OPHELIA

UNA ADAPTACIÓN DE "HAMLET" DE W. SHAKESPEARE

C I A

UTOPIAN

SOBRE ESTE DOSIER . . .

SOBRE LA OBRA 2

SOBRE LA CIA 3

SOBRE “HAMLET” Y W. SHAWESPEARE 4

SOBRE QUIÉNES SOMOS ... 5 / 6 / 7 / 8 / 9

SOBRE LA DIRECCIÓN 10

LA FICHA ARTÍSTICA 11

LA FICHA TÉCNICA 12

CONTACTO Y LINKS..... 13

SOBRE LA OBRA . . .

La obra es una adaptación de "Hamlet" de William Shakespeare, donde se conserva su lenguaje y la trama que el autor inglés escribió, pero poniendo en cuestión si el sistema patriarcal en el que vivimos, da alguna posibilidad a las mujeres de ejercerlo sin venganzas y delirio de muertes inocentes. "Ophelia, Princesa de Dinamarca", propone cambiar la estructura del sistema de poder desde cada decisión que se tome.

Tal vez no sean tiempos de revolución sino de reflexión consciente de cada paso. Ejercer el poder como la capacidad de ser efectivo y de marcar la diferencia en ejecutarlo para cambiar el mundo.

SINOPSIS

"La mujer del siglo XXI está reivindicando su visibilidad en el mundo sin dar un paso atrás. La Cia Utopian propone una versión de "Hamlet" de W.Shakespeare donde la protagonista, Ophelia, es la heredera del reino danés.

La versión libre de la obra no se aleja de la temática propuesta por Shakespeare: ¿La venganza es justicia? Ophelia se enfrenta a esta pregunta que le exige una respuesta y que le hace replantearse toda su existencia."

SOBRE LA CIA UTOPIAN . . .

La Cia Utopian, nace en el 2012, al mismo tiempo que el espacio de creación y la Sala Utopian Aretoa como parte de un proyecto multidisciplinar y contemporáneo.

Desde sus comienzos como Cia su objetivo es investigar en nuevos lenguajes y nuevas dramaturgias.

Entre sus montajes destacan *"La Maestra"*, *"Cabaret Voltaire"* y *"Ophelia"* versión de Hamlet de W.Shakespeare.

Los montajes de la cia siempre tratan de temáticas comprometidas como la educación, la guerra, la venganza, etc. con el fin de que el espectador cuestione la sociedad en la que le ha tocado vivir y la transforme en su día a día.

SOBRE "HAMLET" Y W. SHAKESPEARE . . .

