

ROMEO Y JULIETA

Pregunta 1: Indicar las características fundamentales del género literario al que pertenece el fragmento que se ofrece y que aparezcan reflejadas en él. Señalar, asimismo, las semejanzas y diferencias con otras obras del mismo género (máx. 2 puntos).

- Romeo y Julieta pertenece al género teatral, en concreto es una tragedia.
- **Características propias del género teatral:** ausencia de narrador (aunque los personajes y el coro actúan a veces de narradores, como en esta obra al comienzo de los dos primeros actos, lo que le acerca a la tragedia clásica), diálogo como forma predominante. En esta obra hay también:
  - *monólogos: Julieta (página 25-26, escuchado por Romeo), fray Lorenzo (página 29), Romeo (página 62).
  - *apartes: Gregorio (página 11), fray Lorenzo (página 50), paje (página 61).Una característica de las obras de Shakespeare es que hay pocas acotaciones. Son muy breves y se refieren sólo a la entrada y salida de los personajes. Esto causa a veces falta de información sobre lo que ocurre en escena. En cuanto al **subgénero teatral, es una tragedia**, en la cual se presenta un conflicto en el que los personajes (generalmente héroes, dioses, personajes nobles) deben sobreponerse a un destino adverso. El conflicto provoca la catarsis en el público.
- **Peculiaridades del teatro isabelino:** el teatro isabelino está **al margen de las normas clásicas**, lo que le diferencia del teatro grecolatino. Las **principales características que diferencian al teatro isabelino del clásico** son:
  - a) transgresión de las unidades de lugar, acción y tiempo, que la tragedia clásica respetaba. En Romeo y Julieta no se conservan ninguna de las tres unidades: ni la unidad de lugar (distintos lugares: calle, casa de Julieta, panteón de los Capuleto, Mantua...), ni la unidad de acción (dos acciones), ni la unidad de tiempo (dura entre cuatro y seis días).
  - b) mezcla de géneros: lo trágico con lo cómico (muy visible en el personaje del **clown**, equivalente al **gracioso** español). En la tragedia clásica estaba claramente separada la comedia y la tragedia y no había posibilidad de que dentro de una tragedia apareciese un personaje cómico. En esta obra ofrecen fragmentos cómicos Mercucio, la Nodriz, algunos criados.
  - c) La tragedia griega sólo nos presentaba personajes nobles (héroes, dioses...), los personajes plebeyos sólo aparecían en la comedia. Esta neta separación no se da en la tragedia isabelina donde pueden aparecer personajes nobles junto con los plebeyos.
  - d) se alterna verso y prosa en la misma obra. En Romeo y Julieta la prosa se concentra en la primera parte (sobre todo para personajes plebeyos o para personajes nobles en situaciones cómicas). A partir del tercer acto se reduce aún más el uso de la prosa (sólo aparecerá en la escena 5ª del acto cuarto entre Pedro y los músicos). Destaca la utilización del verso blanco a partir del tercer acto. La prosa se usa en escenas de criados en las primeras escenas para oponer el realismo a las convenciones petrarquistas.**Perduran en Romeo y Julieta algunos rasgos de la tragedia clásica:** la pervivencia del coro (que también aparece en otras obras de Shakespeare) y el papel del destino.
- **Relación con el teatro de su época.** A finales del siglo XVI y a lo largo del XVII se fueron desarrollando tres grandes teatros nacionales: el español, el francés y el inglés. **El teatro español es como el inglés un teatro al margen de las normas clásicas** y en él podemos encontrar las mismas características que en el inglés. Las **principales diferencias entre el teatro español y el inglés** son:
  - a) En ambos se incumple la unidad de acción, pero en el teatro español las tramas paralelas están más desarrolladas que en el inglés, en el que se prefiere centrarse en una acción. Así ocurre en Romeo y Julieta donde hay dos acciones principales: la enemistad entre Capuleto y Montesco y el amor entre los dos jóvenes. Está evidentemente más desarrollada la segunda acción.
  - b) Las obras de teatro español se divide en tres actos, mientras que el inglés se divide en cinco (como en Romeo y Julieta), en lo que respeta las normas clásicas.
- **Tanto el teatro español como el inglés se diferencian del francés** ya que éste respeta las normas clásicas. En un principio el teatro francés también fue un arte al margen de las normas clásicas, pero en los años treinta del siglo XVII se produjo una reacción clasicista. La causa de estas diferencias están en que el teatro español e inglés procede del pueblo y es de tradición medieval, mientras que el francés surge al amparo de la corte.
- **Shakespeare** es uno de los grandes renovadores del teatro. Su rico estilo, su capacidad de emocionar y de crear personajes universales son sus principales características. **En el campo de la tragedia sus grandes aportaciones** están en:
  - a) presentarnos a personajes de carne y hueso, con virtudes y defectos, seres humanos, que son del mismo nivel que el espectador, lo que le diferencia de la tragedia clásica que miraba a los personajes (héroes, semidioses, dioses...) desde abajo.
  - b) los finales son más realistas.
  - c) en la tragedia clásica las desencadenantes de la desgracia era las fuerzas sobrenaturales (el fatum), ante las que el hombre no podía hacer nada. Shakespeare rompe con ello, haciendo a los hombres responsables de la tragedia por transgredir el orden natural de las cosas. Algo de la concepción clásica del destino perdura en Romeo y Julieta, tragedia de primera época, lo que la diferencia de las demás tragedias de Shakespeare: Hamlet, Otelo, El rey Lear, Macbeth... Todas estas tragedias fueron escritas en época posterior a Romeo y Julieta (entre 1601-1606), que fue escrita anteriormente, en su primera época, hacia 1595¹. Nuestra obra es más superficial e ingenua. No es una tragedia que brote de los caracteres sino que es debida a una

fortuita combinación fortuita de circunstancias externas. Es, por otra parte, la obra más rica en metáforas. Entre las **novedades de la obra** está:

a) es la primera de las tragedias inglesas de tema histórico no inglés. Otra novedad es la importancia del tema del amor. En las tragedias inglesas no era común que el tema central fuera el amor, sino el tema histórico. Esto sería influencia del Renacimiento italiano.

b) la yuxtaposición de elementos líricos y dramáticos.

