

EL SÍNDROME

DE HAMLET

Dirección

Elwira Niewiera y Piotr Rosołowski

Producción

**Magdalena Kamińska, Agata Szymańska
Balapolis**

y

**Andreas Banz
Matthias Miegel
Robert Thalheim**

Kundschafter Filmproduktion

coproducción

**CANAL+
SÜDWESTRUNDFUNK**

con la colaboración de

ARTE

en cooperación con

Chicken&Egg Pictures

El síndrome de Hamlet ofrece un profundo retrato de los jóvenes ucranianos nacidos después del colapso de la Unión Soviética, una generación formada en los tiempos de la transformación política y marcada por la guerra.

El montaje teatral inspirado en Hamlet de Shakespeare es el punto de partida del documental. A través de los ensayos y las historias de los protagonistas conocemos sus traumas y el doloroso pasado que ahora, después de la invasión de Rusia en Ucrania, se convierte en su presente y su futuro.

SINOPSIS

La guerra ha marcado la generación de los jóvenes en Ucrania. Unos meses antes de la invasión rusa, en 2022, los cinco protagonistas reviven sobre el escenario las brutales experiencias de los últimos años intentando superar sus traumas.

Cada uno afronta a su manera la decepción, la impotencia o la ira. SŁAWIK, como soldado y prisionero, ha vivido el auténtico infierno de la guerra. KATIA ha decidido luchar en el frente y espera que su madre lo comprenda y le perdone. RODION huyó del conflicto armado de Donbás y ahora, como persona LGBT, se enfrenta a la creciente homofobia en la Ucrania posrevolucionaria. ROMAN sirvió como paramédico de combate, salvando las vidas de soldados heridos, y aún sigue enfrentándose a los recuerdos traumáticos. OKSANA solo quiere olvidar y salir del país. Para todos ellos, independientemente de las posturas y los valores que representan, los últimos años supusieron una experiencia terrible que ha dejado huella en su psique. Para cada uno el escenario teatral se convierte en una tribuna desde la cual pueden gritar y expresar su dolor, preguntándose al mismo tiempo, como Hamlet: ¿ser o no ser?

La película *El síndrome de Hamlet*, al observar con la cámara el proceso creativo del espectáculo teatral, retrata, desde una perspectiva cercana e íntima, la primera generación ucraniana nacida después del colapso de la Unión Soviética: los jóvenes ucranianos que se esfuerzan en cambiar un país asediado por conflictos y quieren construir su propia vida.

PROTAGONISTAS DE LA PELÍCULA

Katia (34 años)

Nació en Járkov. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Kiev, estaba en la ciudad cuando empezaron las protestas estudiantiles. Un día, arrastrada por la multitud, llegó a la plaza de Maidán. Se quedó allí hasta el final, junto con otros estudiantes levantó barricadas y preparó cócteles molotov. Cuando estalló la guerra se alistó para formar parte de uno de los primeros batallones de voluntarios. Luchó durante un año y medio. En 2016 empezó a trabajar en el Centro de Iniciativas Ciudadanas de la Ucrania Oriental documentando los crímenes de guerra. Desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022 combate en las filas del Ejército de Ucrania.

Oksana (34 años)

Actriz de cine y teatro, graduada por la Universidad de las Artes de Járkov. En diciembre de 2013 se unió a los manifestantes de Maidán, pedía cambios en los teatros ucranianos, pronunciándose contra la corrupción y la anarquía. Desde 2014 actuó en salas teatrales independientes colaborando con diferentes organizaciones sociales y culturales. Interpretó a la protagonista de la película *Klondike*, de Maryna Er Gorbach, candidata ucraniana al Oscar en 2022. Actualmente trabaja en el teatro Teatr Powszechny de Varsovia.

Sławik (30 años)

Nació en la Ucrania occidental. Después del estallido de la guerra en Donbás dejó los estudios en la Universidad de las Artes en Járkov para alistarse al ejército. Participó en los sangrientos combates en el aeropuerto de Donetsk, durante los siete días de asedio fue testigo de la muerte de la mayoría de sus compañeros. Vivió el cautiverio, fue liberado gracias a la intervención de su padre. En los últimos años estudió Derecho y recibió el grado de oficial del Ejército de Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022 lucha en sus filas.

Rodion (27 años)

Nació en Donetsk. Es figurinista de cine y también activista de la comunidad LGBTQ en Ucrania. En 2014 participó en las protestas proucranianas en Donetsk. Cuando la situación en Donbás se volvió crítica se trasladó a Kiev, allí estudió en la Academia del Arte Dramático. Unos días después de la invasión rusa se mudó a Lviv donde actualmente se dedica a coser uniformes militares y participa en la organización de ayuda humanitaria para los refugiados.

Roman (36 años)

Nació en Lviv. Trabajó como actor en el Teatro Dramático "Lesia Ukrainka" y en el Teatro Nacional de Lviv. En 2015 fue llamado a las filas. No quería luchar con armas en la mano, así que se convirtió en paramédico de combate y pasó un año y medio en la primera línea del frente. Salvó la vida a muchos soldados arriesgando su vida. Después de volver de la guerra sufrió el trastorno de estrés postraumático. Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania presta ayuda como paramédico en las filas del Ejército de Ucrania.