WILLIAM SHAKESPEARE

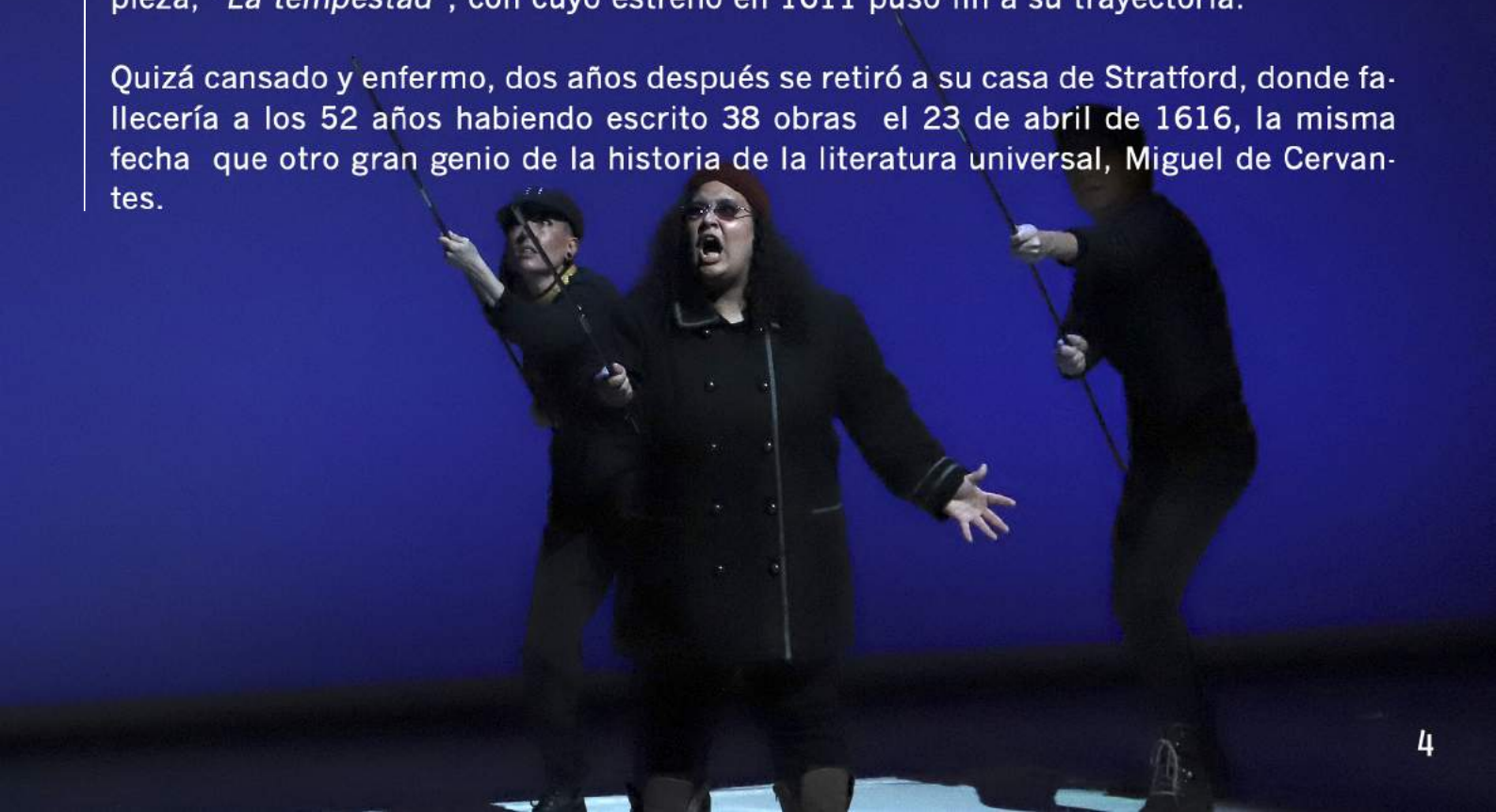
Nació en Stratford on Avon, Reino Unido (1564 - 1616). Dramaturgo y poeta inglés. Sus obras se han traducido a más de 100 idiomas. Sus historias, personajes y frases tamizan nuestra cultura enseñándonos cómo se orquesta la magia del amor, cómo duele la traición, el engaño, la guerra... Considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos. Enriqueció el idioma inglés ya que se estima que gracias a William Shakespeare se incluyeron hasta 2000 palabras nuevas. Así, términos como "auspicioso", "menguante" e "intempestivo" son resultado de su magnífica inventiva.

Por otro lado, sus personajes configuran también en nuestra cultura popular e incluso en el mundo de la psicología, referencias clave para entender muchas realidades.

A partir de 1600, Shakespeare publica las grandes tragedias como "Hamlet" donde refleja la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre venganza y perdón; *"Otelo"*, la crueldad gratuita de los celos; y *"Macbeth"*, la cruel tentación del poder.

En sus últimas obras, a partir de 1608, cambia de registro y entra en el género de la tragicomedia, a menudo con un final feliz en el que se entrevé la posibilidad de la reconciliación, como sucede en *"Pericles"*. Esta nueva orientación culmina en su última pieza, *"La tempestad"*, con cuyo estreno en 1611 puso fin a su trayectoria.

