viaje hacia la otra vida se encuentra el espectro? ¿Para qué ha vuelto?
21. Según la versión oficial, ¿cómo murió el rey Hamlet? ¿Qué ocurrió realmente, de acuerdo con la revelación del espectro?
22. ¿Qué instrucciones le da el fantasma a Hamlet con respecto a su madre?
23. Describan qué ocurre cuando Horacio y Marcelo se reúnen con Hamlet.
24. ¿Qué les parece el modo de actuar de Hamlet cuando les pide juramento a Marcelo y Horacio? ¿Qué significa la expresión “talante estafalario”? ¿Cómo podemos esperar que actúe Hamlet a partir de ahora?

Acto 2

1. En esta escena nuevamente la obra se aleja del tema principal. ¿Qué le pide Polonio a su criado Reinardo? ¿Cómo le indica que actúe?
2. Ofelia aparece en estado de visible agitación. ¿A qué se debe? Analicen el comportamiento de Hamlet ante Ofelia.
3. ¿Qué decide hacer Polonio?
4. ¿Por qué han ido Rosencrantz y Guildenstern a la corte del rey de Dinamarca? ¿Cuál parece ser su relación con Hamlet? Comparen el uso que hace Claudio de estos personajes con el que hace Polonio de Reinardo.
5. Comenten las diferentes causas que los distintos personajes atribuyen a la locura de Hamlet. ¿Están de acuerdo con alguno(s) de estos motivos?
6. ¿Cuál fue el resultado de las gestiones diplomáticas de Voltemand y Cornelio en Noruega? ¿Qué consecuencias tendrán para Dinamarca?
7. Cuando salen los embajadores Polonio vuelve a hablar ante el rey y la reina sobre Hamlet. ¿Cuál es para él la causa de la insania del príncipe? ¿Qué prueba tiene para demostrarlo?

¿Qué opinan ustedes de que Polonio utilice ese tipo de prueba para demostrar su sospecha?
8. Comparen los recursos del lenguaje que utiliza Polonio en su parlamento con los que se ven en la carta de Hamlet a Ofelia.
9. ¿Qué comentarios y reacciones tienen el rey y la reina luego de la lectura de la carta? ¿Cuál es la propuesta de Polonio al final de esa conversación? ¿Qué piensan ustedes del modo de actuar de Polonio para con su hija? ¿Por qué?

10. Comenten las diferencias entre el comportamiento de Hamlet ante Polonio y ante Rosencrantz y Guildenstern.

11. Comenten en qué consistió la conversación entre Hamlet y los actores al llegar al palacio.

12. En los versos que recita el actor se alude a Príamo, que fue el último rey de Troya, muerto a manos de Pirro y al famoso caballo de Troya. ¿Conocen esta historia? Busquen información sobre este acontecimiento y coméntenlo entre todos.

13. ¿Qué pedido especial hace Hamlet para la representación de “El asesinato de Gonzago”?

14. En el monólogo de esta escena es posible conocer más sobre la interioridad de Hamlet. ¿Por qué podríamos sospechar que las dudas de Hamlet sobre la naturaleza del espectro no son el motivo real por el que todavía no ha vengado la muerte del rey Hamlet? ¿Qué busca Hamlet con el encargo de la obra teatral?

Acto 3

1. Expliquen con sus palabras la situación que se da entre los reyes, Rosencrantz y Guildenstern y Polonio.

2. Analicen el aparte de Claudio cuando Polonio y él están preparándose para espiar a Hamlet.

3. Busquen el significado de “dilema” y luego expliquen cuál es el dilema que Hamlet plantea en su famoso monólogo.

4. El único encuentro entre Hamlet y Ofelia se produce en esta escena de la obra. Describan brevemente el estado emocional de ambos personajes en este punto de la obra teniendo en cuenta lo que le ha sucedido recientemente a cada uno. Luego respondan: ¿cómo trata Hamlet a Ofelia y cómo reacciona ella?

5. Según su mirada, ¿qué opinión tiene Hamlet acerca de las mujeres? ¿Creen que Hamlet sabía que Ofelia había dado a conocer la carta de amor que él le escribió? ¿Creen que Hamlet era consciente de estar siendo espiado por Claudio y Polonio?