ENTREVISTA A LOS DIRECTORES

¿Qué os motivó a rodar este documental?

Elwira Niewiera: Por un lado, queríamos llamar la atención sobre la guerra en la Ucrania oriental desde 2014. En los últimos años ya no se hablaba de ese conflicto, aunque cada día había combates y moría gente. Por otro lado, nos interesaba el destino de la joven generación de ucranianos nacidos después de 1989 en la Ucrania libre e independiente. La revolución de 2014 y la guerra cambiaron por completo sus vidas. Los veinte- y treintañeros se vieron obligados a tomar decisiones existenciales muy difíciles, pagando un precio muy alto por su compromiso político. Además, nos sirvió de inspiración la historia de Hamlet: queríamos observar cómo los motivos de la obra de Shakespeare encuentran su reflejo en las experiencias de los jóvenes ucranianos afectados por la guerra.

¿Por qué habéis decidido hablar de la condición de la actual sociedad ucraniana a través de los ensayos teatrales de *Hamlet*?

Piotr Rosołowski: Al realizar una película siempre nos preguntamos cómo contar la historia empleando los recursos cinematográficos. Nos fascinó la generación de Maidán y descubrimos cierto paralelismo entre la figura arquetípica de Hamlet -un veinteañero cuya vida de repente choca con una brutal lucha por el poder en su patria- y los dilemas de gran parte de la generación ucraniana de jóvenes políticamente comprometidos. Teníamos claro desde el principio que no nos interesaba hacer una película política, por eso no queríamos grabar entrevistas en las que nuestros protagonistas contaran sus experiencias de la época de la revolución y de la guerra en Donbás. Por eso apostamos por crear una representación teatral, inspirada en la obra de Shakespeare, para que los protagonistas pudieran afrontar los traumas de los últimos años sobre el escenario.

¿Cuál fue el mayor reto a la hora de realizar el documental?

La búsqueda de protagonistas nos llevó casi dos años. Conocimos a alrededor de 80 jóvenes activistas que formaron batallones de voluntarios, organizaron la ayuda humanitaria o tuvieron que huir de Donbás. Muchos de ellos atravesaron un verdadero infierno, enfrentándose a sus traumas e intentando encontrar su lugar en la vida. En aquella etapa inicial sabíamos ya que nuestros protagonistas no solo saldrían en la película, sino que también participarían en la función teatral. Nos interesaba crear una situación en la que pudieran vivir, sobre el escenario, un proceso que les llevara a reflexionar sobre lo que habían vivido en los últimos años. Muchas de las personas que conocimos no estaban preparadas emocionalmente para ello. Nos llevó tiempo encontrar a ucranianos que hubieran hecho terapia y que pudieran revivir sus experiencias de guerra en el teatro. Los protagonistas del documental decidieron participar en la película y en el montaje teatral por diferentes razones, pero su principal motivación fue contar a todo el mundo lo que habían vivido en la guerra, como soldados que nunca quisieron ser.

¿Presentáis que la guerra se estaba acercando cuando trabajabais en el documental?

Los ensayos sirvieron a los protagonistas para ajustar las cuentas con el pasado,

¿creéis que prepararon también para afrontar el terrible futuro que les esperaba?

Piotr Rosołowski: A decir verdad, nadie de nosotros esperaba que pasaría lo que sucedió, la invasión rusa de Ucrania. Aunque algunos de nuestros protagonistas tenían en cuenta que el conflicto podía extenderse del Donbás a todo el país. En cualquier caso, sus experiencias bélicas les inmunizaron contra una visión romántica de la guerra, muchos de ellos vivieron todos sus horrores en sus propias carnes. Katia, que en los años 2014 y 2015 luchó en el batallón Ajdar, decía de sí misma: "yo no soy un soldado, soy una persona a la que la vida le obligó a coger un arma". La historia de Katia, como la de otros personajes, vuelve a repetirse. De nuevo, hay que ir al frente o abandonar el hogar para huir, como Rodion, que en 2014 era un refugiado de Donbás en Kiev y hoy es un refugiado de Kiev en Lviv.

¿Estabais presentes en todos los ensayos o hubo momentos en los que los participantes o la directora de escena preferían quedarse en su círculo más íntimo?

Elwira Niewiera: El estilo de trabajo de la directora Roza Sarkisian consistía en ir construyendo la estructura de la representación durante los ensayos, basándose en las conversaciones con nuestros personajes. Estuvimos presentes durante los 40 días que duraron los ensayos. En la película, sin embargo, utilizamos sobre todo el material rodado en las dos primeras semanas, cuando nuestros personajes compartieron sus historias por primera vez. Fueron los momentos más emotivos. Para todos ellos el escenario se convirtió en una tribuna desde la que podían compartir sus experiencias, gritar su dolor y sus problemas.

¿Cómo fue cambiando vuestro proyecto con el tiempo? ¿Qué premisas de las que partíais al principio fueron modificándose en la confrontación con la realidad?