Quizá cansado y enfermo, dos años después se retiró a su casa de Stratford, donde fallecería a los 52 años habiendo escrito 38 obras el 23 de abril de 1616, la misma fecha que otro gran genio de la historia de la literatura universal, Miguel de Cervantes.

SOBRE QUIENES SOMOS. . .

HAIZEA BAIGES

Formada en el Taller de formación técnica de Utopian desde 2014 hasta la actualidad por Carlos Baiges y Arantxa Iurre.

En 2019, se gradúa en la Escuela Superior de Arte Dramático de Euskadi, DANTZERTI, en la especialidad de Interpretación. Finaliza su carrera con el montaje "Bajo la piel/Eskamak kentzen" dirigido por Fernando Bernués y escrita por Broja Ortiz de Gondra.

Entre sus proyectos más recientes se encuentran: "Harri orri ar/El patio de mi casa" dirigido y escrito por María Goiricelaya. "Getxoko Islak" dirigido por Pablo Viar, "Despierta! Retablos de la Vergüenza"dirigido por Arantxa Iurre con la Compañía Tepsis Teatro, "Eloisa está debajo de un almendro" y "Como gustéis" ambas dirigidas por Carlos Baiges entre otras.

UNAI BAIGES

Hijo de actores, lleva en el mundo del teatro desde que tiene recuerdos. Formado como actor y director por los profesores de la escuela de Teatro de Getxo y Utopian, tiene a sus espaldas mas de cuarenta producciones. Además, imparte clases de teatro en distintos colegios tanto en euskera como en castellano.

A lo largo de su carrera los logros mas destacados son los premios a "Mejor Actor Protagonista" conseguidos en 2014 y 2016 con las obras: *"En lo mas crudo del crudo invierno"* con Joe y con *"Paren el mundo 2.0"* en el personaje de Eusebio.

