

GUÍA DE LECTURA DE HAMLET, PRÍNCIPE DE DINAMARCA

CONSIDERACIONES PREVIAS.-

Cuando nos enfrentamos a una obra de teatro hemos de tener en cuenta la distinción entre el espacio y el tiempo escénicos (los que nos propone la trama) y el espacio y el tiempo dramáticos (los que nos sugiere el contenido). En el caso de *Hamlet*, el espacio y tiempo escénicos sería Dinamarca durante la Edad Media; el espacio y tiempo dramáticos, la Inglaterra de la época de Shakespeare y, en último término, la condición humana. Esta diferencia entre ambos elementos (el escénico y el dramático) se produce cuando los dramaturgos no pretenden reproducir hechos históricos tal cual fueron, sino aprovecharlos para expresar sus ideas o los problemas de su tiempo.

Otro de los elementos importantes en el teatro de Shakespeare es el uso de los recursos teatrales para desencadenar la acción. Los principales en este caso son los fantasmas y apariciones, la locura fingida, el teatro dentro del teatro y la venganza como motivo desencadenante de la acción.

Antes de leer la obra conviene tener en cuenta que no es uno sólo el tema de la obra, sino que pueden observarse varios temas y conflictos; los más importantes pueden ser los siguientes:

- la visión de las relaciones familiares como generadoras de conflictos trágicos (el triángulo padre/madre/hijo). Este tema ha sido aprovechado en numerosas ocasiones con el mismo fin (recordad que la tragedia de Edipo también se desarrolla dentro de las relaciones familiares).

- La ambición de poder y la corrupción de los poderosos, tema también muy tratado en todas las épocas.

- El conflicto que se plantea cuando hay que elegir entre el mantenimiento del orden social (la ley y la justicia) y la venganza personal (tomarse la justicia por la mano).

- El conflicto que se establece entre seguir las normas sociales de comportamiento o las opciones personales, problema que aparece mucho en la historia de la literatura cuando ésta pertenece a épocas en las que las relaciones sociales están muy codificadas.

- El conflicto entre la acción y el pensamiento, si es preferible actuar antes de pensar, o pensar lo que se debe hacer antes de hacerlo.

- El fatum o destino.

En cuanto a la estructura dramática, hay que observar que la trama y el significado de *Hamlet* se estructura mediante el paralelismo y la oposición entre tres personajes: Hamlet / Laertes / Fortimbrás. Los tres comparten una situación común: se ven obligados a rehabilitar la figura del padre (asesinado o vencido) para poder alcanzar el honor personal y el prestigio social. Pero cada uno de ellos se enfrenta al mismo problema de una manera distinta.

Una última consideración: hay que tener en cuenta que la división en actos y escenas que suele aparecer en las ediciones más comunes no pertenece al autor, y que en su época no existían los entre actos o intermedios. La división en actos y escenas pertenece a los editores; el criterio más usual es el de dividir la acción atendiendo a los cambios de lugar, lo que no siempre se corresponde con los momentos que cabría señalar en el desarrollo interno de la trama.

CONSIDERACIONES SOBRE LA OBRA.-

Hamlet, junto con don Quijote, quizá sea el personaje que más ha influido en la cultura europea desde su creación. Han sido muchas las interpretaciones que se han dado sobre este taciturno y complicadísimo personaje: desde la interpretación de Hamlet como la eterna duda, como el hombre que piensa demasiado (y actúa poco), pasando por el hombre eternamente indeciso, hasta la representación de la tragedia del ser humano que es demasiado bueno para la tarea que tiene que acometer o para su mundo.

También se ha dicho que realmente Hamlet es un intelectual de gran altura que se ve inmerso en una obra de teatro; es como si el personaje estuviese por encima del resto de la obra, como si la obra no fuese más que una excusa para poner en el escenario al personaje Hamlet.

Lo que sí es cierto es que la profundidad de este personaje, su complejidad, es lo que ha hecho que se convierta en universal y que hoy día (más de cuatrocientos años después de su creación) sea todavía un modelo y casi un símbolo del hombre occidental.

