

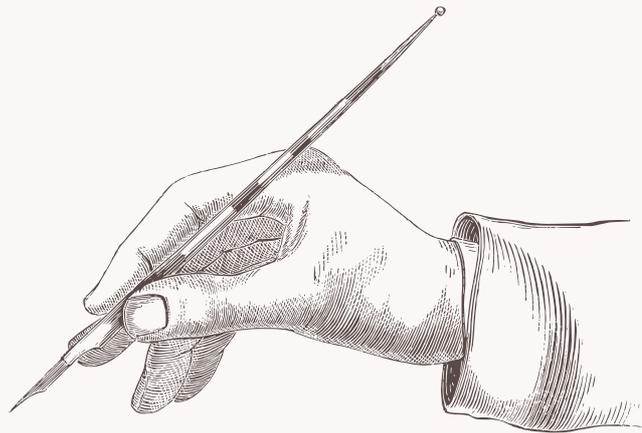
HAMLET

de William Shakespeare

Sobre el autor y la obra

William Shakespeare (1564-1616) es considerado como el mejor dramaturgo de todos los tiempos, y su obra Hamlet una de las tres mejores según la crítica, y por lo tanto, uno de los mejores textos de la historia del teatro universal. El autor inglés es el gran maestro de la comedia y de la tragedia, creador de personajes inolvidables, de situaciones llenas de fuerza dramática y expresividad y de un lenguaje literario bellísimo. Supo ahondar como nadie en el alma humana y en las relaciones afectivas, familiares, sociales y políticas. Su magisterio ha sido incontestable a lo largo de los siglos y llega a nuestra época, en la que siguen muy vivas y aplaudidas sus obras, muchas de ellas llevadas al cine, algunas, además, en diferentes versiones.

Hamlet es, ante todo, la tragedia de la venganza, pero también la ambición es un ingrediente fundamental. Es la causa que origina la trama de la obra y que provoca la serie de desgracias que se suceden. Sin olvidar temas tan importantes como el amor, el honor y la angustia de vivir.

¿Por qué Hamlet aquí y ahora?

La vida de los seres humanos en el mundo occidental, en especial en Europa, ha dado tal vuelco en los últimos años que la confianza y seguridad que teníamos al comenzar el milenio ha saltado por los aires. Cualquier momento de tranquilidad, confort o felicidad puede verse truncado radical e inesperadamente por la fatalidad. Cuando no es una crisis, es una pandemia, o un desastre de la naturaleza (Filomena, inundaciones, el volcán de La Palma...). O si no, una guerra devastadora en una parte de Europa, que amenaza con convertirse en la tercera guerra mundial e implicarnos a todos. Sin olvidar el ascenso de ideologías excluyentes cercanas al fascismo que creíamos superadas. O las amenazas más que evidentes ya del cambio climático.

El joven Hamlet lo tenía todo: un padre, el rey, al que adoraba; la reina, dechado de virtudes y madre afectuosa; Ofelia, su amor; sus estudios en la universidad de Wittemberg... Pero su padre muere de repente y su espíritu se le aparece para informarle de que ha sido asesinado por el actual rey e inducirlo a la venganza. El destino, encarnado en la ambición y codicia de su tío, se lo subvierte todo. Su vida y su porvenir se hacen trizas inesperadamente, y la calamidad, la angustia, el dolor y la muerte devoran sin piedad su existencia y la de los que le rodean.

El protagonista es, en cierto sentido, el paradigma preclaro de los tiempos que nos han tocado vivir, sobre todo a los europeos. Cuando parecía superada la crisis del 2008 y las expectativas de confort y bienestar asomaban en el horizonte, todo se ha tornado amenazante y nos obliga a actuar, pudiendo, como Hamlet, ser destruidos en el intento.

Porque cada vez que se lee o representa Hamlet, asistimos atónitos a esta descorazonadora verdad: el destino (Dios, el azar, la vida...) puede ser muy cruel e implacable. Con una mano puede encumbrarte y hacerte sentir las mieles de la vida, y con la otra, cuando estás disfrutando de esa suerte, machacarte inmisericorde, derribarte sin piedad, afectar a todos los que te rodean y provocarte un sufrimiento atroz.

Cada vez que la leemos o la vemos en un escenario, observamos sobrecogidos el ritual de la violenta caída del joven protagonista, afortunado, ilusionado e inocente, desde las alturas a las que ese mismo destino, un momento antes, lo había elevado.

