

HAMLET, UNA VERSIÓN RECONTRALIBRE

DE WILLIAM SHAKESPEARE

DRAMATURGA Y DIRECCIÓN CHELA DE FERRARI

TEATRO LA PLAZA

09/10 — 20/10/24

GRÀCIA

'11' lliure

TEMPORADA 24—25

SOBRE EL ESPECTÁCULO — 3

SINOPSIS — 4

EN PALABRAS DE LA DIRECTORA — 5

ENTREVISTA: CHELA DE FERRARI — 6

EN PALABRAS DE LOS INTÉRPRETES — 7

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS — 8

CUESTIONES SOCRÁTICAS — 9

GIRA — 10

LA CRÍTICA — 11

BIOGRAFÍAS — 12

ÀNIMA LLIURE — 14

FICHA ARTÍSTICA E INFORMACIÓN PRÁCTICA — 15

SALA DE PRENSA — 16

Versión muy libre del Hamlet de Shakespeare a partir de las experiencias de sus intérpretes, artistas con Síndrome de Down. Una propuesta de Chela De Ferrari con la compañía peruana Teatro La Plaza, que combina humor y poder. Un espectáculo que llega al Lliure procedente de una gira internacional que ha pasado por Bélgica, Polonia, China, Alemania, Colombia, Escocia, Francia...

Premio del público MIT de Ribadavia 2022.

¿Ser o no ser? ¿Qué implica ser para personas que no encuentran espacios donde se las tome en cuenta? Históricamente, las personas con SD han sido consideradas como una carga, un desecho social. ¿Cuáles son sus sueños y frustraciones? ¿Qué valor y sentido tiene su existencia hoy en un mundo donde la eficiencia, la capacidad de producción y modelos inalcanzables de consumo y belleza son el paradigma del ser humano?

Un espectáculo del proyecto Ànima Lliure, en alianza con la Fundació Banc Sabadell.

© Teatro La Plaza

SINOPSIS

Un grupo de personas con síndrome de Down toma el escenario para compartir sus anhelos y frustraciones a través de una versión libre de *Hamlet*. La obra es un tejido entre el texto de Shakespeare y la vida de los actores y toma como punto de partida la pregunta que nos formula frente a la existencia.

“Sé que Chespirito va a estar muy contento
Hay muchas preguntas que no son un cuento
¿Por qué soportar los insultos de la gente?
¿Por qué abandonar nuestros sueños de la mente?
Te hago la pregunta, ¿ser o no ser?
Estoy aquí pero no me quieres ver.
Te invito a mi casa el día que prefieras
Tomamos una chelas, ¡o lo que quieras!
Y si no puedes, escucha mi whatsapp
¿Ser o no ser? De eso se trata este rap”

MÁS INFO

www.teatrelliure.com/es/hamlet

EN PALABRAS DE LA DIRECTORA

Interesada en las obras de Shakespeare, *Hamlet* aparecía como posibilidad cada vez que me enfrentaba a la elección de mi siguiente proyecto y siempre lo descartaba por la misma razón: no encontraba al actor para el personaje. Hasta que aparece Jaime Cruz. Jaime había trabajado más de tres años como acomodador en nuestra sala guiando a las personas a sus butacas y vendiendo programas, pero su verdadero sueño era presentarse en La Plaza como actor. Así lo comunica en un evento interno y a raíz de su comentario lo invito a tomar un café. Él tenía el anhelo de actuar en La Plaza, y yo, de hacer *Hamlet*. El proyecto, tantos años dormido, despierta por las nuevas posibilidades que un actor como Jaime podría ofrecerle al sentido de las palabras de Hamlet.

¿Una provocación? Sin duda. Tradicionalmente el personaje está encarnado por un actor icónico. Tener a un actor con síndrome de Down encarnando al príncipe es una provocación que nos confronta con la famosa pregunta *¿ser o no ser...?* y nos invita a reflexionar sobre qué significa “ser” para personas que no encuentran espacios donde se los tome en cuenta.

