

**DOSSIER
PEDAGÓGICO**

Dirección Carles Sanchis

Mercaderes DE VENECIA

Companys

LA TRINXERA

Carlos Carvajal Rocio Chico Carmen Comes Carles Sanchis Jose Terol

1. Introducción

2. Antes de ir al teatro

- 2.1. Mercaderes de Venecia
- 2.2. Qué temas trata
- 2.3. Cómo ha sido el proceso de creación
- 2.4. Quiénes somos
- 2.5. Ficha artística

3. Después de ir al teatro

- 3.1. Época en la que se escribió El mercader de Venecia
- 3.2. El mercader de Venecia vs Mercaderes de Venecia
- 3.3. Los personajes de Mercaderes de Venecia
- 3.4. El juicio

1. INTRODUCCIÓN

El entretenimiento hoy en día está al alcance de la mano sin necesidad de salir de casa para la mayoría de nosotros. Quien más, quien menos, disfruta de alguna serie en Netflix o HBO, escucha música en Spotify o Youtube, ve películas online... Las posibilidades son muchas, entonces la pregunta es obvia, ¿por qué ir al teatro si puedo disfrutar de todo lo anterior desde casa?

El teatro es un arte vivo, si preguntáis a cualquier actor o actriz os dirá que nunca hay dos funciones que sean iguales aún tratándose de la misma obra. Lo escénico necesita el encuentro para poder realizarse. Es un diálogo en el que el público y los actores/actrices se nutren mutuamente... Eso hace que cada representación sea única. Hay otra característica que hace único al teatro y es que actores y público están compartiendo un mismo espacio, lo que se recrea está sucediendo ante tus ojos y eso hace que las emociones se transmitan de manera más cercana. El público puede sentir que forma parte de lo que está ocurriendo. Por eso es crucial el respeto y el silencio del público porque éste se transmite desde las butacas hasta el escenario.

Nosotros hacemos teatro porque amamos esta profesión, amamos contar las historias que contamos y que otros puedan escucharlas y emocionarse con ellas. Es importante resaltar que se trata de un oficio ya que, a veces, olvidamos que las personas que están en escena están haciendo un trabajo que requiere un gran esfuerzo, y ese trabajo, que se refleja en una hora de representación, conlleva muchos meses de preparación y ensayos.

Dejarse llevar, olvidar el móvil por un rato y simplemente disfrutar de lo que ocurre ante sus ojos que, como ya hemos dicho, será una representación única que nunca más se podrá volver a repetir.

2. ANTES DE IR AL TEATRO

Es aconsejable que, antes de asistir al teatro, las alumnas y alumnos sepan cómo han de comportarse. Ir al teatro es parecido a asistir al cine en ciertos aspectos y diferente en otros. Al igual que cuando vamos al cine, los espectadores deben guardar silencio para poder enterarse de la historia y por respeto al resto. Este hecho en teatro se hace, si cabe, más importante, pues los actores están actuando en directo y la falta de silencio del público puede llegar a desconcentrarlos y hacer que la experiencia sea, incluso, desagradable. Por supuesto el uso de móviles y otros aparatos electrónicos está prohibido tanto por respeto a la actuación como al resto del público.

Por otra parte, si los alumnos y alumnas saben qué obra y qué tipo de trabajo van a ver, podrán ir preparados y con unas expectativas adecuadas a la representación. En este sentido, es útil contextualizar la obra y plantearles cuestiones y reflexiones que tengan que comentar al finalizar la misma. De esta forma, estamos motivándolos a prestar atención y a reflexionar acerca de aquello que ven.

Con el objetivo de que esto se cumpla dejamos a continuación una serie de apartados en los que podréis profundizar acerca de la obra y del proceso con el que ha sido creada.

2.1 MERCADERES DE VENECIA

Nuestro trabajo se llama Mercaderes de Venecia ya que se trata de una adaptación de la obra de Shakespeare, “El mercader de Venecia”.