Piotr Rosołowski: Las premisas con las que empezamos este proyecto no cambiaron mucho. Por supuesto, antes de empezar a rodar no estábamos seguros de cómo se desarrollarían los ensayos teatrales. No sabíamos exactamente qué parte de la película formarían los preparativos de la obra y qué presencia tendrían las escenas de la vida de los personajes. No obstante, a los pocos días de empezar a rodar en el teatro, sentimos que todos los personajes estaban dispuestos a trabajar incluso con las emociones más difíciles y dolorosas. Pero el final de este proceso era para nosotros una gran incógnita. No sabíamos cómo iban a relacionarse los personajes al trabajar juntos en el escenario. En la película podemos observar los conflictos que surgían entre el grupo. En fin, esto es algo inherente al género documental: nunca sabes qué pasará en el rodaje y a dónde te llevará. Lo singular de esta película es que en paralelo se realizaron dos proyectos: el espectáculo H-Effect, dirigido por Roza Sarkisian, y nuestro documental.

¿Cómo es la vida de los protagonistas del documental hoy?

Elwira Niewiera: Katia, Slowik y Roman, desde la invasión de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022 combaten en las filas del Ejército de Ucrania. Han vuelto al infierno para luchar por su país, por la libertad. Gracias a nuestra película comprendemos lo que eso significa. Rodion, que es figurinista de cine, cose uniformes militares en Lviv. Por otro lado, Oksana, emigró a Polonia, trabaja en el Teatro Powszechny de Varsovia y organiza la ayuda humanitaria para Ucrania.

ELWIRA NIEWIERA

directora, guionista

El síndrome de Hamlet es el tercer largometraje que codirige con Piotr Rosołowski, juntos realizaron antes dos documentales: *Efecto dominó* (Premio al Mejor Documental en el Concurso Nacional y en el Concurso Internacional del Festival de Cine Documental de Cracovia, Premio “Paloma de Oro” en el Festival de Cine de Leipzig) y *El Príncipe y el Dybbuk* (Premio “Venezia Classic” al Mejor documental sobre el cine en el Festival de Venecia, Premio “Águila” de la Academia Polaca de Cine al Mejor Documental 2019). Las transformaciones políticas, sociales y culturales de la Europa del Este son el tema principal de su actividad artística, reconocida con el premio Joven Cine Alemán (2020) y el prestigioso premio americano Chicken & Egg Award (2021).

PIOTR ROSOŁOWSKI

director, director de fotografía

Cursó los estudios en el Departamento de Radio y Televisión “Krzysztof Kieślowski” de Katowice (Universidad de Silesia, Polonia), fue becario de la Academy of Media Arts de Colonia (Alemania). Es coautor del documental *Conejo a la berlinesa* (2009) nominado al Oscar. Ha codirigido, junto con Elwira Niewiera, los documentales *Efecto dominó* (2014) y *El Príncipe y el Dybbuk* (2017), galardonado en el Festival de Cine de Venecia. Trabajó como director de fotografía de muchas películas documentales y de ficción, entre ellas, *On the line*, de Reto Caffi. Fue reconocido con el premio Joven Cine Alemán (2020), el premio de la Asociación Polaca de Directores de Fotografía (PSC) y el premio American Cinematographer Magazine Award por la película documental *La pared de las sombras*, de Eliza Kubarska (2020).

EL SÍNDROME DE HAMLET

Dirección

Elwira Niewiera
Piotr Rosołowski

Guión

Elwira Niewiera
Piotr Rosołowski

Dirección de fotografía

Piotr Rosołowski

Montaje

Agata Cierniak

Música

John Giirtler
Jan Miserre

Sonido

Jonathan Schorr

Productor

Magdalena Kamińska
Agata Szymańska
Andreas Banz
Matthias Miegel
Robert Thalheim

Producción

Balapolis
Kundschafter Filmproduktion

Coproducción

CANAL+
Eva Witte
SÜDWESTRUNDFUNK

en colaboración con

ARTE

cooperación

Chicken&Egg Pictures

Cofinanciación

**Instituto de las Artes Cinematográficas de
Polonia**

Película financiada por

Fondo Cinematográfico Polaco-Alemán FFA
Medienboard Berlin-Brandenburg
Creative Europe Media
**German Federal Government Commissioner
for Culture and Media Crossing Borders**
**Robert Bosch Stiftung Literarisches
Colloquium Berlín**

Polonia, Alemania 2022

color, 85 min

BALAPOLIS

KUNDSCHAFTER
FILMPRODUKTION

CANAL+

SWR»

arte

CHICKEN & EGG PICTURES

 POLISH
FILM
INSTITUTE

 German-Polish Film Fund

 FFA

medienboard
BerlinBrandenburg

 Co-funded by the
Creative Europe MEDIA Programme
of the European Union

 Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

 Robert Bosch
Stiftung

LITERARISCHES
COLLOQUIUM
BERLIN LCB

REALFICTION

TRÁILER

<https://www.youtube.com/watch?v=9YAvYtiTXAc>