El personaje de Hamlet es, por lo tanto, la representación de la inconsistencia del destino. El de la vida en general. El de los europeos como colectivo. Su tragedia nos sobrecoge hasta el punto de entender que no somos sino marionetas en manos de fuerzas inexplicables y destructivas. Aunque aparentemente estén encarnadas en seres identificables y concretos. Esta dolorosa evidencia nos trastorna y remueve profundamente nuestras conciencias.

Y nos hace concluir también que estamos ante una de las grandes e impactantes historias de la literatura universal.

El proceso creativo hasta llegar al espectáculo de Suc de Teatre – La Tarumba

El adaptador ha trabajado el texto original con el objetivo de reducir sensiblemente la duración del espectáculo si se hubiera seguido literalmente el texto de Shakespeare, que superaría las 3 horas, para dejarlo en menos de 2, y con la idea de poder ser representado por un máximo de 10 actores/actrices. Para ello, se han eliminado algunos personajes secundarios, concentrando su función en otros, y se han reducido algunos parlamentos excesivamente largos. Sin embargo, y esto es lo fundamental, se mantiene lo esencial de la trama, prácticamente la mayoría de las escenas, la hondura y dramatismo de los monólogos (y, en general, de todas las situaciones), el nivel de lengua de las traducciones al castellano más fieles al original del inglés y, por supuesto, el registro poético de tantos momentos.

El adaptador ha sobrepasado sus límites solo en el Acto IV, que se ha recompuesto unificando escenas, intentando darle una unidad y una simbología del dolor común a varios personajes y contrastarlo con otra víctima inocente, Ofelia. Este acto es, por lo tanto, más una versión que una adaptación.

Cuando el adaptador se convierte en director es cuando se produce una visión creativa del espectáculo, aportando un comienzo, unas transiciones de escenas y un final que tienen que ver, por una parte, con el sentido dramático escogido: la soledad y el destino trágico del protagonista; pero también con el juego del teatro dentro del teatro que nos aporta el autor en esta obra en concreto.

Otra decisión dramática es la de la actualización de la historia a través del vestuario, el atrezzo, la escenografía y la música. También en algunos cambios lingüísticos, como por ejemplo, el tratamiento de unos personajes a otros. O la sustitución, por ejemplo, del puñal de Hamlet por una pistola de bolsillo y entender el enfrentamiento final de Hamlet y Laertes con espadas como una competición del deporte de la esgrima. Los cañones con los que el Rey hace partícipe a su pueblo del momento de satisfacción que le embarga, aquí son campanas. Las imágenes del Rey y de su padre que Hamlet compara mostrando su colgante y el de la Reina se han convertido en fotos que el joven muestra en su móvil... Elementos todos que pretenden acercar al espectador de hoy una historia universal e intemporal que cada época o cada director interpretan de manera diferente. Adaptación del texto y dramaturgia del espectáculo han ido, por lo tanto, de la mano, con el objetivo de resaltar el destino trágico del protagonista, pero también el juego del teatro dentro del teatro, que tan magistralmente utilizó Shakespeare.

Además, se ha decidido centrar el espectáculo en la densidad dramática que ofrece la obra, por lo que se ha optado por un espacio desnudo, libre de decorados, en el que solo aparecen cuatro tarimas cambiantes a lo largo del espectáculo que se convierten en altura de las almenas, lecho, reclinador, pared ocultadora, escenario teatral, fosa del cementerio, camilla para el cadáver... La escenografía con un valor estrictamente funcional y no reproductor naturalista de los espacios de la obra.

Currículum del grupo

Suc de Teatre nace en el seno de la Asociación Cultural La Tarumba en 1996. Continúa la línea de trabajo de La Tarumba Teatre, que durante muchos años recorrió antes con éxito las comarcas valencianas y consiguió, igualmente, numerosos premios.

Todos los montajes de Suc de Teatre - La Tarumba hasta Hamlet presentan un nexo común: son dirigidos por la misma persona (a excepción de La magia de la luna y Laberintos), quien, a su vez, es el autor de los textos, escritos para los actores, los cuales trabajan también en su acabado.