Sinopsis: Bassanio, un veneciano que pertenece a la nobleza pero es pobre, le pide a su mejor amigo, Antonio, un rico mercader, que le preste 3000 ducados que le permitan enamorar a la rica heredera Porcia. Antonio, que tiene todo su dinero empleado en sus barcos en el extranjero, decide pedirle prestada la suma a Shylock, un usurero judío. Shylock acepta prestar el dinero con la condición de que, si la suma no es devuelta en la fecha indicada, Antonio tendrá que dar una libra de su propia carne de la parte del cuerpo que Shylock dispusiera.

EJERCICIO: ¿Qué es un usurero? ¿Qué connotaciones tiene la palabra?

¿Por qué, entonces, nuestra obra se titula mercaderes de Venecia? En nuestra adaptación hemos utilizado el lenguaje de coro cómico para dotar de un mayor dinamismo y humor a la pieza.

El coro cómico, es una disciplina dentro del teatro físico que tiene su origen en el coro clásico griego y que ha ido mutando con el paso de los siglos hasta convertirse en una manifestación de las emociones y el mundo interno del llamado héroe, el protagonista de la acción en el momento preciso de la escena.

Con este tipo de código lo que se busca es la ironía, el divertimento y la burla de figuras estereotipadas de la escena y la comunicación de lenguajes antiguos adaptados para el público actual. De este modo, podremos ver un mismo personaje escenificado por varios actores a la vez así como un mismo actor o actriz haciendo de varios personajes.

Se trata pues de un trabajo con un gran componente físico que dota de mayor belleza y agilidad a la escena.

EJERCICIO: Visualiza el trailer de la película *“El mercader de Venecia”* y el teaser de nuestra obra *“Mercaderes de Venecia”*. ¿Qué similitudes y qué diferencias ves entre uno y otro?

¿Qué cosas permite hacer el medio audiovisual (película) que no se pueden hacer en el teatral y viceversa?

TRAILER PELÍCULA: <https://www.youtube.com/watch?v=2r2tNghypxg&t=3s>

TEASER OBRA: <https://www.youtube.com/watch?v=M4GYziCGYCM>

2.2 QUÉ TEMAS TRATA

LAS APARIENCIAS: En la obra vemos una gran cantidad de personajes que se muestran de una manera cuando la realidad es otra. Desde Bassanio, joven noble que finge tener más dinero del que realmente tiene. Hasta Jessica, la hija de Shylock, que aparenta ser muy buena delante de su padre y trama el robo de sus bienes y la huida de su casa a sus espaldas. Las escenas de los cofres nos dan una

lección de cómo dejarse llevar por las apariencias puede hacernos tomar malas decisiones.

EL ANTISEMITISMO: En la época en la que fue escrito *''El mercader de Venecia''* los judíos

vivían aislados y hacinados en la judería de Venecia que constaba de apenas 4 calles donde llegaron a habitar más de 5000 personas. Eran obligados a ejercer sólo 3 oficios: médico, usurero o comerciante y sólo podían salir al resto de la ciudad durante el día y llevando un

característico sombrero rojo que los identificaba como judíos. De hecho, en Venecia se creó el primer gueto judío del mundo. En la obra vemos muestras del odio irracional hacia los judíos,

principalmente, en el personaje de Antonio, aunque, llegamos a encontrar más personajes que muestran este mismo antisemitismo durante la escena del juicio.

LA JUSTICIA: O la falta de ella. El final de la obra se resuelve en el juicio que enfrenta a Antonio, el mercader, con Shylock, el judío. Este juicio se convierte en poco menos que una farsa cuando un ``doctor en leyes`` juega con las cláusulas y las mismas leyes a su antojo para conseguir su objetivo, que Antonio salga impune del enfrentamiento. El juicio es presidido por el Dux (una especie de juez de la época) , en nuestro caso, este personaje está representado por una gran marioneta que es manipulada por los distintos personajes de la escena.

EJERCICIO: ¿Conoces otra época en la que los judíos hayan sido tratados de esta forma? ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué crees que la figura del Dux está representada por una marioneta?