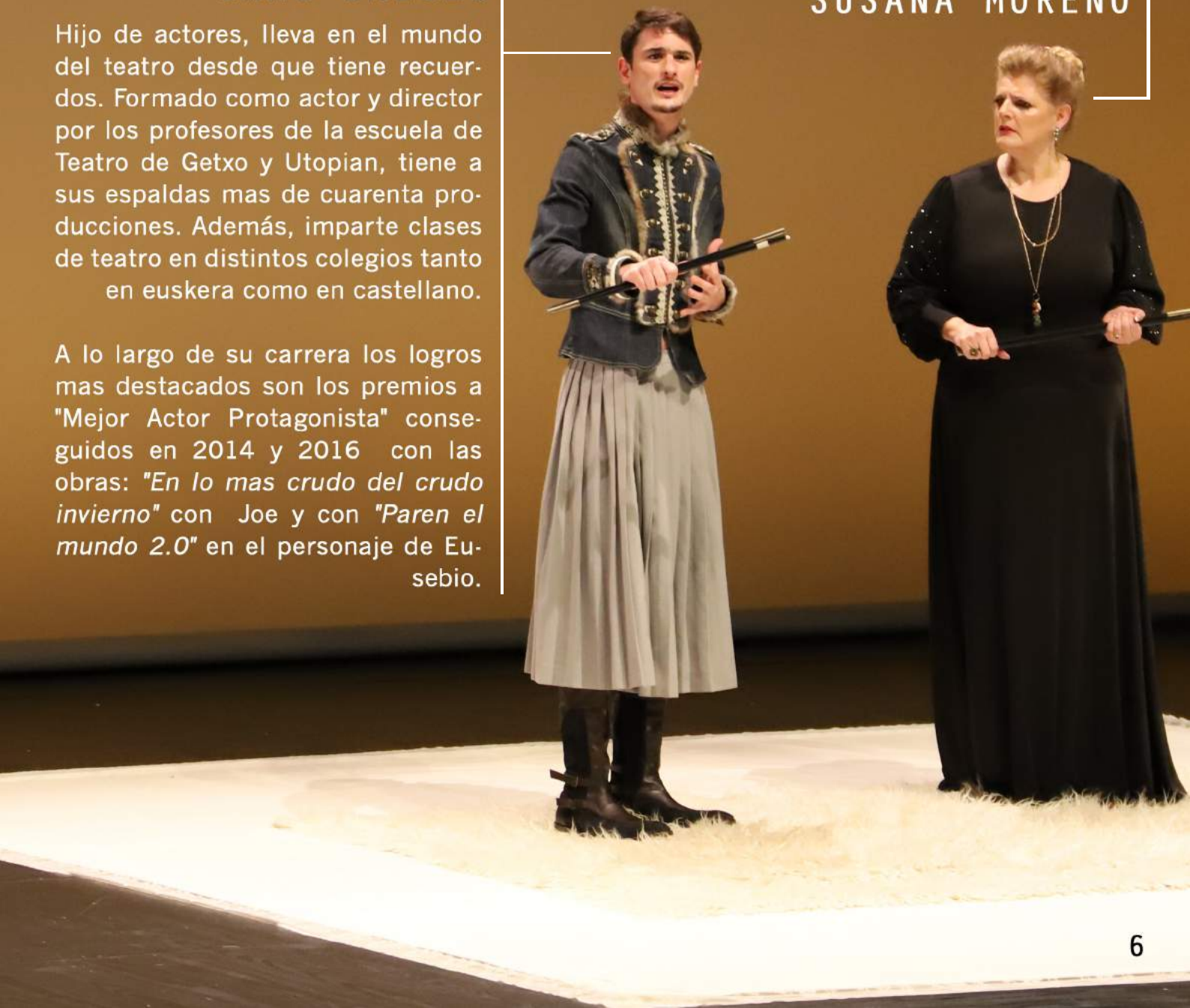
SUSANA MORENO

En 2014 decide embarcarse en el mundo de la interpretación en la escuela de teatro de Utopian.

Desde sus inicios ha participado en todas las obras presentadas en la escuela y en los grupos de laboratorio teatral.

En 2016 su grupo gana el Mach de Improvisación en el que participa.

Su faceta de actriz no ha de crecer y nutrirse de personajes de la talla Madame le Beau (W. Shakespeare). Lampito en la obra *"Lisistrata"*, Polonia en *"Ophelia"* o Clotilde en *"Eloisa bajo el almendro"*, papel por el que fue premiada a mejor actriz en el festival Fetebi 2017.

ARANTXA IURRE

Arantxa está doctorada en Artes escénicas y con 30 años de experiencia dentro del mundo del Teatro, es actriz, dramaturga, directora, profesora y socia del espacio de Creación Utopian Getxo.

Entre sus proyectos más recientes están la obra *"Despierta! Retablos de la vergüenza"* y *" El veneno del teatro"* con la Cia Tepsis Teatro, *"Ophelia"* versión de "Hamlet de W.Shakespeare con la Cia Utopian y *"La vida en una maleta"* Dramaturgia y Dirección, de la Cia Aullidos de Otxar, Grupo de Teatro Comunitario de Otxarkoaga.

En 2008 comienza su formación en la Escuela de Teatro BAI. Posteriormente se incorpora en la Cia *'Gaitzerdi Teatro'* de Bilbao además de continuar formandose en diversos cursos de interpretación y entrenamiento escénico de la mano de profesionales como Laia Ricart, Juan Carlos Garaizabal, Ricardo Padilla, María Goiricelaia, Kepa Ibarra, Iñaki Ziarrusta y Borja Ruiz.

Posteriormente se inicia en el arte de la declamación poética con Iñaki Urrutia. Así, en 2013 se incorpora a la agrupación de rapsodas *"Poetalia"* llevando a cabo el guion y la dirección artística.

En la actualidad, forma parte del elenco de las compañías 'Malabrigo Teatro' y 'Alopargo Teatro' participando en varios de sus montajes combinando esta labor con el laboratorio teatral de 'Utopian Teatro' de Getxo.