Shakespeare marca con esta obra dos importantes vías en su dramaturgia: el emplazamiento italiano y el relato de historias de amor fatal.

Pregunta 2: Contextualizar el fragmento dentro de la obra a la que pertenece (máx. 2 puntos). Con objeto de conocer y evaluar la capacidad de comprensión de las lecturas propuestas, el alumno deberá contextualizar, dentro de la obra, el fragmento seleccionado y, además, deberá caracterizar a los personajes que, de modo directo o indirecto, aparecen en él.

Para la contextualización, repasa el resumen de la obra que has hecho.

PERSONAJES

Hogar de los Capuleto

- **Señor Capuleto:** Patriarca de la familia Capuleto.
- **Señora Capuleto:** Matriarca de la familia Capuleto.
- **Julieta:** Hija de los Capuleto, y protagonista de la obra.
- **Teobaldo:** Primo de Julieta y sobrino de la Señora Capuleto.
- **La nodriza:** Confidente y nodriza personal de Julieta.
- **Pedro, Sansón y Gregorio:** Sirvientes de la casa de los Capuleto. Pedro es el criado que acompaña a la Nodriza, mientras que Sansón y Gregorio son los criados que provocan la reyerta inicial en la obra.

Gobierno de Verona

- **Príncipe Della Escala:** Príncipe de Verona.
- **Conde Paris:** Pariente de Della Escala, quien anhela contraer matrimonio con Julieta.
- **Mercucio:** Pariente de Della Escala y amigo de Romeo.

Hogar de los Montesco

- **Señor Montesco:** Patriarca de la familia Montesco.
- **Señora Montesco:** Matriarca de la familia Montesco.
- **Romeo:** Hijo de los Montesco, y protagonista de la obra.
- **Benvolio:** Primo y amigo de Romeo.
- **Abrahan y Baltasar:** Sirvientes de la casa de los Montesco. Son los criados que se ven envueltos en la inicial reyerta. Baltasar es también el criado que acompaña a la cripta a Romeo.

Otros

- **Fray Lorenzo:** Fraile franciscano, amigo de Romeo.
- **El coro:** Lee un prólogo en los dos primeros actos.
- **Fray Juan:** Es enviado para dar la carta escrita por Fray Lorenzo a Romeo, pero no puede hacerlo por la peste.
- **Boticario:** Boticario que le vende el veneno a Romeo.
- **Rosalinda:** Mujer con quien Romeo mantiene una relación sentimental, antes de conocer a Julieta.

PERSONAJES PRINCIPALES

Hay dos familias enfrentadas que presentan ciertos paralelismos: ambas familias tienen un único heredero de edad aproximada; ambos hijos tienen un pretendiente (Paris, Rosalina), un confidente (Fray Lorenzo, la nodriza) y un mismo final (la muerte); ambas familias tienen criados que se enfrentan; hay parientes del Príncipe en cada bando: Mercucio (Montesco), Paris (Capuleto).

En la obra se enfrentan dos mundos: el de los amantes (viven el presente) y el de los adultos (anclado en el pasado, ajenos a los intereses de los jóvenes).

ROMEO: primogénito de una familia burguesa de Verona, los Montesco, enemigos de los Capuleto. Es un personaje **impulsivo** que, en parte, es responsable de su destino final. En muchas ocasiones el fraile intenta refrenar su impulsividad (como en su primer intento de suicidio). **Al principio**, cuando está enamorado de Rosalina, presenta una **concepción petrarquista del amor** (es un amor de pose, presentado en términos de conquista, religión, enfermedad), lo que causa las burlas de Mercucio. No es un amor muy real, puesto que lo olvida fácilmente cuando conoce a Julieta.

Después, **en su amor hacia Julieta** se muestra idealista, excesivo en la demostración de su amor y sumiso a Julieta, hasta el punto de que es tachado de afeminado en varias ocasiones por Teobaldo, la nodriza. Su muerte es el punto culminante de la sumisión: se rebela a sus padres y se somete a su esposa.

A lo largo de la obra, asistimos a su **proceso de maduración**. **La evolución se muestra incluso en su lenguaje**. Al principio abusa de los versos petrarquistas que destina a Rosalina, pero su estilo se va depurando hasta llegar a la sencillez de las palabras finales anteriores a su muerte. A la simplificación de recursos lingüísticos le acompaña mayor actividad y fuerza en sus decisiones. La evolución es paulatina: en el baile sigue usando un estilo artificial e incluso en la escena del balcón, pero se va depurando. La verdadera transformación de Romeo no se ve en escena, pues se produce durante el exilio. Cuando reaparece se le ve más calmado y contemplativo, ha dejado de ser el joven impulsivo y precipitado. Al saber la muerte de Julieta, en contraste con el exceso verbal de otros personajes, muestra un dolor sincero, con palabras contenidas. Este

contraste se aprecia también en esa escena: lenguaje de soneto de Paris, frente al lenguaje directo de Romeo.

En su relación con los demás se muestra amable, con tendencia a la melancolía, aunque reacciona violentamente cuando Teobaldo mata a Mercucio y se venga dándole muerte. En esta ocasión, de nuevo, marca una propensión a dejarse llevar por los sentimientos.

Como hemos insinuado, el carácter de Romeo, de una **ternura excesiva**, que casi, según Hallam, pudiera tomarse por afeminamiento si no fuera por el varonil coraje con que venga la muerte de Mercucio. Romeo es la viva encarnación del infortunio, inocente y sencillo, como Julieta, lleno como ésta de bondad. Ambos amantes se conquistan la general simpatía; todos les quieren, todos desean su bien y todos, deseándolo, les conducen por medios extraordinarios a la fatal pendiente de su destino.

JULIETA: primogénita de los Capuleto, cumple 14 años durante el transcurso de la obra. No admite la imposición paterna de un pretendiente y elige su propio marido. Es una mujer que **atenta contra las convenciones**. Su propia muerte es varonil (con una daga, impropio de una mujer).