La gestación de la obra también ha generado polémica; todavía hoy hay investigadores que buscan una supuesta obra anterior (parece que existió y que el propio Shakespeare participó en su representación) que sería el origen de la que hoy conocemos. Sí es cierto que los hechos narrados no son originales de Shakespeare: los trágicos acontecimientos que se nos cuentan ocurrieron (más o menos) en la Dinamarca del siglo XI y Shakespeare los conoció a través del escritor francés Belleforest y del cronista medieval Saxo Grammaticus. Pero las diferencias entre los hechos más o menos reales y la obra de Shakespeare son enormes; por ejemplo, el padre de Hamlet se llamaba Horwendill y no Hamlet como en la obra; el protagonista es un joven príncipe típico de la época: más preocupado por las armas que por las letras, por la acción que por el pensamiento y muy dispuesto a la violencia y la venganza. El Hamlet de Shakespeare es un intelectual universitario.

Así, Shakespeare aprovecha una trama ya conocida para volcar en un personaje toda su visión del ser humano y del mundo; esto es precisamente lo que hace a Hamlet inmortal.

GUÍA DE LECTURA DE HAMLET.-

ACTO PRIMERO (PLANTEAMIENTO)

ESCENA PRIMERA.-

Lugar: explanada delante del castillo de Élsinor, en Dinamarca.

Personajes: Francisco, Bernardo, Horacio, Marcelo, la Sombra del Padre de Hamlet.

Por el diálogo sabemos el lugar, el régimen político y la situación: ha muerto el rey, hay nuevo rey y el país está en situación de alerta. Observad cómo desde el principio se establece el paralelismo entre Hamlet y Fortimbrás: ambos son hijos de reyes con el mismo nombre, uno hereda una victoria y otro una derrota que quiere vengar.

Aparición de uno de los recursos dramáticos: la Sombra. Todavía no sabemos qué quiere, pero es interpretada como un augurio funesto, relacionado con la situación de guerra en que se encuentra el país (equivoco que añade más intriga a la trama). También podemos ver en la Sombra una concesión del autor a los gustos del público de la época, muy amante de lo sobrenatural y lo fantástico.

ESCENA SEGUNDA.-

Lugar: salón del trono en el castillo.

Personajes: Rey, Reina, Hamlet, Polonio, Laertes, Voltimand, Cornelio.

Comienza la escena con un largo parlamento del Rey: nos enteramos de los preparativos para la guerra del joven Fortimbrás. Además, fijaos en el tono cínico del Rey: él mismo admite que hace muy poco tiempo que ha fallecido su hermano, y aun así anuncia su próxima boda con la Reina. Este hecho era muy grave en la época de Shakespeare, pues esa unión era considerada incestuosa.

Observad que Fortimbrás actúa a espaldas de su tío, igual que hará Hamlet más adelante (paralelismo de la acción de ambos).

Hamlet: se muestra triste y abatido por la muerte de su padre y rechaza a su tío; observad el contraste que se establece entre la aparente alegría, o normalidad, del Rey y la sincera tristeza de Hamlet. Se produce el **primer soliloquio de Hamlet**. Estos son muy importantes a lo largo de la obra para descubrir el carácter del personaje y sus ideas. Tema del rechazo a los convencionalismos ("¡Qué fastidiosas, rancias, vanas e inútiles me parecen las prácticas todas de este mundo!"), el rechazo del nuevo matrimonio de su madre y cierta misoginia; termina con una incitación al silencio. Cuando sus amigos le informan de la aparición del fantasma, Hamlet les pide silencio: sospecha que el fantasma no se debe a los vientos de guerra que soplan en Dinamarca.

ESCENA TERCERA.-

Lugar: sala en casa de Polonio.

Personajes: Laertes, Ofelia, Polonio.

Nos enteramos del amor de Hamlet por Ofelia y asistimos a los consejos disuasorios que le dan a ésta tanto Laertes como Polonio. Observad los consejos de Laertes a Ofelia y los de Polonio a Laertes.

Esta escena interrumpe la acción introducida en las escenas anteriores y plantea otro argumento. Tenedlo presente más adelante y veréis como no es gratuita esta construcción.

ESCENAS CUARTA Y QUINTA.-

Lugar: la explanada del castillo.

Personajes: Hamlet, Horacio, Marcelo, la Sombra del padre de Hamlet.

Se producen dos hechos fundamentales para el desarrollo de la obra: las revelaciones de la Sombra (desencadenan el **tema de la venganza**) y el anuncio de la locura fingida. Observad también otros dos elementos: por una parte la diferente manera de hablar de la Sombra cuando se refiere a Claudio y cuando se refiere a la madre de Hamlet; por otra, en esta escena se produce el **segundo soliloquio de Hamlet**.