JESÚS MARTIN

ARRATE NUÑEZ

Actriz y productora en la compañía Tepsis Teatro junto a Unai Baiges, ha participado en proyectos Teatrales de la Compañía Utopian desde hace 6 años y se ha formado en la misma a través de cursos de Formación Artística, Dirección Escénica y Laboratorio teatral. Formando así parte del elenco en producciones como *"Cabaret Voltaire"*, *"Sin Rumbo"*, *"Ophelia"*, *"Eloisa está debajo de un almendro"*, *"Los barruetabeña"*, *"En el camino Real"* y muchas otras.

Además ha participado en cursos de formación impartidos por Helena Pimenta, José Tomé, Pablo Viar, Aitor Basauri y Jose Luis Raimond, abarcando muchas de las disciplinas teatrales.

En la actualidad coordina toda la parte teatral de la Fundación Fidias, impartiendo clases a niñxs, jóvenes y mayores.

DANIELA BECERRA

A los catorce años comienza su formación artistica en la danza, con profesional nacionales e internacionales. Poco tiempo después decide sumergirse en el mundo del teatro de la mano de Utopian.

Con ellos realiza diferentes proyectos como: "El instinto en Palacio", las visitas teatralizadas en el Puerto Viejo y en las Arenas y "Ophelia".

Además, actualmente, sigue formándose en la escuela de teatro BAI y en Kabia.

Nace en Venezuela y desde muy joven, gracias al esfuerzo de sus padres, encontró el fruto de su pasión por el arte y sus ganas de contagiar esa experiencia interna con quienes le rodean. Allí, apoyaba a las artes escénicas detrás de bambalinas en cada oportunidad que se le presentaba.

Una vez que emigró, tuvo la oportunidad de de retomar contacto directo con el escenario, esta vez siendo parte del elenco, dándo vida a diversos personajes junto con la Cía Utopian, como el Conde de Ambasaguas en *"Instinto en palacio"* o Marcelo/Rosenkratz y Osric en *"Ophelia"*.

También ha tenido el privilegio de darle vida a otros personajes en películas como *Rifkin's Festival* de Woody Allen y en la miniserie la *Línea Invisible* de Mariano Barroso.

ANDRÉS MARTINS

MARÍA FERNANDEZ DE VIANA

Formada en Artes Escénicas y tras 18 años en la profesión decide profundizar en su formación artística realizando el Grado en Arte en la facultad de Bellas Artes UPV/EHU y comienza a plantear proyectos a medio camino entre lo teatral y lo plástico.

Esta experiencia le lleva a realizar el Máster en Artes Escénicas y Ciencias del Espectáculoen en el que codirige y protagoniza una adaptación libre de *"La Tempestad"* de W. Shakespeare. De este espectáculo nace la pieza performativa *"Caliban 2.0"*, invitada a participar en la II Jornada sobre la mirada de las mujeres en las Artes Escénicas.

Ha trabajado con creadoras como Bouchra Ouizguen, Jose Luis Raymond, Carlos Panera o Patxi Urkijo, y con productoras como Aukera, Eseenede Visual, Pictura o Laimar.

SOBRE LA DIRECCIÓN . . .

CARLOS BAIGES
DIRECTOR

Actor, director de escena y profesor.
Realiza estudios de Bellas Artes en la UPV de Leioa. Se inicia en la formación teatral como actor en el Laboratorio William Layton en 1985.

Como actor se profesionaliza en 1985-86 en La Compañía Española de Teatro Clásico con la obra *"Proceso a Besteiro"*. Conoce de cerca y aprende con grandes maestros de la interpretación como Carlos Gandolfo, Jose Carlos Plaza, Luis Olmos, Juan Pastor, Jose Pedro Carrión y John Strasberg . Se especializa como profesor de Improvisación e Interpretación en la Escuela de Teatro de Getxo, dirigendo la Cia 96 Unicornios.

