

Hamlet

William Shakespeare

El autor y su obra

William Shakespeare nació en Stratford-on-Avon, Inglaterra en 1564 y falleció en el mismo lugar en 1616. Fue hijo de comerciantes, en 1582 se casó con Ana Hathaway y se trasladó de su ciudad natal a Londres, ciudad donde se desarrollaría su obra. Comenzó su actividad como actor, luego como director y finalmente se destacó como autor dramático. Dueño de acciones en la compañía teatral donde trabajaba, se retiró con una buena posición económica.

Su producción literaria se compone de textos dramáticos (tragedias y comedias muy destacadas) y textos líricos (especialmente *Sonetos*, de temática amorosa).

Su obra se divide en cuatro etapas:

1º etapa: obras con temática y ambiente cortesanos. Hoy en día, son las obras más célebres de este primer momento: *Romeo y Julieta* y *Sueño de una noche de verano*.

2º etapa: domina la escena isabelina sin rivales. Es la época de mayor nacionalismo inglés por el reciente triunfo de Inglaterra sobre la “Armada Invencible” del monarca español Felipe II. El autor se centra en delinear el carácter de los monarcas en su rol de héroes trágicos; se destacan: *Ricardo III* y *Enrique IV*. También brillan comedias como: *El mercader de Venecia* y *Mucho ruido y pocas nueces*.

3º etapa: representada por las tragedias más violentas y sombrías: *Hamlet*, *El Rey Lear*, *Otelo*, *Macbeth*, *Julio César* y *Antonio y Cleopatra*.

4º etapa: retorna al drama sereno que sugiere mayor confianza en la humanidad; el perdón y la ingenuidad son los motores del desenlace, como se observa en el final de *La Tempestad*.

Shakespeare se destacó por la profunda construcción de los personajes, los cuales expresan sus conflictos interiores y se humanizan. El autor logra construir caracteres y separarlos de las acciones; a diferencia del teatro clásico, la fábula aparece en segundo lugar.

Otras novedades de su teatro son: la incorporación de elementos cómicos en la tragedia, los diferentes niveles de lengua empleados, la alternancia en el uso de la prosa (estilo bajo) y el verso (estilo sublime) y la omisión de la unidad de tiempo y espacio.

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 (teatro histórico).

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 en el decorado sino que se decía.

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

En Inglaterra, los modelos clásicos llegaron en el Renacimiento de forma indirecta. El teatro isabelino corrompe el modelo clásico mediante la alternancia del verso y la prosa (esta última, como lo hemos señalado, para los parlamentos de los personajes cómicos o rústicos y para los pasajes de menor intensidad).

Sin embargo, este teatro tomó del Renacimiento los adelantos técnicos escénicos y el manejo de la lengua natural (verso blanco) para la representación; la puesta en escena era estable y no como en la Edad Media, que era itinerante. El tiempo de representación se acortó a dos o tres horas y se organizaron la estructura y la trama en actos y escenas.

El teatro isabelino nunca adoptó totalmente el canon renacentista, por eso se diferenció del teatro francés y del teatro italiano. Además, no cortó con el teatro medieval porque era requerido por el público y heredó de los misterios medievales tres nociones importantes, opuestas a la cosmovisión griega:

- **la significación del tiempo:** el paso del tiempo es central y va siendo construido por el héroe, mientras que el teatro griego cuenta con el tiempo mínimo necesario para la fábula.
- **la significación del sufrimiento:** en el mundo cristiano el pecado es el que trae sufrimiento y no el disgusto de los dioses.
- **la significación de la elección:** es el héroe el que con otra elección hubiera podido evitar la fatalidad, su voluntad es la única responsable.

Séneca (siglo I después de Cristo) fue modelo para los dramaturgos isabelinos. Este autor, característico de la decadencia del Imperio romano, escribió obras heterogéneas, con detalles repulsivos, macabros, en los cuales se reintegra la temática del destino inhabitable, las luchas y asesinatos entre parientes por la obtención del poder y la aparición de elementos sobrenaturales como espectros, sueños premonitorios y crímenes feroces. Todos estos elementos que hacen a lo **patético** estaban ausentes en el teatro clásico, porque no podían mostrarse en escena para no romper la medida que representaba el ideal de belleza clásico.

Fueron precursores de Shakespeare: Thomas Kyd (quien perfeccionó la estructura dramática) y Christopher Marlowe (quien agilizó el empleo del verso blanco y presentó una visión individualista del hombre, similar al Renacimiento). Los pri-

meros dramaturgos con formación universitaria de Cambridge y Oxford fueron llamados “ingenios universitarios”.