En un principio se muestra sumisa y obediente a sus padres, pero cambia al conocer a Romeo y entonces se rebela contra todo: se casa en secreto y provoca su propia muerte, dejándose llevar por los sentimientos.

Al igual que Romeo, **madura a lo largo de la obra**. Julieta desde el principio **maneja mayor variedad de registros** lingüísticos según su interlocutor y, aunque maneja la retórica, utiliza un tono más directo. Cuando habla con sus padres o con Paris, sabe responderles con ambigüedad diciéndoles lo que esperan oír. Cuando habla con Romeo o personas en las que confía, usa un lenguaje más directo y sencillo.

NODRIZA: confidente de Julieta, a la que ha criado desde que ésta era niña y, por tanto, la quiere sinceramente. Presenta una **ideología realista del amor**, igual que el resto de los criados. Es incapaz de entender el idealismo de los amantes. Para ella en el matrimonio hay dos elementos: un hombre que satisface a una mujer (para lo que igual están dotados Romeo y Paris) y una posición económica ventajosa.

Es **uno de los personajes cómicos de la obra** (es charlatana y bromista) y supone un contraste con los jóvenes. Su filosofía es realista, coincidente con personajes convencionales. **Lingüísticamente** está individualizada por frases breves, repeticiones, coloquialismos y errores sintácticos. Destaca por **encarnar el alma del pueblo**. **Su carácter es variable:** mezcla de pronunciado cinismo y de ridícula dignidad, sensible y egoísta a un propio tiempo, atrevida, medrosa y voluble según las circunstancias.

Al principio ayuda a los amantes, pero evoluciona: cuanta más necesidad tiene ésta de ser comprendida (cuando se ha distanciado de sus padres), descubre que tampoco su nodriza la entiende. Fomenta al principio los amores de Julieta; es la secretay activa confidente del matrimonio de Romeo, la fiel mensajera de los infelices esposos, la ciega admiradora y panegirista de Fray Lorenzo. Contraria de Teobaldo, lamenta su muerte con penetrantes chillidos, le ensalza hasta las nubes, reniega de su asesino y concluye por traer a éste a la alcoba de Julieta. Censora del paterno abuso, falta de tacto y penetración para apreciar el grado de familiaridad que Capuleto le dispensa, cree poder mezclarse en los serios y graves asuntos de la familia; y al verse humillada, al sentirse deprimida por el orgulloso imperio de su señor, en vez de rebelarse, empequeñece, en vez de fortaleza cobra miedo, y olvidando cuanto ha hecho en pro de Julieta, cambia repentinamente de idea, y después del borrascoso final de la escena quinta del acto tercero, da por todo consuelo, a su protegida que se case con Paris.

LADY CAPULETO y CAPULETO: tanto ella como su marido tienen una **visión convencional del amor**. Desde el principio muestran una **relación menos armoniosa que los Montesco**. Lady Capuleto se burla de su marido, ofreciéndole muletas para batirse en la disputa callejera del principio

En su relación con su hija, evolucionan negativamente: cuando habla con Julieta en las primeras escenas, lady Capuleto presenta a Paris a su hija como posible pretendiente, pero le deja libertad de elección. Capuleto pide a Paris que se cerciore de que desea casarse con su hija y le ruega que le dé tiempo a su hija para que ella le corresponda. Esta actitud comprensiva de las primeras escenas se transforma claramente **después de la muerte de Teobaldo**, cuando, contra la voluntad de Julieta, la presionan con amenazas y con una actitud distante para que se case sin dilación con Paris. El tono airado del padre se incrementa: reproches de actitud, insultos, amenazas. Su madre llega a expresar el deseo de muerte cuando rehúsa su hija a casarse con Paris. Cuando Juli pone la misma alternativa (boda-muerte), su madre se aleja, dejándola sola.

LADY MONTESCO y MONTESCO: Conocemos poco a la familia Montesco. **Entre los padres hay un tratamiento más respetuoso que entre los Capuleto, igual que en relación a su hijo**, por el que muestran preocupación por su amor a Rosalina y su exilio.

BENVOLIO: amigo de Romeo y a su vez primo. Demuestra ser un **buen amigo** al preocuparse por el estado de ánimo de Romeo, el cual estaba en ese momento angustiado por el amor de Rosalina. En la medida que avanza la obra va perdiendo protagonismo hasta convertirse en un simple testigo. En las peleas **trata de evitar los conflictos**.

TEOBALDO (TYBALT): Capuleto de **carácter pendenciero**, que ya intenta enfrentarse a Romeo en el baile, cuando el propio Capuleto reprime sus impulsos. Es primo de Julieta. **Su participación en la obra es reducida, pero vital en el curso de los**

acontecimientos, puesto que mata a Mercucio y es asesinado por Romeo, lo que causa su exilio. Mercucio, con sus descripciones humorísticas, contribuye a hacerlo desagradable: es **agresivo y violento**. **Este carácter, junto con su rencor hacia los Montesco, lo conducen a la muerte.**

MERCUCIO: pariente del Príncipe Della Escala y amigo de Romeo. Es un personaje con gran **habilidad lingüística** que parodia el comportamiento petrarquista de Romeo en las primeras escenas, cuando está enamorado de Rosalina, con gran sentido del humor. Su presencia es, por tanto, funcional.

Es un **espíritu cínico y realista**, pero también muestra sensibilidad poética en el parlamento de la reina Mab. Muere por una causa ajena: el honor de Romeo. Su personalidad paradójica se muestra incluso en su muerte (en la que sigue usando juegos de palabras), la cual en el tercer acto cambia el rumbo de los acontecimientos.

Es un personaje de la entera creación de Shakespeare, nacido de su fantasía. **Es el contraste de Romeo:** hombre descortés, presuntuoso, increíble, pero siempre humorista, gracioso y satírico. Amigo y confidente del protagonista, perenne compañero del bueno y amable Benvolio, a ambos ama y con ambos se concuerda admirablemente sin excusarlos por ello de sus picantes jocosidades.