Ese encuentro con Jaime me permite verme por primera vez como persona neurotípica frente a una persona neuro diversa, a enfrentarme a mi desconocimiento de su condición y a mis prejuicios. También despierta un profundo interés por conocerlo más y establecer una relación de intercambio. *Hamlet* es el fruto de ese primer interés. He podido notar que lo que viven las personas que asisten a la obra es un espejo que reproduce ese primer encuentro: desnuda su ignorancia y despierta el deseo de intercambio.

Nuestro *Hamlet* es una versión libre escrita en base al trabajo hecho con los actores durante más de un año de ensayo. El peso del famoso personaje recae en ocho Hamlets: siete actores con síndrome de Down y una actriz con discapacidad intelectual. El mensaje de un individuo pasa a ser enunciado por un colectivo. Nos parecía importante entregar un texto icónico y de gran valor, en manos de un elenco que representa a personas a las que usualmente no les damos valor. Tomamos de Shakespeare los monólogos, frases, escenas y personajes que nos servían para conectarnos con los intereses, reclamos, y vivencias de los actores. El resultado es un tejido entre sus vidas y la de sus personajes.

Durante este año juntos, de largas horas de trabajo, hemos vivido una experiencia intensa y feliz: nuestro año de *Hamlet*. Un año en el que nos reunimos personas neurotípicas y neurodiversas a crear. El teatro fue “nuestro último recurso” como dice Octavio en su monólogo. Y allí construimos un espacio de ensayo en el que todos y todas tuvimos una voz. Es nuestra mayor ambición lograr que algo de lo vivido se traslade al espectáculo que verán hoy.

ENTREVISTA A CHELA DE FERRARI

Fragmento de la entrevista realizada por Any Pop en la [revista Teatros](#)

¿Cómo surgió la creación de esta versión?

En escena vemos a ocho actores y actrices con Síndrome de Down tomando el escenario para ofrecernos una versión libre de la famosa obra. A partir de la pregunta ‘¿ser o no ser?’ se fue generando la idea del montaje. El objetivo no era contar la historia de *Hamlet* sino tomar sus temas esenciales y hacer un tejido con la vida de los actores. A partir de eso, creamos nuestra propia dramaturgia. Tomamos de *Hamlet* los monólogos, frases, escenas y personajes que nos sirven para conectarnos con los intereses, reclamos y vivencias de los actores. Además, contamos con proyecciones audiovisuales que dialogan con lo que sucede en el escenario y la música juega un papel importante. ¡El final es una fiesta a la que todos estamos invitados! Lo que no podemos decidir por ustedes es si lo que verán es un drama, una comedia o un rap (risas).

¿Qué pregunta o reflexión traslada a través del elenco?

Habitualmente, el peso del personaje recae en la figura icónica de un gran actor. Pero, por supuesto, no se espera que un actor con Síndrome de Down encarne al príncipe Hamlet. ¿Una provocación? Sin duda, pero una que nos interpela con la gran pregunta de ‘ser o no ser’: ¿Qué implica ‘ser’ para personas que no encuentran espacios donde se los tome en cuenta? También nos parecía importante que el mensaje que tradicionalmente recae en un individuo pasara a ser enunciado por un colectivo.

Un momento de la función:

A la mitad de la obra, cuando uno de los actores reflexiona sobre el teatro haciendo propio uno de los grandes monólogos del príncipe: “Quisiera ser capaz de hablar y hacerme entender. Y sin embargo aquí estoy, tartamudeando, llenando el vacío con mis palabras. ¡Palabras, palabras, palabras! ¿Es

esto valentía? ¿Desahogar con palabras el corazón, como si fuera un niño?”

¿Qué ha aprendido al frente de esta fascinante experiencia, rodeada de personas con Síndrome de Down?

Permíteme responder basándome en la experiencia de convivencia con el elenco. Durante más de un año nos reunimos personas neurodiversas a crear. Ese intercambio nos permitió ampliar nuestro pobre entendimiento sobre quiénes somos, nos confrontó con nuestra propia condición y con el relativo valor que tienen nuestras capacidades cognitivas como herramientas para procurarnos felicidad y procurársela al otro. Los actores y actrices tuvieron la generosidad de abrazar nuestras limitaciones para ofrecernos un espacio de enorme libertad. Estoy convencida de que el mundo es un mejor lugar porque existen personas con Síndrome de Down y que la diversidad cognitiva nos enriquece. Durante ese año de trabajo hemos vivido una experiencia intensamente feliz: ¡nuestro año de *Hamlet*!