El Barroco

El Barroco muestra el desencanto del hombre a fines del Renacimiento. La única certeza barroca es la duda como consecuencia del cambio de paradigma geocéntrico al heliocéntrico. La crisis barroca promueve la idea de la vida como teatro y el teatro como metáfora de la vida. El arte se vuelve recargado, la retórica envuelve el sentido y se abusa del ornamento. Los recursos más utilizados son: la paradoja, el oxímoron, la antítesis y los juegos de palabras para realzar el sinsentido. Se presentan juegos de luces y sombras, confusión entre los elementos reales y la imagen, se recupera lo misterioso y lo sobrenatural y los personajes suelen tener dobles.

Hamlet es de 1599–1600, Shakespeare representó al fantasma en 1601. Esta historia era conocida por diferentes fuentes: una leyenda nórdica, variantes del mito de Orestes, una versión de Thomas Kyd y el *Ur Hamlet* (versión primigenia).

El protagonista representa al **héroe trágico**, porque construye su destino con sus propias elecciones, es decir, con su voluntad y después ya no puede controlarlo. Es un héroe psicológico o metafísico embargado por la duda característica del Barroco.

Propuesta metodológica

La obra se trabajará en tres etapas: lectura-debate, comprensión y producción.

Lectura-debate: Antes de leer la obra se podrá leer y trabajar *Electra* de Eurípides y los principios de la *Poética* de Aristóteles (nociones de: fábula simple o compleja, esta última con peripecias y *anagnórisis*; caracteres; lenguaje; pensamiento; y lo patético: violencia y muerte en escena). Además de analizar, especialmente, el mito de Orestes (Orestes es, en la mitología griega, el prototipo del hijo vengador del padre).

Luego, podrán trabajar la **comprensión** de algunos elementos básicos, siempre resaltando los cambios entre los principios de la *Poética* de Aristóteles y el Teatro Isabelino:

- Unidad de acción.
- Unidad de tiempo y espacio.
- Fábula y caracteres.
- Ejemplos de peripecias (cambio de suerte) y *anagnórisis* (reconocimiento).
- Elementos patéticos.

Producción: Puede realizarse con la escritura de un **monólogo** o un **aparte**, indicando en qué lugar de la obra se incorporaría.

Monólogo: técnica teatral que consiste en la elocución solitaria de un personaje. Este parece hablar consigo mismo y así conocemos su mundo interior.

Aparte: técnica teatral mediante la cual el actor se dirige al público emitiendo un mensaje que suele contraponerse con lo que dice en el diálogo. Mediante el aparte, el público conoce lo que el personaje efectivamente piensa pero no desea que su interlocutor sepa.

Actividades

1- El Tema central es la vacilación, la duda. Citen ejemplos que fundamenten esta afirmación.

2- Investiguen qué significa *metateatro*. Justifiquen por qué en Hamlet hay metateatro. ¿Cómo define el autor al teatro dentro de la obra? ¿Cuál es el rol que le adjudica a los actores?

3- La locura aparece en la obra como un escape a la realidad, en un caso es fingida y en otro es real. ¿Quiénes son los dos personajes que la padecen? ¿Cuál es la situación de cada uno? ¿Qué representa la locura para ellos?

4- La obra presenta varias ambigüedades propias del Barroco:

- ser-parecer
- saber-no saber
- realidad-representación

Citen en la carpeta un ejemplo textual de cada una.

5- En la obra aparecen varias parejas de dobles, expliquen el sentido de cada una:

- Laertes-Hamlet
- Claudio- Fantasma
- Ofelia-Gertrudis
- Horacio-Hamlet

6- Una novedad del teatro isabelino es el humor satírico, citen un ejemplo y coméntenlo.

7- Cuando muere Ofelia, Hamlet tiene en el cementerio una conversación con los sepultureros y realiza un racconto. ¿Qué personaje recuerda y cuál es la finalidad?

8- Definan monólogo y soliloquio. ¿Cuál aparece en la obra? Citen un ejemplo y expliquen sus características.

9- Comparen la película Hamlet de Laurence Olivier (1948), con la nueva versión Hamlet de Kenneth Branagh (1996) y respondan cuáles son las diferencias en los siguientes temas:

- La figura del fantasma
- La figura del padre
- La figura de Ofelia
- El respeto al texto original
- El castillo

10- Creen un poema satírico que refleje la mirada del protagonista (el príncipe Hamlet) sobre la vida y la muerte. ¡Qué tenga rima!