SÍNTESIS.-

-Observad el desarrollo gradual de la trama: cómo van apareciendo los diversos hilos de la trama, los efectos de suspensión o intriga, etc.

-Aparecen muchos rasgos que son típicos de las tragedias de Shakespeare.

-Comienza a plantearse el carácter del protagonista, pero este planteamiento sólo lo conocen totalmente los espectadores.

ACTO SEGUNDO (NUDO)

Este acto aparece dividido sólo en dos escenas, porque lo usual es hacerlo teniendo en cuenta sólo los cambios de lugar. Sin embargo, el contenido y la

estructura interna son más complejos. De ahí que la segunda escena la hayamos dividido en varias partes.

ESCENA PRIMERA.-

Lugar: sala en casa de Polonio.

Personajes: Polonio, Reinaldo, Ofelia.

Importante porque en ella comienza el tema de **la locura fingida** por parte de Hamlet. Observad cómo Polonio interpreta esta locura en beneficio propio.

ESCENA SEGUNDA.-

Lugar: una sala del castillo.

Personajes: A) Rey, Reina, Rosencrantz, Guildenstern.

El rey sospecha que la locura de Hamlet es fingida.

B) Rey, Reina, Polonio, Voltimand, Cornelio.

Polonio, siempre tan pedante, insinúa que conoce la causa de la locura de Hamlet.

Vuelve a aparecer el **tema Fortimbrás**: vuelven los embajadores y desaparece la amenaza de invasión.

C) Rey, Reina, Polonio.

Polonio propone utilizar a Ofelia como anzuelo para espiar a Hamlet.

D) Polonio, Hamlet.

Primeros frutos de la locura fingida: gracias a ella puede burlarse impunemente de la ridiculez de Polonio.

E) Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern; luego Polonio y los actores.

Hamlet sonsaca a los que han sido enviados para espiarle; surge la idea de la representación teatral como trampa para cazar al rey.

Tercer soliloquio de Hamlet: se recrimina el no haberse vengado todavía, pero necesita estar más seguro de que lo que la Sombra le dijo es cierto (**tema de la acción/pensamiento**)

SÍNTESIS.-

Estamos tras un acto puente (aunque ya dentro del nudo) entre el primero y el tercero; observad que en este acto predominan algunos aspectos de la trama y son precisamente los aspectos que más van a desarrollarse en el siguiente.

ACTO TERCERO (NUDO)

Al igual que en el acto anterior, las escenas no se corresponden con el desarrollo interno de la acción.

ESCENA PRIMERA.-

Lugar: sala en el castillo.

Personajes: A) Rey, Reina, Polonio, Ofelia, Rosencrantz, Guildenstern

Nuevas incitaciones al espionaje de Rosencrantz y Guildenstern.

B) Los mismos, excepto Rosencrantz y Guildenstern.

Preparan el cebo de Ofelia para Hamlet.

C) Los mismos excepto la Reina.

En un aparte, el Rey confiesa su crimen tras unas palabras de Polonio sobre la doblez humana (así, los espectadores están enterados de todo lo ocurrido).

D) Polonio y el Rey, escondidos; Ofelia, retirada; Hamlet.

Cuarto soliloquio de Hamlet (el más famoso, y que merece comentario específico).

Diálogo entre Hamlet y Ofelia: toda la amargura de Hamlet ante la vida la descarga sobre Ofelia.

E) Polonio y el Rey, tras la marcha de Hamlet.

El Rey refuerza sus sospechas sobre Hamlet (cree que sabe lo ocurrido y que su locura es fingida) y Polonio planea un nuevo espionaje con la Reina como anzuelo.

ESCENA SEGUNDA.-

Lugar: un salón del castillo.

Personajes: A) Hamlet con los actores; Polonio con Rosencrantz y Guildenstern; Hamlet y Horacio.

Lo más relevante es la revelación que le hace Hamlet a Horacio sobre lo que pretende con la representación de los actores.

B) Toda la corte.

Se produce la representación, núcleo de la escena (**tema del teatro dentro del teatro**). Observad cómo la obra ha sido elegida por Hamlet por el parecido de la ficción con la realidad (realidad que también es ficción, puesto que Hamlet y todos los demás son también personajes de una obra); Hamlet también dice ser un "bufón": recordad lo que dijimos acerca de este personaje y observad como Shakespeare engrandece este papel tradicional (luego volveremos sobre él en la escena del cementerio). Este papel de "bufón" y la locura fingida permiten a Hamlet hacer bromas de doble sentido y decir obscenidades a Ofelia, su madre y el Rey.