Franco en demasía, licencioso oportuno, atrevido y valiente, es el verdadero representante de la causa de los Montesco.

Mercucio conoce todos los refranes, todas las extrañas relaciones, todas las agudezas que pueden aplicarse a una situación determinada, y los ensarta sin piedad ni compasión para satisfacer su incesante afán de hablar, cuidándose poco o nada de los sentimientos que ataca, de la gravedad o importancia de las personas que le oyen (se burla del amor de Romeo, de la Nodriza, de Teobaldo...). Herido de muerte por su contrario, ni se alarma, ni cambia de actitud, muere con la burlona sonrisa, el dicho agudo, que no le abandonan ni en el crítico instante de perder la vida y por eso, al concluir, no teniendo de quién burlarse, se burla de sí mismo. Su fin -añade Víctor Hugo-, no es un accidente intempestivo, resultado de un súbito capricho, de una fatigada: es el acontecimiento necesario, de donde debe surgir el desenlace.

FRAY LORENZO: fraile de la orden de los franciscanos, con una **visión moralista del amor**. **Insiste a Romeo y Julieta en la necesidad de que la moderación** debe guiar las relaciones amorosas. Alude a los peligros de la precipitación y aconseja prudencia.

Su carácter es didáctico y moralizador. Su posición favorable a la boda tiene el propósito de reunir a familias enfrentadas. Su **prudencia** le lleva a facilitar el narcótico a Julieta antes del regreso de Romeo, en lugar de revelar abiertamente su matrimonio y solo la casualidad hace que sus delicados planes causen un desenlace trágico.

Sólo puede achacársele un **cierto grado de responsabilidad moral** cuando, en la cripta, deja sola a Julieta con el cadáver de Romeo, permitiendo su muerte. Con todo, el balance global de su figura es positivo y la voz autorizada del Príncipe, tras su confesión e inculpación, le absuelve.

Es un tipo de humano conocimiento, de bondad admirable. Según algunos críticos, es la voz del poeta. Profundo en el estudio de la humana naturaleza, penetra sus debilidades, sus contradicciones, sus impacientes deseos, y sin mostrarse ni indiferente ni tirano, sonrío ante su debilidad, las amonesta a veces llamándolas al deber; pero siempre lleno de compasión, extiende al fin su mano protectora, y con sabios consejos invita a la conformidad.

PARIS: pariente del Príncipe Della Escala, aristócrata con patrimonio, pretendiente de Julieta. Tiene una **visión convencional del amor como los adultos**, por lo que podemos decir que es el joven mejor integrado en el mundo adulto. Lady Capuleto dice que es "un hermoso libro" y la nodriza lo compara con la cera, lo que demuestra que es un personaje que gusta a los adultos. Su intervención en la obra, pidiendo el matrimonio de Julieta, acelera la tragedia.

Es el contrapunto de la evolución lingüística de Romeo: siempre usa un lenguaje artificial y elaborado. es un joven noble pariente del Príncipe que tiene la intención de casarse con Julieta, siendo ignorante de la relación de ésta con Romeo, su hipotético rival. Recurre al Sr. Capuleto para pedir la mano de su hija y éste acepta con gusto. Paris muere en un enfrentamiento con Romeo.

Pregunta 3: Indicar, justificándolo, el **tema fundamental de la obra** a la que pertenece el fragmento. Señalar, además, otras manifestaciones artísticas en que aparece el mismo tema (máx. 2 puntos).

EL TEMA

En la obra hay **dos acciones paralelas**, dos ejes que se interrelacionan desde el principio:

a) las **relaciones personales de Romeo y Julieta**.

b) la **enemistad de las familias**. En el momento de comienzo de la obra las disputas se han suavizado (el propio Capuleto obliga a Teobaldo a ser cortés con Romeo en la fiesta en que conoce a Julieta), aunque se recrudecen cuando Teobaldo, por venganza, mata a Romeo. Al final de la tragedia, de nuevo aparece el deseo de paz.

La mayoría de los académicos no ha podido asignar una temática específica a la obra. No se ha podido encontrar un tema central, hay varios temas secundarios que se enredan de manera compleja en la trama, lo que ha generado distintas opiniones críticas. Para la mayoría, el tema principal de la obra es el amor de Romeo y Julieta.

EL TEMA DEL AMOR

1. Es un **amor intemporal**. Sus protagonistas son considerados como iconos del "amor joven destinado al fracaso", **símbolo del amor juvenil desgraciado**, influido por la enemistad de las familias.
2. **El amor entre Romeo y Julieta se caracteriza por su idealismo, su intensidad** (asociado al fuego, el rayo, la pólvora), **la mutua sumisión, la necesidad de vencer obstáculos** (enemistad de las familias, dificultad para reunirse, boda secreta). Se enfrentan en la obra la concepción amorosa de los muy jóvenes amantes (Julieta tiene 14 años) y la de los adultos. Los jóvenes viven intensamente el presente y presentan una **concepción idealista del amor**. Los adultos están anclados en el pasado y **presentan distintas actitudes amorosas: realista** (criados, Mercucio, nodriza), **convencional** (de los padres, que buscan la honorabilidad). La actitud de Fray Lorenzo es una actitud **moralista**, tendente a eliminar los excesos de los amantes.
3. El amor de Romeo por Rosalina contrasta con la pasión e intensidad con que ama a Julieta. Es un amor petrarquista.
4. Es un amor condicionado en un ambiente hostil, **opuesto al odio** (que predomina en el violento y agresivo ambiente social), lleno de inconvenientes (aunque cuenta con la ayuda de personajes como la Nodriza y Fray Lorenzo).
5. El amor aparece **asociado con la muerte**, la cual es el mayor de los obstáculos para el cumplimiento del amor, pero también la única forma de perpetuarlo. Las premoniciones de desgracia y de muerte son frecuentes en la obra desde las primeras escenas. Muchas veces se personifica a la muerte como novio, amante o marido de Julieta. Incluso Romeo, en la cripta, acusa a la muerte de ser su amante. La unión amor / muerte aparece desde el prólogo y finaliza con la catarsis final: Romeo y Julieta alcanzan una inmortalidad simbólica (amantes más allá de su muerte).