6. Claudio y Polonio sacan conclusiones distintas de la conversación entre Hamlet y Ofelia. ¿Qué piensa cada uno? Escena 2

7. “El asesinato de Gonzago” se representa dentro de Hamlet. ¿Qué indicaciones da Hamlet a los actores? ¿Qué le pide Hamlet a Horacio? ¿Cómo refleja la obra lo ocurrido en Elsenor? ¿Por qué Hamlet la llama “La ratonera”?

8. ¿Qué resultados obtuvo para Hamlet la representación de la obra?

9. En esta escena reaparece la locura de Hamlet. ¿Piensan que el príncipe está fingiendo su locura o de que está verdaderamente loco? Sustenten su respuesta citando fragmentos del texto.
10. ¿Qué decisión toma Claudio respecto a Hamlet al principio de esta escena y quiénes son sus colaboradores? Expliquen sus motivos.
11. Comenten en menos de tres líneas cuál es el tono y el contenido del soliloquio de Claudio.
12. A Hamlet se le presenta la oportunidad de matar a Claudio, pero la pospone. ¿Por qué?
13. Expliquen cómo se produce la muerte de Polonio en los aposentos de la reina. ¿Les parece que el asesino sabía a quién mataba? ¿Por qué?
14. ¿Cuál parece ser el propósito de Hamlet al enfrentarse a su madre en esta escena? ¿Cómo reacciona la reina ante las palabras de Hamlet?
15. Por la actitud de Gertrudis, ¿creen que fue cómplice en el asesinato del rey Hamlet?
16. El fantasma vuelve a aparecer en esta escena. ¿Con qué propósito aparece? ¿Quién puede verlo y qué efecto causa eso en la escena?
17. ¿Qué pide Hamlet a la reina que haga?
18. Expliquen las siguientes palabras de Hamlet sobre Polonio: En cuanto a este caballero, lo siento de veras. Pero el cielo ha querido, haciéndome su azote y su verdugo, castigarme a mí con él y a él conmigo.
19. Por fin Hamlet se decide a ejecutar su venganza. ¿Creen que su ánimo se encuentra en el momento más adecuado? ¿Cómo se toma lo que ha hecho? ¿Cómo se modifica nuestro concepto de Hamlet luego de la muerte de Polonio?

Acto 4

1. ¿Qué explicación le da Gertrudis al rey sobre la muerte de Polonio? ¿Oculta algún detalle de lo ocurrido?
2. Expliquen por qué Hamlet llama a Guildenstern “esponja”.
3. ¿Por qué decide Claudio enviar a Hamlet a Inglaterra en lugar de que “le caiga todo el peso de la ley” por el asesinato de Polonio? ¿Cuáles son sus planes para Hamlet una vez que esté allí?
4. Comenten las impresiones que causa en los reyes la aparición de Ofelia ante ellos. ¿Cuál es la explicación que encuentra Claudio? ¿Qué novedad sobre el hermano de Ofelia comenta Claudio a Gertrudis?

5. ¿Cuál es el propósito de Laertes al presentarse en el palacio? ¿Quiénes lo acompañan? ¿Qué hace Claudio para evitar su propia muerte?

6. Uno de los momentos más líricos de la obra es cuando Ofelia entra en el salón donde se encuentra la reina con un manojo de flores y las reparte. Siempre se ha hablado del lenguaje de las flores. Busquen su significado, en especial el de las que ofrece Ofelia a los demás personajes.

7. Laertes es el contrapunto de Hamlet. Enumeren sus rasgos semejantes y diferentes entre ellos. ¿Por qué es aclamado? ¿Tú crees que hubiera sido un buen rey para Dinamarca?

8. Aparece en esta escena un ingrediente novelesco que poco tiene que ver con la tragedia que estamos leyendo: un ataque pirata a la nave en que Hamlet viajaba rumbo a Inglaterra. ¿Qué novedades trae la carta de Hamlet? ¿Se toma aquí a los piratas como bandidos? ¿Quién era el pirata inglés más temido en los tiempos de Shakespeare?