2.3 CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE CREACIÓN

Antes incluso de ponernos a escribir una obra o hacer una adaptación siempre hay un paso previo que es la idea. En nuestro caso ``El mercader de Venecia`` era uno de los clásicos favoritos del autor de la adaptación, y quería trabajar con él por los diversos temas que hemos mencionado antes y que, creemos, lo hacen un clásico único. Sin embargo, no queríamos hacer un clásico al uso. El uso del lenguaje clásico se confunde a veces con una declamación, dónde apenas podemos distinguir las emociones de los personajes, y un alto estatismo en escena. Para evitar todo esto, decidimos usar el coro cómico y otros recursos del teatro físico para dotar de un mayor dinamismo a la escena, y acercar las emociones de los personajes a la actualidad.

Por ello, una vez terminada la adaptación del texto, el primer trabajo fue hacer un entrenamiento físico durante varias semanas. Los ejercicios que hicimos durante este entrenamiento nos sirvieron tanto para la creación de personajes como para la creación de las escenas.

El siguiente paso fue la creación de personajes. Aquí nos encontramos ante un doble reto ya que, no sólo cada actriz/actor tenía que hacer varios personajes sino que, el mismo personaje es interpretado hasta por tres actores distintos a la vez. Por tanto, una vez trabajados nuestros propios personajes tuvimos que aprender la forma de andar y expresarse de los

personajes que compartíamos con los compañeros.

Después vino la creación de las escenas y las transiciones.

Primero trabajamos escenas por separado, buscando las

intenciones, motivaciones, movimientos etc. Tras esto,

había que unir las escenas mediante transiciones, que en

la mayoría de los casos nos dan señales o nos preparan

para lo que está por venir en la próxima escena. Respecto

a la escena del juicio, tuvimos una preparación especial ya que en ella se manipula una marioneta de

grandes dimensiones. Para trabajarla contamos con la ayuda de un experto titiritero que fue,

además, quien creó la marioneta. Fue un trabajo de

varias sesiones en el que, en un primer momento, todos

manipulamos cada una de las partes de la marioneta y,

finalmente, el trabajo se centró más en las dos actrices

que, principalmente, la manipulan.

Por último, hicimos pases de la obra completa con el objetivo de vivir la historia de principio a fin, lo cual ayuda en la interpretación, trabajar los múltiples cambios de vestuario que se dan durante la obra y dar el ritmo adecuado a la misma.

EJERCICIO: ¿Qué parte del proceso te parece más complicada? ¿Por qué? ¿Creéis que un clásico puede ser divertido? ¿En qué se parece un texto clásico a uno actual? ¿Y en qué se diferencia?

2.4 QUIÉNES SOMOS

La Trinxera es una compañía teatral valenciana nacida en 2017 formada por Carles Sanchis y Rocío Chico. Ambos actores se conocieron en el grupo de teatro de la Universidad de Valencia (Assaig) y a raíz de ahí surgió la compañía. En 2017 La Trinxera lanza su primer espectáculo *Midnight*, interpretado por los dos miembros de la compañía y escrito por Carles Sanchis, con él consiguen ganar dos premios en el festival Vila de Mislata, 3er mejor espectáculo y mejor actriz protagonista (Rocío Chico). Tras su primer trabajo, la compañía empieza a agregar nuevos miembros debido a las necesidades artísticas de sus siguientes producciones (*Destino Presidencia* y *El viaje de las Palabras*) Este último es el tercer espectáculo estrenado por la compañía y el primero en llevarse a los institutos con gran éxito de acogida entre las alumnas y alumnos. En él hacemos un repaso a la historia de la literatura prestando especial atención al papel que la mujer ha tenido en ella. *Mercaderes de Venecia* es el cuarto trabajo de la compañía.

2.5 FICHA ARTÍSTICA

Aunque en escena sólo podamos ver el trabajo de las actrices y actores hay mucha gente detrás de un espectáculo, y son muchas las tareas que se deben llevar a cabo. Este es el gran equipo con el contamos para hacer Mercaderes de Venecia.

Reperto: Carlos Carvajal, Rocío Chico, Carmen Comes, Carles Sanchis y Jose Terol

Dirección y adaptación: Carles Sanchis

Ayudante de dirección: Nelo Gómez

Vestuario: Mª Ángeles Camacho.

Música: Branko Strahinja

Construcción de títere: Vudú Teatro

Máscaras: Casanova laboratorio artigianale di maschere AzizRsgar/ La corte dei miracoli Venezia.