Junto al tema amoroso, se desarrollan los siguientes:

- a) **LUZ / OSCURIDAD**. Destacan los símbolos de la luz (asociados a belleza y amor normalmente, salvo las ocasiones en que el relámpago anuncia peligros) y la oscuridad (asociado a peligros, precipitación, destrucción, rivalidad) que aparecen constantemente en la obra.
- b) **DESTINO / CASUALIDAD/ ACTUACIÓN DE LOS PERSONAJES**. Los críticos no se ponen de acuerdo a la hora de señalar si es el destino, la casualidad (serie de eventos desafortunados) o la actuación de los personajes los desencadenantes de la tragedia. Podemos considerar que el destino y la casualidad (muerte accidental de Mercucio, fray Juan no entrega la carta a Romeo porque queda retenido por la peste...) está relacionada con cierta responsabilidad de la actuación de los personajes (la precipitación de Romeo, por ejemplo). Con todo, el destino aparece desde la intervención del coro y en muchas ocasiones Romeo y Julieta tienen malos presentimientos y hablan de la influencia de las estrellas.
- c) **TIEMPO**. La percepción del tiempo juega un papel importante en el lenguaje y la trama de la obra. Tanto Romeo como Julieta luchan por mantener un mundo imaginario ausente del transcurso del tiempo frente a las duras realidades que los rodean. Un tema central es la **precipitación**. Al contrario del poema de Brooke que expande el relato sobre un período de nueve meses, la obra de Shakespeare se desarrolla entre cuatro y seis días. Julieta y Romeo se enfrentan al tiempo para propiciar que su amor se extienda por toda la eternidad. Al final, la única manera perceptible en la que ellos pueden vencer al tiempo es con la muerte.
- d) **EL TEMA DE LA "MUERTA VIVA"**, que llega a Shakespeare tomado de la versión de Matteo Bandello, que citaremos a continuación y divulgado en el extranjero por Pierre Boistreau.

FUENTES

La trama de la obra no es original. Además de las fuentes directas que citaremos ahora, hay que citar toda una larga serie de **amantes desgraciados** que Shakespeare conocía bien: parejas reales de la Antigüedad (*Antonio y Cleopatra*) o de ficción (*Troilo y Crésida*², *Orfeo y Eurídice*, *Hero y Leandros*, *Ginebra y Lancelot*, *Tristán e Isolda*, *Calisto y Melibea*, *Píramo y Tisbe*³) que, sin duda, el autor conocía. Las historias de amores desgraciados eran populares en la época, de ahí obras como *Hero y Leandro* y *Dido, reina de Cartago*, ambas de **Christopher Marlowe**, redactadas cuando Shakespeare comenzó a escribir la obra y que son consideradas influencias indirectas de *Romeo y Julieta*.

A parte de la influencia de estos relatos trágicos, la obra se basa en fuentes muy concretas. El tema del amor imposible por oposición de los padres con resultado trágico para los amantes había aparecido en la novela griega *Habrócomes y Antía de Jenofonte de Éfeso* (siglo II- III), que debió de servir de inspiración a Shakespeare, pues incluye la obligada separación de los protagonistas, la poción que conduce al "sueño profundo". También, una historia semejante (con elementos narrativos como la boda secreta, el fraile bondadoso, el exilio de Mariotto, el matrimonio forzado de Gianozza, el veneno y el importante mensaje que nunca llega a su destinatario) aparece en "Mariotto e Gianozza", novela corta de **Il Novellino de Masuccio Salernitano** (1410- 75), ambientada en Siena. *Giulietta y Romeo* de **Luigi da Porto** (1530), quien parece que se inspiró en la historia de Píramo y Tisbe y cuya sirvió de fuente a **Mateo Bandello** para su versión de la obra en 1554 y que es la primera versión de la historia que sitúa la acción en Verona y llama a los protagonistas Romeo y Julieta. Basada en ellas aparece una versión francesa de **Pierre Boiastau** (publicada en 1559). Shakespeare se basó en dos fuentes indudables:

- el poema de **Arthur Brooke** *The tragical history of Romeus and Juliet* (1562).

2 Shakespeare escribió una obra sobre esta pareja en 1602.

3 Esta pareja aparece en la obra *El sueño de una noche de verano*, una de las mejores comedias de Shakespeare. La trama se enfoca en los desacuerdos entre los padres enamorados y la falsa creencia por parte de Píramo de que su amada, Tisbe, estaba muerta. Se suicida él creyéndola asesinada por un animal (dando su sangre el color a las moras) y ella después, al verlo muerto. Esta historia aparece en *Las Metamorfosis* de Ovidio.

- la traducción de **William Painter** con el título "Romeo and Julietta", incluida en el volumen II de su Palace of pleasure (1567), obra que contiene traducciones en prosa de fuentes clásicas y de las novelas italianas (de gran fama en la época, las cuales sirvieron de fuente para otras obras de Shakespeare como El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces) y francesas.

Da Porto en su novela afirmó que los hechos ocurrieron en el siglo XIII, época en que se tiene constancia de la existencia de los Montesco y Capuleto, que aparecen en el Purgatorio de Dante.

La historia de Romeo y Julieta fue objeto de otras versiones como la Adriana de Luigi Groto y la de **Lope de Vega**, Castelvines y Monteses, escrita poco antes que Shakespeare, comedia de capa y espada, de acción, que carece de la introspección del alma que se advierte en la obra de Shakespeare.

INFLUENCIA EN LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS POSTERIORES

Romeo y Julieta es una de las obras más populares de Shakespeare, sólo superada en número de representaciones por Hamlet. De todas las obras de Shakespeare ha sido la que ha generado más variaciones, ya sean trabajos producidos en versos narrativos o en prosa, pinturas, dramas, óperas, composiciones corales, orquestales y de ballet, así como versiones para cine y televisión.