9. Expliquen qué dos razones aduce el rey para no haber procedido contra Hamlet tras el asesinato de Polonio.

10. ¿Qué nuevo rumbo toma la trama del rey tras recibir la carta de Hamlet?

11. En este acto descubrimos qué siente Hamlet hacia Laertes. ¿Cuáles eran esos sentimientos y cómo aprovecha el rey esta situación?

12. Los venenos son elementos esenciales en esta obra y a Shakespeare parecen interesarle especialmente, porque se incluyen en muchos de sus títulos. ¿Recuerdas alguno en que su papel es central? Investiga sobre este curioso tema y se lo explicas a la clase.

13. La reina narra la muerte de Ofelia. ¿Cuáles fueron las circunstancias de ese suceso? Recuerden que en el teatro del siglo XVI no había decorados y que, por lo tanto, los actores tenían que suplir con sus palabras esa ausencia. ¿Cómo la reina describe el paisaje del arroyo? ¿Qué rasgos del lenguaje son propios de la descripción?

Acto 5

1. Los sepultureros actúan como clowns. En este sentido, su diálogo es muy divertido. Pero ¿está vacío de contenido? ¿Cuál es el propósito de los acertijos y canciones en esta escena?

2. ¿Quién es Yorick? ¿Por qué se lo menciona?

3. Laertes está molesto por el tipo de entierro que tiene su hermana. ¿Por qué la entierran de esta manera y no de otra?

4. ¿Cómo reacciona Hamlet al enterarse de la muerte de Ofelia?

5. Relata brevemente lo ocurrido durante la travesía de Hamlet a Inglaterra.
6. La acción se precipita en esta última escena. ¿Cómo se desarrollan los hechos?
7. ¿Se ha vengado Hamlet como él esperaba? ¿Cómo ven su venganza?
8. Fortinbrás aparece de nuevo en escena. Expliquen la relevancia de su personaje en el final de la obra.
9. ¿Qué personajes consideran el final una carnicería sangrienta y cuáles piensan que es justicia poética?

Proyección de la obra y su autor en el sistema transmedia

Los memes

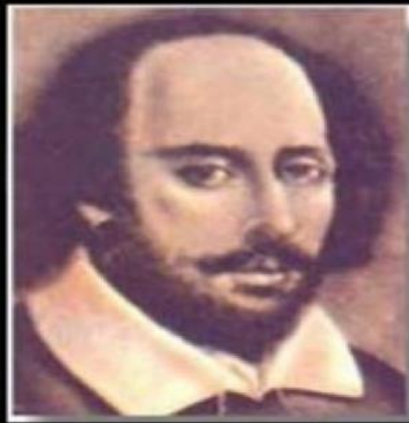
Los llamados memes son, de acuerdo con teorías de difusión cultural, una unidad de información cultural que se transmite de un individuo a otro o de una generación a otra. Algunos autores comparten la idea del meme como equivalente del gen: mientras éste transmite información genérica, el meme la transmite de forma cultural, longitudinal u horizontalmente, por aprendizaje.

Fue Richard Dawkins quien acuñó el término en el libro *El gen egoísta*, por la semejanza fonética con *gene* (gen en inglés) y para señalar la similitud con memoria y mimesis. Según Dawkins, existen tres características para que un meme pueda replicarse con éxito: fidelidad, fecundidad y longevidad. La fidelidad tiene que ver con que un meme siga siendo reconocible después de múltiples procesos de transmisión; la fecundidad con su potencialidad o capacidad de fuerza para ser transmitido y la longevidad con su perdurabilidad en el tiempo.

Fuente: Luis Gabriel Arango Pinto (2015). Una aproximación al fenómeno de los memes en Internet. Recuperado de revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/download/677/pdf_51

Actividades

1. Teniendo en cuenta el texto y sus conocimientos previos, escriban una definición más sencilla de meme.
2. ¿Qué tipos de memes conocen? ¿Dónde circulan? ¿Para qué suelen utilizarse?
3. Lean los memes sobre Hamlet al final y explíquenlos.
4. Inventen nuevos memes sobre Hamlet.

desmotivaciones.es

Quando digo 'Hamlet'

Lo que la gente normal piensa |

Lo que yo pienso