Desde 2012 es socio fundador del espacio de creación y formación UTOPIAN, que abarca el teatro la danza y la música, donde continua su labor pedagógica y creativa.

ARANTXA IURRE
AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Licenciada en Ciencias de la Información (UPV Leioa) y doctorada en Artes Escénicas por la Universidad de Alcala de Henares (Madrid), comienza como actriz en 1982 en La Escuela de Teatro de Getxo, donde luego pasa a ser profesora y directora.

35 años de experiencia dentro del mundo del teatro como actriz, dramaturga, directora, profesora y socia del espacio de creación contemporáneo Utopian Getxo con carlos Baiges. Ha estudiado entre otrxs con Patricia Ariza (La Candelaria), Jhon Strasberg, Helena Pimenta, Jose Luis Raymond, Carlos Gandolfo, Alfonso Romera, Carlos Baiges, Cesar Saratxu, Sofia Michopoulous Pere Planella y Juan Pastor

Ha escrito el libro : *"La mujer en las artes escénicas en Euskadi"*. Siglo XX. Teatro.

NOTA DE DIRECCIÓN

"Ophelia" nace en mi cabeza, primero de la pasión que tengo de la obra de Shakespeare y en concreto de *"Hamlet"* y segundo de una reflexión recurrente sobre el ejercicio del poder. Siempre he pensado que el sistema político y económico cuando alguien llega al poder hace que el gobierno sea igual si es un hombre ó una mujer y que a ambos les llevaría a la venganza como "deber" para restituir su honor. No hay margen. Con esta premisa hice la primera versión de esta obra, cambiando todos los personajes masculinos por femeninos para demostrar mi teoría y cambié el título de Hamlet por Ophelia.

Cuando lo contrasté con Arantxa Iurre, dramaturga de la Cia , me propuso que actualizáramos la versión mirando a la mujer del siglo XXI, que está reivindicando su visibilidad y su mirada en el mundo sin dar un paso atrás. Me gustó mucho su idea y me propuso que la mitad de la obra fuera vista por el espectador como un sueño donde se reflejara las consecuencias de la venganza y donde surge la pregunta ¿La venganza es justicia? Para contestarla creamos una Ophelia que se enfrenta a esta pregunta que le exige una respuesta y que le hace replantearse toda su existencia.

LA FICHA ARTÍSTICA . . .

Dirección: Carlos Baiges

Ayudante de dirección: Arantxa Iurre

Intérpretes:

Ophelia: Haizea Baiges

Gertrudis: Arantxa Iurre

La sombra/ Laertes/ Actriz:Arrate Nuñez

Claudio: Jesús Martin

Hamlet/ Yorick: Unai Baiges

Polonia: Susana Moreno

Horacia: Daniela Becerra

Marcelo/ Rosencratz/ Osric/ Actor: Andrés Martins

Bernarda/ Actriz/Sepulturera: María Fernandez de Viana

Versión:Arantxa Iurre y Carlos Baiges

Espacio escénico: Carlos Baiges

Iluminación: Carlos Baiges

Vestuario: Arantxa Iurre

LA FICHA TÉCNICA . . .

GÉNERO: ADAPTACIÓN TEATRO CLÁSICO

DURACIÓN: 90’