LITERATURA

Versiones de Romeo y Julieta:

La popularidad de este drama en Europa comenzó a dejarse notar muy pronto. Las diversas representaciones de que fue objeto la tragedia, así como las variadas traducciones y adaptaciones que de ella se realizaron en países como Alemania, Holanda, Francia o Italia evidencian un interés por el drama del que España fue también partícipe. Es una de las obras más traducidas a todos los idiomas.

El gobierno puritano clausuró los teatros en 1642, pero con la restauración monárquica en 1660 el teatro volvió a tener su sitio. En 1662 **William Davenant** hizo una nueva versión de Romeo y Julieta, y, por la misma época, **James Howard** hizo una tragicomedia, en la que los protagonistas no morían al final. En 1680 se estrenó con gran éxito Historia y final de Caius Marius, de **Thomas Otway**, nueva versión en que se dan algunas interesantes transformaciones: cambio de escenario (Roma Antigua), cambio de los nombres de los amantes (Marius, Lavinia), nuevos enfrentamientos (entre patricios y plebeyos) y final (Lavinia despierta justo antes de que Marius muera). La escena final de esta obra siguió usándose dos siglos después en las adaptaciones de **Theophilus Cibber** (1744) y **David Garrick** (1748), que transformó algunas escenas que consideró indecentes, tratando de insistir en el concepto de fidelidad y eliminando el tema del amor a primera vista. La versión de Garrick se volvió muy popular, llegando a escenificarse a lo largo de casi todo el siglo XVIII y parte del XIX hasta que en 1845 se retomó la obra original de Shakespeare en Estados Unidos (con la versión de las hermanas Cushman) y dos años después, ocurrió lo mismo en Gran Bretaña.

Las teatralizaciones profesionales de Shakespeare en la mitad del XIX daban gran importancia a la escenografía y omitían escenas secundarias. A lo largo de este siglo hubo distintos montajes, convirtiéndose en la obra más popular de Shakespeare. En el siglo XX, solamente la superó Hamlet. Destaca la versión de **John Gielgud** en 1935, con gran realismo histórico en la escenografía. Con la versión de 1947 de Peter Brook comenzó un nuevo ciclo de montaje que buscan conectar la trama original con la sociedad contemporánea. En la segunda mitad del siglo XX predominan las versiones que se centran en un contexto coetáneo y en una situación concreta: ambientación en la Verona moderna (como la versión de 1985 de la Royal Shakespeare Company, que cambia las espadas por navajas, el baile por una fiesta rock, suicidio de Romeo con una aguja hipodérmica), el conflicto árabe-israelí, en la era del apartheid en Sudáfrica, en un pueblo ficticio de Europa durante la Guerra Fría (en la versión cómica de **Peter Ustinov** en 1956). En otra producción de los años 80, La vida y aventuras de Nicholas Nickleby, se realizó una versión burlesca de la escena final de Romeo y Julieta; la cual concluía con un final feliz en el que Romeo, Julieta, Mercucio y Paris reviven, mientras que Benvolio revela su disfraz y se descubre que es Benvolia, declarando su amor a Paris. Por otra parte, Shakespeare's R&J de **Joe Calarco** adoptó un giro inédito en la que se exploró un despertar homosexual de la juventud. Una de las más recientes producciones en este mismo orden fue la comedia musical de Chicago The Second City's Romeo and Juliet Musical: The People vs. Friar Laurence, the Man Who Killed Romeo and Juliet.

Su influencia en la literatura posterior ha sido enorme. Entre las **parodias** de la obra destacan en Las Dos Furiosas Mujeres de Abingdon (1598) de Henry Porter y y Blurt, Master Constable (1607) de Thomas Dekker, específicamente en la escena del balcón, donde una heroína virgen recita palabras indecentes. Desde otra perspectiva, la obra shakesperiana influyó también a ciertos trabajos literarios, destacándose el texto Nicholas Nickleby de **Charles Dickens** (1838-39) o la obra "Víspera de Santa Inés" de **John Keats**, muestra de la fascinación que los románticos tuvieron por la obra. Por otro lado, la escena del panteón puede haber sugerido muchas **novelas negras** de fines del siglo XVIII y, según algunos, influir en ciertas narraciones de **Edgar Allan Poe**. También ha influido en obras de culturas muy diferentes como la novela bengalí Devdas.

También ha habido adaptaciones de Romeo y Julieta dentro del **teatro musical**: el más famoso es West Side Story, musicalizado por **Leonard Bernstein** y escrito por **Stephen Sondheim**. La producción debutó en Broadway en 1957 y en 1961 se adaptó exitosamente en una película. La versión cinematográfica trasladó los sucesos del musical a una ciudad de Nueva York de mediados del siglo XX, mientras que las familias rivalizadas se convirtieron en pandillas. Otros musicales notables son la producción de rock de 1999, William Shakespeare's Romeo and Juliet (por **Terrence Mann**), la versión de **Gérard Presgurvic**, Roméo et Juliette, de la Haine à l'Amour (estrenada en 2001) y Giulietta e Romeo de Ricardo Cocciante, de 2007. Estas

versiones demuestran que sigue siendo un tema muy atrayente para los creadores.

MÚSICA:

➤ **Óperas:** Al menos unas veinticuatro óperas se han basado en esta historia. La más antigua, Romeo und Juliet, apareció en 1776 por **Georg Benda**, que sorprende por su final feliz. La más famosa es la ópera Romeo y Julieta de **Charles Gounod** (París 1818 - Saint Cloud 1893), ópera en un prólogo y cinco actos, con libreto de Jules Barbier y Michael Carré. Estrenada en París en 1867. La gran calidad del libreto ha hecho que esta ópera haya tenido representaciones periódicas desde su estreno hasta nuestros días. Otra ópera famosa es Capuleti ed i Montecchi, tragedia lírica en dos actos con música de **Vincenzo Bellini** y libreto de **Felice Romani**, estrenada en 1830, muy criticada porque presenta diferencias muy notables con la tragedia de Shakespeare, por lo que muchos creen que utilizaron otras versiones, entre otras la novela de Matteo Bandello.