Premios importantes recibidos por el grupo y la Asociación a la que pertenece:

- Premio Tablas 1999, otorgado por la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana a la Asociación Cultural La Tarumba.
- Premio Micalet de las Artes Escénicas 2000, otorgado por la Generalitat Valenciana.
- Premio Tablas 2008, otorgado por la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana al grupo Suc de Teatre – La Tarumba.

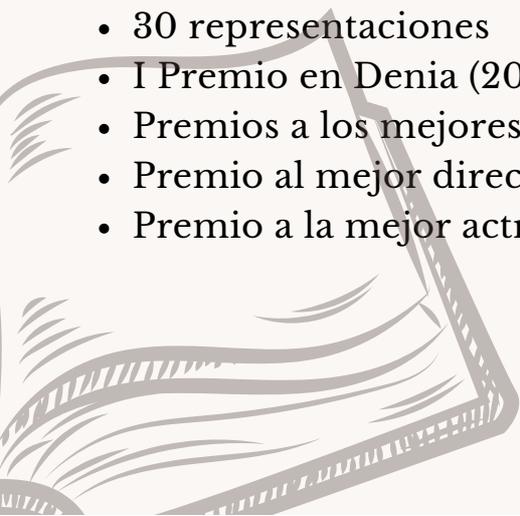
Espectáculos estrenados por Suc de Teatre – La Tarumba:

ESTEM FINS ALS OUS OUS!!, de José Antonio Martínez:

- Estrenada en 1997.
- 50 representaciones.
- III Premio en el Muestra Nacional de Chestre (1997)
- I Premio en Gandía (1997)
- Premios a mejores actor y actriz de reparto en Gandía (1997)
- Premio al mejor director en Gandía (1997)
- Representante de la Federación de Teatro Amateur Valenciana en el Festival Nacional de Cáceres (2001)

LES BOGERIES DE L'AMOR, de José Antonio Martínez:

- Estrenada en 2000.
- 30 representaciones
- I Premio en Denia (2000)
- Premios a los mejores actor y actriz en Denia (2000)
- Premio al mejor director en Denia (2000)
- Premio a la mejor actriz de reparto en Gandía (2000)

BREVE RETABLO DE LA BARBARIE, de José Antonio Martínez:

- Estrenada en 2002.
- 15 representaciones
- Premio al mejor director en la Muestra Nacional de Cheste (2003)
- Segundo premio en el Concurso Nacional de Utiel (2003)
- Seleccionada para el Festival Nacional de Villacañas del 2003 (Toledo)

TIC TAC (LA VAPOROSA VIDA DE JUANITO ASECAS) , de José Antonio Martínez:

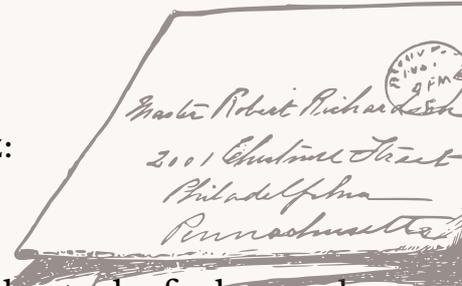
- Estrenada en 2004.
- 22 representaciones.
- 2º Premio en el XI Concurso Nacional de Teatro Amateur Vila de Ibi (2005).
- Premios al mejor actor, Premio del Espectador y 2º Premio a la mejor obra de conjunto en Mislata (2004).
- Seleccionada para el VIII Certamen Nacional de Teatro de Haro (La Rioja) en el año 2005.

DESAMPARADOS , de José Antonio Martínez:

- Estrenada en Alzira en septiembre de 2006.
- 15 representaciones
- Preestrenada en Alzira en septiembre de 2006, se ha representado hasta la fecha en las muestras o concursos de Llosa de Ranes, Alzira (2 veces), Alginet, Mislata, Utiel, Catral, Carcaixent, Cheste, Mora (Toledo), Cocentaina y Ondara. También, en los municipios de Benaguasil, Canet de Berenguer y Albalat de la Ribera.
- Premios al mejor espectáculo, mejor director y mejor actriz en la Muestra Nacional del Catral (Alicante) en 2007.
- Finalistas mejor director y mejor actriz en el XI Certamen Nacional de Teatro Aficionado Villa de Mora (Toledo) en 2007.