EN PALABRAS DE LOS INTÉRPRETES

Los 8 intérpretes de *Hamlet, una versión recontralibre* responden a la afirmación “Me gusta ser una persona con Síndrome de Down porque...”

- Mi amigo Alex también tiene Síndrome de Down.
Lucas
- Tengo 47 cromosomas, que es una nota más alta.
Álvaro
- Puedo representar a las personas con Síndrome de Down en el Perú y en diferentes lugares del mundo y mostrar quiénes somos de verdad. He viajado a Colombia, Bolivia, Estados Unidos, México, a las Naciones Unidas, y en unos meses me voy a Qatar para exponer.
Jaime
- Las personas con Síndrome de Down como yo somos amorosos, afectuosos, amables, sensibles, amistosos, sociables, simpáticos, sinceros.
Diana
- Me gusta tener esta capacidad de expresar mis sentimientos y emociones, para liberar mi cabeza.
Ximena
- Desde que salí de la barriga de mi madre soy un luchador, pero lo que no me gusta es que no tengo libertad sobre mi sexualidad como las demás personas.
Octavio
- Creo que puedo entregar mucho más amor a una pareja.
Manuel
- Yo no soy una persona con Síndrome de Down. Soy una persona con discapacidad intelectual. Yo siempre he aceptado quién soy. La mayoría de personas neurotípicas no se aceptan como son.
Cristina

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- **COLOQUIO POSTFUNCIÓN**
Sábado 19/10 después de la función, con Chela De Ferrari
- **CLASE MAGISTRAL**
Domingo 20/10 a las 12:00 h en Gràcia

Desmontaje de Hamlet, por Chela De Ferrari

A partir de la experiencia de más de un año de trabajo con ocho actores y actrices con Síndrome de Down, y más de seis años de relación, la clase magistral busca compartir el proceso creativo de *Hamlet*, escrita y dirigida a partir de las ideas, intereses y reflexiones de los ocho actores y actrices que protagonizan el montaje, con el deseo de que los descubrimientos y desafíos de la experiencia puedan dar algunas luces sobre la construcción del montaje. La presentación va desde la idea que da pie al proyecto, pasando por la investigación abordada y confrontada por el elenco en el espacio de trabajo, para permitirnos ver cómo se van tejiendo las conexiones entre los personajes, monólogos y escenas de la famosa obra de Shakespeare con la vida de los actores.

CUESTIONES SOCRÁTICAS

El proyecto Be IN! tiene la voluntad de romper estereotipos a través del teatro y actividades relacionadas, mostrar a las personas nuevas perspectivas sobre la visión del mundo, despertar en ellas la capacidad de pensar críticamente y conducir las al autoconocimiento y al autodesarrollo, lo que en última instancia repercute en el cambio social.

“Be IN! recoge preguntas importantes sobre las personas con discapacidad. No hay una respuesta unívoca y, sin embargo, todos tratamos de encontrarla dentro de nosotros mismos... Estamos ampliando o cuestionando nuestras actitudes actuales utilizando el método socrático de hacer más y más preguntas. Queremos provocar, apelar al pensamiento crítico y profundizar nuestro conocimiento de nosotros mismos y del mundo”.

- ¿Está bien que un personaje serio (como Hamlet) sea interpretado por un actor con una discapacidad intelectual? ¿Está bien que un actor sin discapacidad interprete a un personaje con una discapacidad?
- ¿Qué es la risa y qué es el ridículo? ¿Ves la diferencia de forma distinta durante una actuación de actores con o sin discapacidad intelectual?
- Cuando alguien me pregunta después de la actuación: "¿Estuvo bien?", ¿evaluaré la actuación de los actores con discapacidades de aprendizaje de la misma manera que cualquier otra actuación o consideraré otros aspectos?
- ¿Deberían diseñarse los requisitos de ingreso a los teatros y escuelas de teatro para permitir, por ejemplo, que las personas con síndrome de Down cumplan los criterios de admisión?