Lista de óperas:

1776: Julie und Romeo, de Georg Anton Benda.

1776: Romeo e Giulia, de Johann Gottfried Schwanenberger.

1789: Giulietta e Romeo, de Luigi Marescalchi.

1790: Romeo und Juliet, de Sigismund von Rumling.

1792: Romé et Juliette, de Nicolas Dalayrac.

1793: Romé et Juliette, de Daniel Steibelt.

1796: Giulietta e Romeo, de Nicola Antonio Zingarelli.

1809: Romé et Juliette, de Bernardo Porta.

1810: Romeo e Giulietta, de Pietro Carlo Guglielmi.

1825: Giulietta e Romeo, de Nicola Vaccai.

1828: Giulietta e Romeo, de Eugenio Torriani.

1830: I Capuleti e i Montecchi, de Vincenzo Bellini.

1863: Romeo und Julie, de Anton Storch.

1863: Romeo y Julieta, de Melesio Morales.

1865: Romeo e Giulietta, de Filippo Marchetti.

1867: Romeo y Julieta, de Charles Gounod..

1873: Romeo y Julieta, de García Mercadal.

1878: Romé et Juliette, de Richard d'Ivry.

1899: A Village Romeo and Juliet, de Frederick Delius.

1901: Romeo and Juliet, de Harry Rowe Shelley.

1909: Romeo y Julieta, de Conrado del Campo y Zabaleta.

1922: Giulietta e Romeo, de Riccardo Zandonai.

1940: Romeo und Julia, de Heinrich Sutermeister.

1950: Romeo und Julia, de **Boris Blacher**.

1954: Romeo i Julija, de **Krešimir Fribeć**.

1955: Romé et Juliette, de Edmond Gaudac.

1962: Romeo, Julie a tma, de **Jacobo Fischer**.

1970: Julia i Romeo, de **Bernadetta Matuszczak**.

- **Romé et Juliette** es una “sinfonía dramática” para solistas, coro y orquesta del compositor francés **Hector Berlioz** basada en la obra homónima de Shakespeare. El libreto fue escrito por Émile Deschamps. Fue estrenada en el conservatorio de París el 24 de noviembre de 1839.
- El compositor ruso Piotr Ilich **Tchaikovsky** (1.840 – 1.893) compuso su primera obra importante y célebre: la **obertura-fantasia "Romeo y Julieta"** (1.869). La obra de Tchaikovsky une la tradición musical de Occidente con su propia y romántica expresión. Sus composiciones serán muy conocidas por formar parte el repertorio habitual de las orquestas sinfónicas y por estar profundamente ligadas al ballet clásico. Otros compositores clásicos son **Johan Svendsen** (Romeo og Julie, de 1876), **Frederick Delius** (A village Romeo and Juliet, 1899-1901) y **Wilhelm Stenhammar** (Romeo och Julia, de 1922)
- **En el ballet:** la obra más destacada es la de **Prokofiev**. El compositor ruso en 1935 compuso una obra maestra de la música con su ballet “Romeo y Julieta”, que destacó por su complejidad rítmica y sus recursos atonales, lo que hizo que rechazaran su obra en Rusia, así que finalmente fue estrenada con gran éxito en Brno en 1938. La coreografía era de Rudolf Nureiev. Hace pocos años fue estrenada en España por el ballet de Nacho Duato. Una versión del anterior es el ballet del mismo título de Galina Ulanova y Juri Zhdanov en 1955.
- **En la música moderna** destacan:
- **producciones de jazz**, entre las cuales sobresalen la interpretación de **Peggy Lee** "Fever", en 1956, y la melodía "The Star-Crossed Lovers" (incluida en el álbum *Such Sweet Thunder*) del compositor **Duke Ellington**. En esta última los protagonistas son representados por dos saxofones; los críticos percibieron que el saxo de Julieta sobresale en la pieza.
  - **Música popular** ha sido tema de varios grupos, entre ellos se encuentran **The Supremes**, **Bruce Springteen**, **Tom Waits**, **Blue System** y **Lou Reed**. Igualmente, el grupo musical **My Chemical Romance** hace alusión a *Romeo y Julieta* en su canción "The Sharpest Lives", mientras que el sencillo “Mademoiselle Juliette” de la cantante francesa **Alizée** presenta a una Julieta cansada de vivir en un entorno donde todo resulta fallido. No obstante, la versión más famosa es el tema "Romeo and Juliet" de la banda de rock **Dire Straits** en los años ochenta del siglo XX, que en una versión libre, finge con estilo recitativo una conversación entre los amantes. Las últimas canciones que hacen referencia a Romeo y Julieta son la mencionada canción de **Alizée** (2007), “Romeo and Juliet” de **The killers** (2007) y “Love story” de **Taylor Swift** (2008).

PINTURA: hay multitud de cuadros y dibujos que hacen referencia a la historia. Ejemplos: "El baile de los Capuletos", dibujo de **Anthony Walteer** (1726-1810) o los cuadros de **Ferdinand Piloty** (1828-1895), "Julieta en el balcón" de **W. Hatherell** (1855-1928) y "Julieta, Romeo y la nodriza" de **John Francis Rigaud** (1724-1810). Un cuadro famoso es “L’ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo”, pintura al óleo de **Francesco Hayez**, 1823.

La obra ha sido ilustrada en innumerables ocasiones. La primera ilustración conocida es una xilografía representando la escena del balcón, que se atribuye a **Elisha Kirkall**, y que pudo haber sido creada probablemente en 1709 para una edición de las obras de William Shakespeare. En el siglo XVIII, la Galería Boydell Shakespeare encomendó cinco pinturas de la obra que retratasen cada uno de los cinco actos de la tragedia. En el siglo XIX los productores recurrieron a pinturas con el propósito de

tomar inspiración para sus adaptaciones.

CINE. En general, se han llevado al cine en múltiples versiones de prácticamente todas las comedias y tragedias de Shakespeare. En la historia del cine se considera a Romeo y Julieta como la tragedia más adaptada de todos los tiempos.