El rey se levanta conmocionado al ver la representación y abandona el salón; esto hace que Hamlet confirme sus sospechas.

Tras la discusión con Rosencrantz y Guildenstern, termina la escena con **el quinto soliloquio de Hamlet** (el más breve).

ESCENA TERCERA.-

Lugar: una estancia del castillo.

Personajes: Rey, Rosencrantz, Guildenstern, Polonio, Hamlet.

Al igual que en las escenas anteriores, el desarrollo de la acción es mucho más complejo de lo que debería suponerse para una sola escena. Estos podrían ser los elementos principales:

1.- El Rey decide enviar a Hamlet a Inglaterra.

2.- Polonio avisa al Rey de que Hamlet se dirige a las habitaciones de la Reina y de que él lo espía todo.

3.- Soliloquio del rey: confirma su crimen pero no siente ni remordimiento ni arrepentimiento. Sexto soliloquio de Hamlet: puede actuar, pero no lo hace; de nuevo el **tema de la acción/pensamiento**. Aquí tiene una excusa: si mata al rey ahora, su alma se salvará.

ESCENA CUARTA.-

Lugar: Gabinete de la Reina.

Personajes: Polonio, Reina, Hamlet, Sombra.

Observad el juego de palabras en el comienzo de la conversación entre Hamlet y la Reina.

Hamlet mata por error (cree que es el Rey) a Polonio: observad que no le falta ni decisión ni valentía; esta muerte reaviva el paralelismo entre Hamlet y Laertes.

La tensión va creciendo por momentos; cuando llega a su punto culminante aparece la Sombra, apacigua a Hamlet ("dejarla para el cielo" le dice en referencia a la Reina: para la justicia de Dios).

Observad como este acto, centro de toda la tragedia, termina en suspensión.

SÍNTESIS:

Este acto es el clímax de la obra. El acto queda en suspensión por la aparición de la sombra para apaciguar a Hamlet. Vemos como el carácter del personaje principal

se va desarrollando poco a poco ante nuestros ojos y como los soliloquios de Hamlet sirven al autor para desarrollar tanto su pensamiento como el del personaje.

ACTO CUARTO (NUDO)

Este acto podríamos dividirlo en dos partes: las escenas I-III giran en torno a Hamlet y las consecuencias que tiene para él la muerte de Polonio; en la escena IV aparecen Fortimbrás y los suyos, dividiendo el acto en dos; en las escenas V-VII, Hamlet desaparece y la acción se centra en la locura de Ofelia y la furia de Laertes.

ESCENA PRIMERA.-

Lugar: Una sala del castillo.

Personajes: Rey, Reina, Rosencrantz, Guildenstern.

La Reina comunica al Rey la muerte de Polonio. Observad la reacción del Rey al conocer la noticia.

ESCENA SEGUNDA.-

Lugar: otra sala del castillo.

Personajes: Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern.

Observad las agudezas y dislates de Hamlet.

ESCENA TERCERA.-

Lugar: Otra estancia del castillo.

Personajes: Rey y acompañamiento; luego Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern.

El Rey comunica a Hamlet que debe partir para Inglaterra, con la excusa de la muerte de Polonio (luego sabremos que sus intenciones son otras).

ESCENA IV.-

Lugar: una llanura de Dinamarca.

Personajes: Fortimbrás, un Capitán con soldados, Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern.

A) Fortimbrás y el Capitán: Fortimbrás envía a pedir permiso al rey de Dinamarca para atravesar sus tierras.

B) Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern y el Capitán. **Séptimo soliloquio de Hamlet**, uno de los momentos claves de la trama: se pone de manifiesto la inanidad de las acciones humanas, la vanagloria, la desproporción entre los actos y sus motivos. Se refuerza claramente el paralelismo contrastivo entre Hamlet y Fortimbrás, cuyas situaciones de partida son similares (muerte del padre, no han heredado el trono respectivo) pero que reaccionan de manera totalmente distinta: sometiéndose el uno a los convencionalismos de la sociedad y rechazándolos el otro.

ESCENA QUINTA.-

Lugar: Sala en el castillo.

Personajes: Reina, Horacio, un caballero, Ofelia, Rey, Laertes, Daneses

Podríamos destacar tres situaciones fundamentales en esta escena:

1.- *La locura de Ofelia*: una locura real frente a la fingida de Hamlet. Observad la dulzura y el lirismo con que trata Shakespeare a este personaje.