MÁS INFO

<https://beintheatres.com/en/interaction/socratic-questions/>

GIRA

- 2019 (Estreno) Octubre – Teatro La Plaza, Lima, Perú
- 2019 Octubre – Festival de Teatro Sala de parto 2019 (Work in progress), Lima, Perú
- 2020 Marzo – Festival de Artes Escénicas de Lima 2020, Lima, Perú
- 2022 Junio – Centro Dramático Nacional, Madrid, España
- 2022 Junio – Mapas Fest, Islas Canarias, España
- 2022 Junio – Festival Grec, Teatro Nacional de Catalunya, Barcelona, España
- 2022 Julio – Festival Fresca!, Alicante, España
- 2022 Julio – Festival “Clásico en Santa Clara”, Montijo, España
- 2022 Julio – Premio del público Festival MIT Ribadavia, Galicia, España
- 2022 Septiembre – Festival Ibero-americano de Artes Escénicas MIRADA, Sao Paulo, Brasil
- 2023 Enero – Festival Teatro a Mil, Santiago, Chile
- 2023 Marzo – Festival de Teatro Curitiba, Curitiba, Brasil
- 2023 Mayo – FITEI: Festival Internacional de Teatro de Expresión Ibérica, Porto, Portugal
- 2023 Mayo – Festival Passages, Metz, Francia
- 2023 Mayo – Festival Théâtre en Mai, Dijon, Francia
- 2023 Octubre – Teatro de la Ville, en el marco del festival de Otoño de París, Francia
- 2023 Octubre – MAC de Creteil en el marco del festival de Otoño de París, Francia
- 2023 Octubre – Teatro Jean Vilar de Vitry en el marco del festival de Otoño de París, Francia
- 2023 Octubre – Theatro Croix Rousse, Lyon, Francia
- 2023 Octubre – Teatro Central, Sevilla, España
- 2023 Noviembre – Teatro Alhambra, Granada, España
- 2023 Noviembre – Teatro principal, Zamora, España
- 2023 Noviembre – Teatro principal, Valencia, España
- 2023 Diciembre – Encuentro «Nuestros Cuerpos», Bogotá, Colombia
- 2024 Febrero – Festival Adelante!, Heidelberg, Alemania
- 2024 Marzo – Festival No Limits, Hong Kong, China
- 2024 Junio – Festival Internacional OPEN THE DOOR, Katowice, Polonia
- 2024 Junio – Centro Cultural Zamek, Poznan, Polonia
- 2024 Junio – Teatro Łaźnia Nowa, Cracovia, Polonia
- 2024 Agosto – Festival Internacional de Edimburgo, Escocia
- 2024 Septiembre – Festival Accesible I, Arequipa, Perú
- 2024 Septiembre – Teatro Nacional Wallonie-Bruxelles, Bruselas, Bélgica
- 2024 Septiembre / Octubre – Teatro de Namur, Bruselas, Bélgica
- **2024 Octubre – Teatre Lliure, Barcelona, España**
- 2024 Octubre – Teatro Lieu Unique en Nantes, Francia
- 2024 Noviembre – Centro Dramático Nacional Le Quai, Angers, Francia
- 2024 Noviembre – Teatro Nacional de Valence, Francia
- 2024 Noviembre – Teatro Nacional de Bretaña, Francia
- 2024 Noviembre – Teatro l’Azimut en Châtenay-Malabry, Francia

LA CRÍTICA HA DICHO...

Otro *Hamlet* es posible: los actores con discapacidad tumban los prejuicios y triunfan en la cartelera teatral.

Raquel Vidales, El País

Quizá sea esta presencialidad tan potente uno de los aspectos más destacados de este montaje. Tanto que –como destacaba la compañera de críticas Alba Cuenca– la energía que clausura la función posee la misma electricidad de la protesta festiva de *Paisajes para no colorear* de Marco Layera. Ese coraje generacional que recorre las sociedades de Sudamérica y causa cambios.