PÚBLICO: A PARTIR DE 12 AÑOS

TIEMPO DE MONTAJE: 4 HORAS

TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 HORA

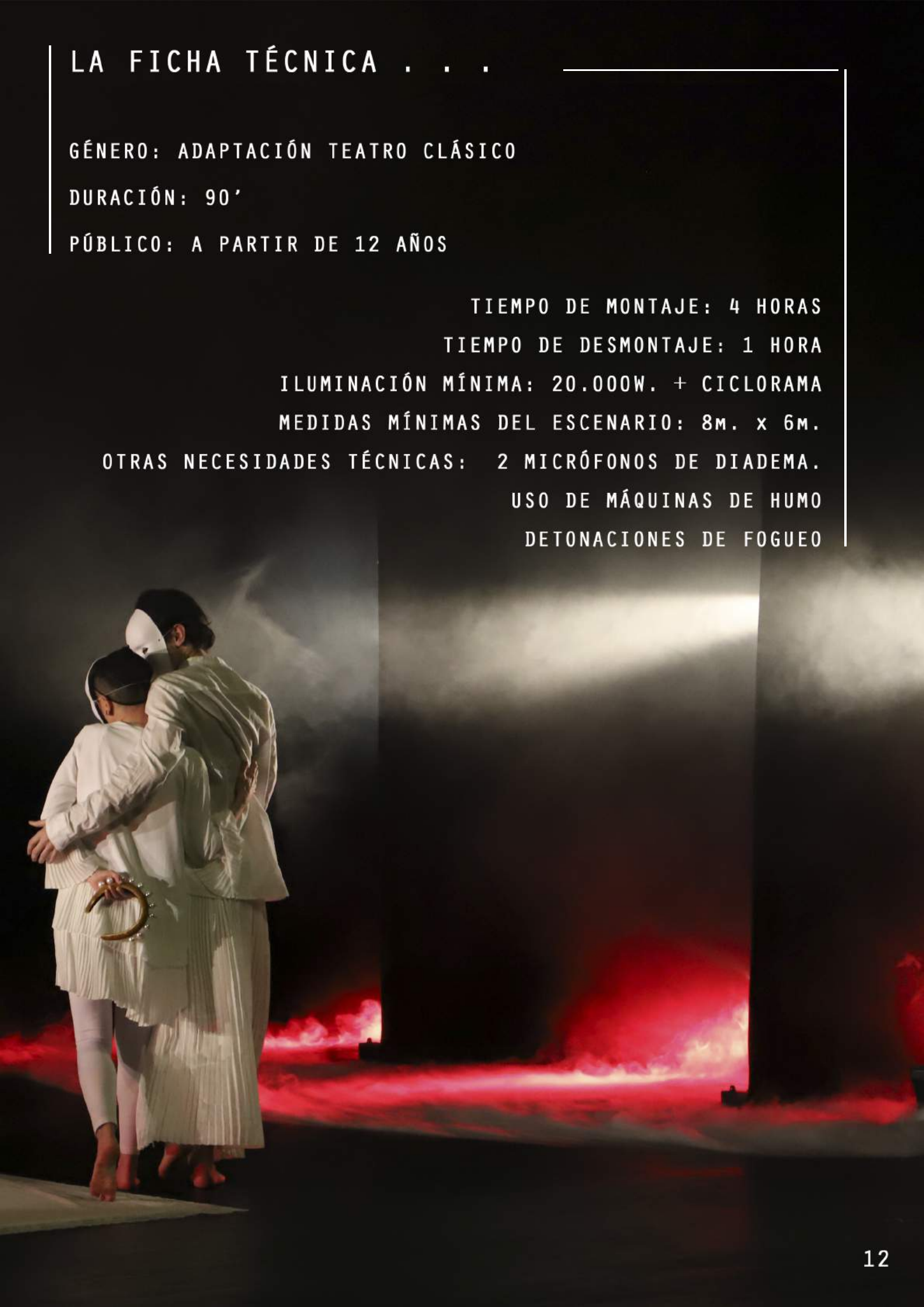
ILUMINACIÓN MÍNIMA: 20.000W. + CICLORAMA

MEDIDAS MÍNIMAS DEL ESCENARIO: 8m. x 6m.

OTRAS NECESIDADES TÉCNICAS: 2 MICRÓFONOS DE DIADEMA.

USO DE MÁQUINAS DE HUMO

DETONACIONES DE FOGUEO

CONTACTO

. . .

944 303 194

UTOPIANGETXO@GMAIL.COM

WWW.UTOPIANGETXO.COM

NUESTROS LINKS

. . .

PINCHA AQUÍ PARA DESCUBRIR:

TEASER

TRAILER