Escenografía: Los reyes del mambo/ La Trinxera

Diseño gráfico: Carles Sanchis

Fotografía: José Sebastía

Producción: La Trinxera

Distribución: Tónica Martínez

3. DESPUÉS DE IR AL TEATRO

Del mismo modo que creemos necesario un trabajo previo a la representación, vemos muy conveniente trabajar lo visto después en el aula para que la actividad se aproveche al máximo y no quede como una simple anécdota.

Comprobar que realmente se ha entendido lo que han visto y que han prestado la atención necesaria para comprenderlo es la clave.

EJERCICIO: ¿Qué es lo que más te ha gustado/sorprendido de la obra? ¿Por qué?

3.1 ÉPOCA EN LA QUE SE ESCRIBIÓ EL MERCADER DE VENECIA

El mercader de Venecia fue escrito a finales del S. XVI en Londres. En esta época había un gran movimiento antisemita en Inglaterra propiciado por el asesinato a un judío español, médico de la reina Elisabeth, al que acusaron de tratar envenenar a la reina por instigación de Felipe II (rey de España en esos momentos). El médico fue procesado, y aunque nada pudo probarse en su contra, ejecutado.

No está comprobado que este suceso fuera el germen que llevó a Shakespeare a escribir el mercader de Venecia pero lo que sí deja claro es que tanto en Inglaterra como en Venecia existía un gran antisemitismo que se refleja a la perfección en la obra de Shakespeare y que nosotros hemos querido llevar, incluso, un poco más allá al tratar al personaje de Shylock, no como alguien rencoroso que busca venganza sino, como lo que es. Un hombre que ha sufrido y sufre desdichas en su vida y reclama justicia.

EJERCICIO: ¿Qué impresión te ha causado el personaje de Shylock? ¿En qué hechos de la obra has percibido el antisemitismo?

3.2 EL MERCADER DE VENECIA VS MERCADERES DE VENECIA

Nuestra adaptación es un reflejo bastante fiel de la obra original. El texto clásico se ha respetado en sus formas, excepto algunas licencias que el autor de la adaptación se ha permitido añadir. Hemos tratado de recrear la Venecia de la época recreando parte del carnaval y utilizando vestuario acorde a ese siglo. Sin embargo, existen varias diferencias entre nuestra obra y la original ya que, así entendemos nosotros que deben ser las adaptaciones, una nueva lectura de la obra original y no una copia de la misma. A continuación relatamos algunas de esas diferencias:

- ✚ Personajes que no aparecen: Si hiciéramos el texto original con todas las escenas que en él aparecen nos encontraríamos, probablemente, ante una obra de 3 horas de duración. Por tanto, el primer trabajo que hicimos a la hora de adaptar el texto fue quedarnos con aquellas escenas y textos que servían para entender la historia y la canalizaban. En este trabajo de recortar texto suelen desaparecer siempre algunos personajes que no son tan vitales para entender la trama.
- ✚ Relaciones amorosas: La obra se centra con mayor interés que nosotros en las relaciones de amor entre diversos personajes. Por ejemplo, en el original la criada, Nerissa, entabla relación con Graciano (uno de los personajes eliminados). La historia de amor entre Lorenzo y Jessica se muestra con mayor profundidad, además en la original se trata de una verdadera historia de amor, ambos se quieren y por eso huyen, para estar juntos. Mientras que, en nuestra versión, Lorenzo es para Jessica una simple excusa para huir de casa y disfrutar de la libertad. Lo mismo ocurre con Porcia y Bassanio. Mientras que en el original se nos muestra amor verdadero entre ellos, en mercaderes de Venecia podemos apreciar como, para

Bassanio, es una oportunidad fácil de conseguir riquezas y, además, acostarse con una mujer hermosa.

EJERCICIO: ¿Te ha parecido que los personajes de Porcia y Bassanio estaban realmente enamorados? ¿Cómo eran las relaciones de pareja antes y en qué se diferencian de las de ahora?

¥ El final: En la obra de Shakespeare, el juicio es la última escena en la que tenemos noticias de Shylock. Lo único que sabemos de él es que le han expropiado sus bienes y se ha tenido que convertir al cristianismo. Nosotros pensamos, ¿qué opciones tiene una persona a la que le ha ocurrido todo esto y que, además, ha sido abandonado por su hija y su criado de toda la vida? Pocas encontramos, y creemos que el suicidio sería una opción más que probable para una persona que se encontrara ante semejante situación.