Juan Carlos Olivares, La Vanguardia

Adaptar, convertir un texto shakespeariano en un acontecimiento moderno es una tarea que en este montaje de Chela De Ferrari adquiere un valor descomunal al trabajar sobre materiales humanos y artísticos que le confieren una mirada bastante más importante a todos los acontecimientos de la trama original de *Hamlet*. (...) Todos los actores y actrices son Hamlet, todos y cada uno son ellos mismos, además de tener otros roles, todos se muestran desde su mismidad para que los espectadores completen su incitación estética y la eleven a algo que va desde la más personal a lo colectivo, un gran logro de esta propuesta de una categoría artística inconmensurable.

Carlos Gil, revista Artez

Talento a raudales y un trabajo realmente ímprobo, de una de las compañías más prestigiosas y activas de Perú.

Rosalía Gómez, Diario de Sevilla

Una propuesta de una categoría artística inconmensurable.

Carlos Gil, Naiz

Su excepcional reparto (...) trae una energía tan ardiente que se convierte increíblemente contagiosa como producción.

Arifa Akbar, The Guardian

Mucha calidez y alegría viendo esta obra. (...) Su versión de "ser o no ser" (...) es la esencia del famoso discurso de Shakespeare ¡y es totalmente sublime!

Jo Tomalin, Fringe Review Edinburgh

Un Hamlet vertiginoso, eléctrico, explosivo, que te atrapa con dureza, y de una fuerza política incomparable. (...) Una puesta en escena ejemplar.

Denis Sanglard, Un fauteuil pour l'orchestre

Unir dos cosas que no nacieron para estar juntas, y ver cómo su unión produce claridad sobre una zona de lo humano que estaba a oscuras: dicen que en eso consiste el arte. Chela De Ferrari juntó el texto más prestigioso de la dramaturgia universal con un grupo de actores "invisibles", los descartados por nuestro sistema neuronormativo. Y en su montaje, que mezcla la ficción con lo testimonial, las palabras del clásico de los clásicos, hechas para ser pronunciadas por actores prestigiosos y admirados, muestran nuevos significados, se llenan de electricidad.

Mariana de Althaus, dramaturga y periodista

© Teatro La Plaza

BIOGRAFÍA

COMPAÑÍA

Teatro La Plaza

Teatro La Plaza es un espacio de creación teatral peruano que investiga e interpreta la realidad para construir un punto de vista crítico que dialogue con su comunidad. Abre sus puertas en el 2003 con el propósito de conectarse con su comunidad ofreciéndole una producción de obras capaces de cuestionar, provocar y sorprender. A través de textos de nueva dramaturgia, así como de clásicos bajo una mirada contemporánea, sus propuestas buscan formular preguntas claves que nos permitan entender mejor nuestra realidad, los agitados tiempos que vivimos y la compleja naturaleza del ser humano. Con la intención de colaborar en el desarrollo de la dramaturgia local, en el 2013 crea Sala de Parto, un programa que estimula el nacimiento de obras y autores peruanos.

MÁS INFO

<https://laplaza.com.pe/>

BIOGRAFÍA

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

Chela De Ferrari

Directora y dramaturga peruana, funda el Teatro La Plaza en el 2003, que se define como un espacio de creación teatral que investiga e interpreta la realidad para construir un punto de vista crítico que dialogue con su comunidad. En el 2013 crea Sala de Parto, un programa de La Plaza para estimular el nacimiento de nueva dramaturgia peruana que en 10 años ha ayudado a nacer más de 50 obras trabajando con socios locales e internacionales, como el Royal Court de Londres. Recientemente, el énfasis ha sido puesto en mujeres creadoras, para acompañarlas en sus procesos de alumbrar nuevas obras. En los últimos años se ha enfocado en la dirección y adaptación de textos peruanos y obras de Shakespeare. La más reciente, *Hamlet*, se ha presentado en cerca de 40 ciudades de Europa, Asia y Latinoamérica y en festivales tales como el Festival Internacional de Edimburgo, El Festival de Otoño de París, El Festival Grec en Barcelona, Fitei en Portugal, Festival Adelante en Alemania, Santiago a Mil en Chile, Festival Mirada y Curitiba en Brasil, entre otros. En julio de este año estrenó en el Festival d'Avignon una adaptación de *La gaviota* de Chéjov con un elenco compuesto en su mayoría por actores ciegos o con baja visión, producida por el Centro Dramático Nacional de España, que tendrá una temporada en el Teatro Valle Inclán a partir del 9 de octubre de este año. En el 2025 presentará su primera película: *Ser Hamlet* que cuenta el proceso creativo de ocho actores y actrices con síndrome de Down y discapacidad cognitiva ensayando *Hamlet*.