Principales versiones cinematográficas:

1901 Romeo y Julieta de Méliès (desaparecida)
1908 Romeo y Julieta de W. G. Baker
1908 Romeo y Julieta de V. Ranous
1908 Romeo y Julieta de J. Stuart Blackton.
1908 Romeo y Julieta de Mario Caserini
1911 Romeo y Julieta de Gerolamo Lo Savio
1911 Romeo y Julieta de William Garwood.
1912 Indian Romeo and Juliet
1915 Romeo y Julieta de William P. Kellino.
1916 Romeo y Julieta de John W. Noble y Francis X. Bushman.
1916 Romeo y Julieta de J. Gordon Edwards.
1920 Romeo y Julieta de Vin Moore.
1920 Romeo y Julieta de Lubitsch. Ambientada en las montañas bábaras.
1921 Romeo y Julieta de Clarence Badger.
1924 Romeo y Julieta de Harry Sweet.
1924 Romeo y Julieta de Mack Sennett, cortometraje.
1936 Romeo y Julieta de Irving Thalberg
1936 Romeo y Julieta de George Cukor. Primera versión estimable.
1943 Romeo y Julieta de Cantinflas. Parodia.
1954 Romeo y Julieta de Renato Castellani. Coproducción angloitaliana. Primera versión en color. Ganó el León de Oro en el Festival de Venecia.
1955 Romeo y Julieta de Galina Ulanova y Juri Zhdanov protagonizan esta versión soviética del ballet clásico.
1960 Romeo y Julieta y las tinieblas de Jiri Weis. Premio en el Festival de San Sebastián. Situada en la Praga ocupada por los nazis y centrada en los amores imposibles entre un estudiante de familia

aria y acomodada y una joven judía.
1960 Parodia de Peter Ustinov Romanoff and Juliet.
1961 West Side Story de Jerome Robbins y Robert Wise. Musical ambientado en el barrio de Nueva York, en el que se destacan las luchas de bandas callejeras: los Jets (población blanca) y los Sharks (nativos de Puerto Rico).
1966 Romeo y Julieta de Paul Czinner, filmación inglesa del ballet clásico.
1968 Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli.
1978 Romeo y Julieta de Alvin Rakoff.
1983 Romeo y Julieta de William Woodman.
1989 Romeo y Julieta de Coline Serreau.
1996 Romeo + Julieta de Baz Luhrmann. Es la versión más vanguardista.
1996 Tromeo and Juliet de Lloyd Kaufman, versión independiente.
2000 Romeo debe morir de Andrzej Bartkowiak. Las familias enfrentadas son la mafia americana y la mafia china.
2000 Chicken Rice War
2002 Amar te duele de Fernando Sariñana, que presenta a una joven de clase alta enamorada de un joven de clase baja, presenta influencias de esta obra.
2005 Romeo y Julieta de Dave LaChapelle.
2005 O casamento de Romeu e Julieta de Bruno Barreto.
2006 Romeo & Juliet: Sealed with a Kiss, película animada dirigida por Phil Nibbelink.
(En proceso de elaboración) Gnomeo and Juliet. Versión animada. Walt Disney.

La versión original de Shakespeare se filmó por primera vez en la era del cine mudo por **George Méliès**, aunque la película está considerada como "perdida". La película The Hollywood Revue of 1929 es la primera versión sonora. Las producciones cinematográficas más famosas son el filme de **George Cukor** (1936), nominado a cuatro premios Óscar, la versión de 1968 de **Franco Zeffirelli** (protagonizada por Leonard Whitting y Olivia Hussey, que obtuvo dos Óscar y nominaciones a mejor película y director) y Romeo + Juliet de **Baz Luhrmann**, protagonizada por Leonardo Di Caprio y Claire Danes. En su época, estas dos últimas se convirtieron en las cintas basadas en el legado de Shakespeare más exitosas de la industria. La última cautivó a toda una generación conformada por jóvenes que se vieron "conectados" con la trama expuesta.

Desde los albores del cine, la trama de los amantes veroneses ha estado siempre presente aunque se haya transformado siendo objeto de parodias (Cantinflas, 1943; Peter Ustinov, 1960), de adaptaciones musicales (West Side Story, 1961), de ambientaciones contemporáneas (Romeo debe morir, 2002, Romeo + Julieta de Baz Luhrmann, 1996, Amar te duele, 2002), de versiones animadas (Romeo & Juliet: Sealed with a Kiss, 2006) e incluso formando parte de películas como ocurre en Shakespeare in love (1998), de **John Madden**, en la que se reconstruye el ambiente del teatro isabelino. También ha influido en España, aunque mostrando un enfrentamiento de bandas gitanas. **Francisco Rovira-Beleta**, en 1963, inspirándose en la obra teatral de Alfredo Mañas, hizo su película más internacional Los Tarantos, de nuevo versionada por Vicente Escrivá en 1989: Montoyas y Tarantos.

Las huellas han llegado a todos los países y culturas. El alemán **Hark Böhm** en Yasemin (1988) nos narra el amor dificultoso de un joven alemán y Yasemin, una chica de origen turco. También se aprecia su influencia en la película de bandas juveniles La muchacha china (1987) de Abel Ferrara, película norteamericana que narra los amores entre una muchacha china y un joven italiano, miembros de bandas enemigas.

TELEVISIÓN

En cuanto a las adaptaciones televisivas, se han dado versiones varias como las series de 1982 y 1994 o el documental Romeo y Julieta in Sarajevo. Se narra la historia de dos enamorados, ella bosnia musulmana y él serbio, muertos por un francotirador. En el campo de la animación, destaca la serie japonesa de 2006 Romeo x Juliet y la británica Shakespeare: The Animated Tales (1992-94).

En el año 2007, Argentina Canal 9 emitió una telenovela ambientada en época contemporánea llamada Romeo y Julieta, en la que los personajes principales (Julieta Caporale y Romeo Montero), cuyas familias se encuentran enfrentadas porque el 1908 abuelo de Julieta no reconoció como hijo al padre de Romeo.