LA ATRACCIÓN DEL ESPEJO , de José Antonio Martínez:

- Estrenada en Alzira en 2008.
- 10 representaciones
- Preestrenada en Alzira en 2008, se ha representado hasta la fecha en las muestras o concursos de Alzira, Mislata, La Llosa de Ranes, Utiel y Requena, además de otros municipios.
- Ha representado a la Federación de Teatro Amateur valenciana en la Muestra Nacional de Teatro Amateur de Cataluña.

LA MAGIA DE LA LUNA , de José Antonio Martínez:

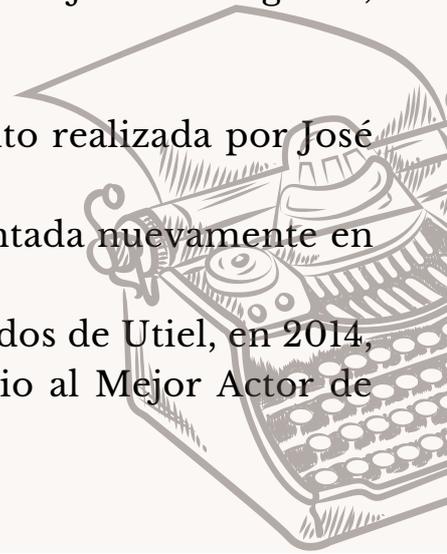
- Estrenada en octubre de 2009.
- 13 representaciones.
- Se ha representado en las muestras o concursos de Alzira (2 veces), La llosa de Ranes, Cullera, Requena, Carcaixent, Haro (La Rioja), El Perelló, Elda, Torrente, Utiel, Villanueva de Castellón y Cocentaina.
- En el certamen de Cullera obtuvo las nominaciones a Mejor Espectáculo, Mejor Actor, Mejor Actor Secundario, Mejor Actriz y Mejor Director.
- En el III Certamen Nacional del Teatro Amateur de Carcaixent (Valencia) obtuvo las nominaciones al Mejor Grupo, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor y al Mejor Actor de Reparto, consiguiendo el 3er. Premio y Salva Carreres el de Mejor Actor de Reparto.
- Fue seleccionada junto a otros cuatro espectáculos para el Certamen Nacional de Haro (La Rioja) entre más de 80 propuestas de toda España. Obtuvo el accésit al Mejor Actor y al Mejor Montaje.
- En la VI Muestra de Teatro Amateur “Escena Elda” José Antonio Martínez obtuvo el premio al Mejor Actor Principal.
- En el XXV Concurso Nacional de Teatro Amateur de Utiel, Salva Carreres obtuvo el accésit al mejor Actor Secundario y el espectáculo, el accésit a la Mejor Escenografía y al Mejor Grupo.

DESCONTROL , de José Antonio Martínez:

- Estrenada en Alzira el 15 de octubre de 2011 y representada en Villanueva de Castellón, Quartell, Mislata, Guadassuar, Venta del Moro, La Llosa de Ranes, Canet d’En Berenguer, otra vez en Alzira...
- 12 representaciones.
- En el VII Concurso de Teatro de Quartell (3 de junio de 2012) obtuvo el Primer Premio y la Mención de Honor al actor Salva Carreres. En Mislata, fue nominado como mejor actor.
- En el I Certamen de Teatre de Canet d’En Berenguer (30 de noviembre), de los 8 premios otorgados, ha obtenido 4: Mejor Actriz, Mejor Escenografía, Mejor Director y Mejor Espectáculo.

TOTUS PLAUTUS (O CASI), adaptación de obras de Plauto realizada por José Antonio Martínez:

- Estrenada en Alzira el 18 de octubre de 2013 y representada nuevamente en Alzira, además de en Guadassuar y Utiel.
- En el XXIX Concurso Nacional de Teatro para Aficionados de Utiel, en 2014, obtuvo la nominación a la Mejor Dirección y el Premio al Mejor Actor de Reparto

MABEL, de José Antonio Martínez:

- Estrenada en el certamen de La Llosa de Ranes el 18 de octubre de 2015 y representada hasta el momento en las muestras-concursos de Alzira (23-10-2015), La Font d'En Carròs (15-05-2016), Catral (8-10-2016), Utiel (16-10-2016), Alzira (21-10-2016) y Benetússer (22-10-2016), Carrión de los Condes (Palencia): 19-11-2016), Sala Carolina de Valencia: (10, 11 y 12 de febrero de 2017), Requena (20-01-2018), Haro –La Rioja- (12-05-2018), La Llosa de Ranes (19-8-2018) y Alginet (21-09-2018).
- En el IV CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR VILLA DE CATRAL, Mabel obtuvo los siguientes premios: Segundo Premio, Mejor Actor y Premio del Público.
- En la IX MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DE BENETÚSSER, obtuvo el Premio al Mejor Actor.
- En el XXIII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO DEL CAMINO DE SANTIAGO (Carrión de los Condes), obtuvo el Premio al Mejor Actor y el Premio a la Mejor Actriz de Reparto, y nominaciones al Mejor Actor de Reparto y al Premio del Público.
- En el XXI CERTAMEN DE TEATRO DE GARNACHA DE RIOJA – HARO 2018, de entre las más de 100 solicitudes recibidas, Suc de Teatre – La Tarumba fue seleccionado junto a otros 5 grupos. Los premios fueron otorgados exclusivamente por el público y Mabel obtuvo el Tercer Premio.

CULPABLE, de José Antonio Martínez:

- CULPABLE fue estrenada en valenciano en Alzira (15/10/2017) y representada en Mutxamell (20/10/2017), La Llosa de Ranes (12/11/2017), La Font d'En Carròs (24/06/2018), en Canet de Berenguer (4/11/2018) y en Benirredrà (9/11/2018).
- En castellano, de nuevo en Alzira (21/10/2018), en Utiel (28/10/2018) y Cocentaina (15-02-2020). (También fue seleccionada para las muestras de Real de Gandía, Quartell, San Esteban de Jamuz (León) y Haro (La Rioja), pero no se pudo representar por problemas de agenda).
- En el III CERTAMEN DE TEATRE AMATEUR “MUTXAMELL A ESCENA”, obtuvo los premios al Mejor Actor, al Mejor Actor de Reparto y a la Mejor Escenografía.
- En el VI CERTAMEN DE TEATRO AMATEUR VILA DE CANET, el Premio a la Mejor Escenografía y Vestuario.

SERENDIPIA, de José Antonio Martínez:

- Prestrenada en La Llosa de Ranes (7/04/2019) y estrenada en Alzira (20/10/2019).

- Representada en Utiel (27/10/2019), Benetússer (24-10-2020), Canet d'En Berenguer (22-11-2020), Mislata (18-12-2020), Elche (Muestra de la Federación de Teatro Amateur de la CV) (14-02-2021), otra vez Alzira (21-05-2021), Quartell (23-05-2021), Gandía (30-05-2021), La Font d'En Carròs (20-06-2021), Haro (La Rioja) (23-10-2021), Leganés (Madrid) (16-10-2021), Real de Gandía (5-11-2021), Sala Artea de Valencia (28, y 29 de enero), y Carcaixent (5-03-2022). Próximamente, Palma de Gandía (12-06-2022), Altea (2-07-2022), Beniarjó (16-07-2022), Segart (2-08-2022), Miramar (26-noviembre-2022), Alzira (23 de diciembre de 2022).
- En el VIII CERTAMEN DE TEATRO VILA DE CANET obtuvo los premios al Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Obra y Premio del Público.
- EN LA XXXVIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE MISLATA (concurso decano del teatro valenciano, en el que participaron 10 grupos) fue nominada a: Mejor Espectáculo; Mejor Dirección; Maties Ruiz, al mejor uso de la lengua; Nemesio Batres, a la mejor estética de conjunto, y Mejor Actor Secundario. Y se nos concedieron: el 2º premio y Mejor Actor Secundario, ex aequo a los 4 actores del espectáculo.
- En el concurso de Quartell nos nominaron a Mejor Escenografía, Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actor y Mejor Espectáculo. Y nos concedieron: 2º PREMIO y MEJOR ACTOR SECUNDARIO.
- En la VI Muestra Amateur de Leganés nos nominaron a los premios Mejor Vestuario, Mejor Actor Secundario y Mejor Montaje. Y nos concedieron el PREMIO AL MEJOR MONTAJE.
- En el XVIV Certamen Nacional de Teatro Garnacha De Rioja, Haro 2021, La organización nos concedió la MENCIÓN ESPECIAL GARNACHA 2021.

LABERINTOS, de José Antonio Martínez:

- Preestrenada en La Llosa de Ranes (9/10/2021) y estrenada en Alzira (29/10/2021). Cullera (13-11-2022).