ÀNIMA LIURE

El proyecto Ànima Lliure nace con la voluntad de convertir el Lliure en un espacio artístico abierto a todo el mundo y formado por voces y cuerpos diversos. El teatro es un lugar donde convertir en visible lo invisible, y queremos visibilizar una realidad social que ha sido demasiado ignorada. No solo para crear una herramienta de concienciación, sino para impulsar un espacio de creación artística de calidad con estos cuerpos y voces que conforman, todos, nuestra sociedad.

Por tanto, tenemos la intención de producir como mínimo un espectáculo por año, creado por un equipo de personas con diversidad funcional. No queremos que sea un asunto anecdótico, sino conseguir impregnar el tejido escénico con el conocimiento y la perspectiva de los artistas con neurodiversidad. En palabras de Clàudia Cedó, impulsora del proyecto con la dirección del Lliure:

“Es injusto para estos artistas quedar excluidos de los procesos de creación. Pero también pienso que es una gran pérdida para nuestra sociedad no verlos protagonizar obras de teatro en escenarios del nuestro país. Sus voces, sus cuerpos, su modo de expresarse absolutamente concreto y, a su vez, universal... todo esto nos lo estamos perdiendo si no ponemos los recursos necesarios para que estas personas accedan a la creación cultural.”

Nuestra producción Ànima Lliure es *Fantàstic Ramon*, con dramaturgia y dirección de Clàudia Cedó. El proyecto también incluye el espectáculo *Hamlet, una versión recontralibre* de William Shakespeare en versión y dirección de Chela De Ferrari y la compañía peruana Teatro La Plaza.

Un proyecto en alianza con [Fundació Banc Sabadell](#).

FICHA ARTÍSTICA

DE

William Shakespeare

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

Chela De Ferrari

INTÉRPRETES

Octavio Bernaza

Jaime Cruz

Lucas Demarchi

Manuel García

Diana Gutiérrez

Cristina León Barandiarán

Ximena Rodríguez

Álvaro Toledo

ILUMINACIÓN

Jesús Reyes

AUDIOVISUALES

Lucho Soldevilla

COREOGRAFÍA

Mirella Carbone

ENTRENO VOCAL

Alessandra Rodríguez

**ADJUNTOS A LA DIRECCIÓN Y
DRAMATURGIA**

Jonathan Oliveros, Claudia Tangoa y Luis

Alberto León

DIRECCIÓN EN GIRA

Roxana Rodriguez

REGIDOR

Dennis Hilario

TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

Andrés Nunton

TÉCNICO DE SONIDO

Jhosimar Sullon

TÉCNICO DE VÍDEO

Kevin Yupanqui

**COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
ARTÍSTICO**

Rocío Puelles

**PRODUCCIÓN DELEGADA Y
DISTRIBUCIÓN**

Carlota Guivernau

Y LOS EQUIPOS DEL

Teatre Lliure

MENCIÓN

Espectáculo estrenado en octubre de 2019
en el Teatro La Plaza

PRODUCCIÓN

Teatro La Plaza

INFORMACIÓN PRÁCTICA

HORARIO

De miércoles a sábados a las 19.00 h

Domingos a las 18.00 h

DURACIÓN

1 h 35'

LUGAR

Gràcia

IDIOMA

En castellano sobretitulado en castellano

PRECIO

De 12 a 32 €

ACCESIBILIDAD

Asistencia auditiva a través del móvil

SALA DE PRENSA

Para descargar todos los materiales informativos y tener acceso a material de referencia (dosieres, notas de prensa, material audiovisual, adaptaciones por redes sociales, etc.)

www.teatrelliure.com/es/sala-premsa-hamlet-24-25

CONTACTO PRENSA

Mar Solà

675 449 886

premsa@teatrelliure.com

entitat concertada amb

amb la col·laboració de

mitjans patrocinadors

membre de

mitjans col·laboradors

amb el suport de

entitats col·laboradores

convenis de col·laboració amb