2.- *La cólera de Laertes*: de nuevo el **tema de la venganza**. A corta distancia del paralelismo inverso de Fortimbrás, se manifiesta el de Laertes.

3.- *Reaparición de Ofelia*: en sus palabras también se mezclan locura y sentido. Observad que ahora la impresión que produce es de un intenso patetismo.

ESCENA SEXTA.-

Lugar: otra estancia en el castillo.

Personajes: Horacio y un criado.

Anuncio del regreso de Hamlet. Fijaos en que éste es un nuevo elemento de la acción y un nuevo factor de suspensión; la acción es cada más densa, apenas se le da respiro al espectador.

ESCENA SÉPTIMA.-

Lugar: otra estancia en el castillo.

Personajes: Rey, Laertes, un mensajero, Reina.

El Rey planea asesinar a Hamlet utilizando a Laertes con una demostración de su vileza: florete sin botón y untado de veneno, además de la copa envenenada.

Por otra parte, se produce la muerte de Ofelia, también marcada por el lirismo y la belleza, lo cual no hace más que redoblar el deseo de venganza de Laertes.

SÍNTESIS:- Observad la maestría de Shakespeare: con este acto dividido en dos consigue avanzar en acciones ya planteadas y a la vez plantear situaciones nuevas y decisivas; todas ellas serán resueltas en el siguiente acto, con lo que el drama tiene un desenlace muy rápido.

ACTO QUINTO (DESENLACE)

Este acto consta sólo de dos escenas, pero recordad lo que dijimos antes de la división en escenas de estas obras. Así, tenemos que subdividir estas escenas.

ESCENA PRIMERA.-

Lugar: un cementerio.

A) Personajes: dos graciosos (sepultureros).

Se trata de dos *clowns* ("rústico", "gracioso", "payaso"): recordad lo que vimos sobre la importancia de este personaje en el teatro isabelino y su aparición en el acto III, escena II encarnado por Hamlet. Aquí, Shakespeare lo utiliza como contrapunto y distensión que prepara para el desenlace sangriento.

B) Personajes: los mismos, Hamlet y Horacio.

Meditación sobre la muerte: fijaos en *la visión desengañada de la caducidad de la vida*, elemento barroco.

C) Personajes: llega el cortejo fúnebre de Ofelia.

Enfrentamiento entre Hamlet y Laertes.

ESCENA SEGUNDA.-

Lugar: una sala del castillo.

A) Personajes: Hamlet, Horacio, Osric.

Hamlet cuenta a Horacio sus peripecias en el viaje frustrado a Inglaterra. Alusiones a Laertes: nuevamente el paralelismo entre ambos personajes, pero ahora es el propio Hamlet el que los establece: "En la imagen de mi causa veo el retrato de la suya"; aunque le molestan las manifestaciones externas de Laertes: "Aunque las alharacas de su pesar me enfurecieron de un modo irresistible".

Apuesta del rey. Duelo entre Hamlet y Laertes. **Tema del fatalismo, del fatum o destino**, consustancial a la tragedia (acordaos de *Edipo*): "Nada de eso, no creo en presagios; hasta en la caída de un gorrión interviene una providencia especial. Si ésta es la hora...".

B) Personajes: toda la corte.

Fijaos en la rapidez y dinamismo de esta última escena; en ella se resuelven todas las acciones presentadas y están presentes todos los personajes importantes.

Duelo entre Hamlet y Laertes. Muertes encadenadas (cambio de floretes, cambio de copas, etc.). Hoy puede parecernos excesivo, pero era muy del gusto de la época; además, si lo pensamos bien, es precisamente lo que exige el desarrollo de la obra.

Laertes se da cuenta de la manipulación de que ha sido objeto por parte del Rey. Aparición de Fortimbrás: como aspirante a la corona de Dinamarca, restaura el orden corrompido y alterado.

Horacio: testigo y relator futuro de la tragedia ocurrida en la familia real danesa; "cronista" de lo público y lo privado; "explica mi conducta", "contar mi historia" es el encargo que le hace Hamlet: no quiere pasar a la posteridad como un vengador sin más, no quiere que se falsee su recuerdo; ahora quizá se nos hace más patente la importancia de Horacio en esta obra.

SÍNTESIS: observad como Shakespeare consigue que en este último acto confluyan todos los hilos de la trama y todas las fuerzas que se habían ido desatando desde el comienzo de la obra.