Por otro lado, en la original al final Porcia y Bassanio disfrutaban de su amor junto a las otras dos parejas mencionadas antes. En la nuestra, no está claro que Bassanio haya conseguido conquistar el corazón de Porcia y ésta se marcha con bastantes dudas de la última escena.

3.3 LOS PERSONAJES DE MERCADERES DE VENECIA

A continuación ofrecemos una pequeña descripción de los principales personajes que salen en nuestra obra y cómo los hemos enfocado.

¥ Shylock: Es un hombre judío, de profesión usurero, que vive en la judería en una casa con su hija y su sirviente. Es un hombre con un gran sentido de la justicia y que se plantea por qué los judíos viven así y son tratados de esa forma. Hombre tranquilo y apacible pero que guarda dentro de sí un gran rencor por todos los desplantes que le hacen algunos cristianos como Antonio.

¥ Antonio: Es un exitoso mercader que vive apaciblemente. Odia a los judíos de una manera irracional, simplemente, por no ser cristianos. Es un hombre de grandes creencias religiosas. Bassanio es su mejor amigo, del cual está enamorado pero es incapaz de declarar su amor.

¥ Bassanio: Es un hombre perteneciente a la nobleza pero que es pobre. Persona impulsiva y derrochadora. Se deja llevar por los excesos y catapulta tanto su dinero como el que le prestan otros como Antonio. Tiene como objetivo ir a Belmont para conquistar a Porcia porque sabe que eso puede darle la comodidad económica que busca. Utiliza al resto de personas

para su propio beneficio.

- ¥ Porcia: Es una rica heredera. Una mujer que siempre ha vivido en su palacio y no sabe lo que es trabajar o pasar penurias. Una persona superficial y frívola que se enamora de Bassanio por su físico y juega con él una vez ha abierto el cofre bueno. Pese a esto, demuestra bastante astucia en el juicio urdiendo, junto al Dux, la trampa que hará perder el litigio a Shylock.

- ¥ Jessica: Hija de Shylock. Una muchacha en apariencia buena, formal y de carácter tranquilo pero que, en el fondo, es caprichosa y manipuladora. Prepara la huida con Lorenzo, no por amor, sino para huir de su casa con las joyas y bienes de su padre y vivir de eso.

- ¥ Nerissa: Criada de Porcia. Es una mujer inteligente y trabajadora.

Utiliza la ironía para aguantar su trabajo del día a día. Pese a sus diferencias, siente algo de cariño por Porcia.

EJERCICIO: ¿Has sentido que los personajes eran de otra época? ¿Podrían comportarse como ellos personas de la actualidad? ¿Con qué personaje te has sentido mas identificada/o? ¿Por qué?

3.4 EL JUICIO

Para nosotros, el juicio era una de las partes más importantes de la obra. En él se destapa, al fin, quién saldrá beneficiado y quién perjudicado del trato entre Shylock y Bassanio. Pese a que todas las pruebas están en contra de Antonio, Porcia (disfrazada de doctor en leyes) y el Dux conseguirán, con ciertas argucias, darle la vuelta al juicio y que sea Shylock el que acabe saliendo vencido.

Además de la metáfora que hemos querido hacer de la justicia como un títere en manos de los más poderosos, quisimos también implicar al público. Durante las diversas representaciones que hemos ido haciendo comprobamos como tarde o temprano el público acaba insultando y menospreciando a

Shylock sólo porque Bassanio se lo ordena. Incluso, comentándolo después con esas mismas personas, algunos afirmaban que sentían lástima por Shylock pero se habían dejado llevar.

EJERCICIO: ¿Has gritado a Shylock durante el juicio? ¿Por qué? Busca información sobre el experimento de Milgram sobre la obediencia y compáralo con lo que ha ocurrido.

Por último, no nos queda más que agradecer vuestra asistencia y colaboración para que el teatro siga siendo un arte vivo. ¡Hasta la próxima!

Compañía

LA TRINXERA