

2. CUESTIONES FUNDAMENTALES PARA EL ESTUDIO DE ROMEO Y JULIETA

2.1. SHAKESPEARE Y SU ÉPOCA

Shakespeare **nació en Stratford-on-Avon**, en 1564, en el seno de una familia humilde. Aunque de noble estirpe, su padre trabajó la mayor parte de su vida como carnicero, y William trabajó en el matadero-carnicería desde muy joven. A los diecisiete años compuso su primera cuarteta. Conoció en una reunión de jóvenes amigos a **Ana Hathaway**, ocho años mayor que él, con la que se casaría poco después. En 1583, nacería su hija Susan y en 1585, sus gemelos, Judith y Hamnet. **Abandonó después a su familia** y marchó de su población natal. Nunca más volvería a saber de su esposa. Trabajó como maestro de escuela, como escribiente de un procurador y hasta fue cazador furtivo.

Ya en Londres, comenzó a trabajar en el teatro Black-Friars, el más concurrido de Londres. En 1589 escribió su primera obra dramática, «Pericles», y dos años después, «El rey Enrique VI». A partir de entonces, no cesa de escribir obras. En 1607, el rey le concedió la dirección y explotación del Black-Friars, así como una participación en las ganancias del Globe Theatre, el más importante de Londres. Pese a todo, el censor no dejó de causar problemas a Shakespeare. Prohibió la publicación de sus obras y dificultó algunos de sus estrenos. A pesar de todo, el teatro de Shakespeare no dejó de guardar una carga satírica y crítica contra algunos aspectos de la sociedad de su tiempo. En 1613, decidió retirarse a su casa de Stratford-on-Avon. Su situación económica había empeorado y se vio obligado a hipotecar; a partir de este año vivió hasta su muerte en su New-Place, retirado por completo de su actividad literaria.

Con el **Renacimiento** se pone fin a la Edad Media y se da comienzo a la Edad Moderna. Durante el **siglo XVI** se produce **una gran transformación** política, social y económica en Europa: superación definitiva del feudalismo y aparición de **un nuevo modelo de Estado ligado a la monarquía**; desarrollo de la **burguesía** y establecimiento de una cierta **independencia entre Iglesia y Estado**; y consolidación de una **economía libre de mercado**, basada en el comercio y la actividad financiera. La base ideológica del Renacimiento es el **Humanismo**, surgido en Italia durante los siglos XIV y XV y caracterizado por la **visión antropocéntrica** de la realidad y la recuperación de los **modelos de la antigüedad clásica**.

La época de Shakespeare se corresponde con el llamado **periodo isabelino**, que toma su nombre del reinado de Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Se trata de una etapa histórica en la que **Inglaterra va a experimentar una profunda transformación** económica, política, social e ideológica. El detonante de estos cambios es el **conflicto religioso** surgido del choque **entre el catolicismo y la reforma protestante**, entre la “merry old England” y el rigor moralista de los puritanos.

La generación de Shakespeare es la primera que se enfrentará a la necesidad de construir una nueva cultura y de **encontrar una nueva identidad nacional** y un nuevo lugar para el individuo. Y aunque estos cambios se producen en todos los órdenes, es en la literatura, y de manera especial en el teatro, donde se perciben con mayor claridad. El teatro religioso pervive en Inglaterra más tiempo que en otros países

Europeos, de modo que hasta finales del siglo XVI no se consolida un teatro verdaderamente popular encabezado por William Shakespeare. Las dos **principales características** de este teatro son:

- La **influencia de la comedia del arte italiana** e incluso de prosistas italianos como Boccaccio.
- La **inspiración en la historia y las tradiciones nacionales inglesas**.

Aunque oscurecidos por la figura de Shakespeare, el teatro isabelino cuenta con otros autores de mérito, como **Thomas Kyd**, precursor de la tragedia shakesperiana con su obra *La tragedia española*; **Christopher Marlowe**, cuyas obras desarrollan el tema del poder de la maldad y autor de *La trágica historia del doctor Fausto*, precedente de la obra de Goethe; o **Ben Jonson**, con el que Shakespeare inició su carrera y que fue su principal competidor. Jonson escribe un teatro llamado "de los humores", siguiendo la teoría vigente en la época de que el carácter de las personas dependía de los humores o líquidos predominantes en su organismo. Su obra más representativa es el *Volpone*, comedia en la que un astuto personaje manipula a los demás explotando el vicio de cada uno de ellos.

2.2. ROMEO Y JULIETA Y LA OBRA DE W. SHAKESPEARE

Se conservan **treinta y siete obras teatrales** de William Shakespeare. Existen muchos criterios de clasificación: cronológicos, estilísticos, temáticos. Es habitual dividirla en tres grandes grupos:

- **Los dramas históricos**. Su tema fundamental es la lucha por el poder; los personajes aparecen humanizados, sin tonos legendarios ni míticos. Dentro de los dramas históricos se distinguen dos tipos: los dramas basados en la **historia inglesa**, como *Ricardo III* o *Enrique IV*; y los dramas basados en la **historia antigua**, como *Julio César* o *Antonio y Cleopatra*.
- **Las comedias**. Destacan por su análisis de los sentimientos humanos y por el virtuosismo de Shakespeare para desarrollar tramas de enredo. Algunas tienen ambiente italiano, como *Mucho ruido y pocas nueces* o *La fierecilla domada*. Otras tienen carácter fantástico, como *El sueño de una noche de verano*, la obra más optimista del autor. Y algunas, pese a su carácter de comedia, tienen un trasfondo amargo y pesimista, como *El mercader de Venecia*.
- **Las grandes tragedias**. Son las más importantes dentro de la producción de Shakespeare. Sus protagonistas se convierten en símbolos de las distintas pasiones humanas, siempre complejos y profundos. *Romeo y Julieta* son los prototipos de los amantes apasionados, cuyo amor se ve truncado trágicamente por circunstancias adversas. *Hamlet* simboliza la indecisión, la duda, así como la venganza sangrienta. *Otelo* representa el poder destructivo de los celos. *Macbeth* es la ambición de poder, capaz de llevar a un hombre hasta el crimen. En *El rey Lear*, el protagonista acaba destronado y abandonado por todos, tras haber sido engañado por la hipocresía de dos de sus hijas, rechazando el verdadero amor de la tercera.

Además de teatro, Shakespeare escribió también **poesía**: es autor de algunos poemas narrativos y sobre todo los *Sonetos*, de estilo petrarquista y gran belleza formal.

En *Romeo y Julieta* Shakespeare cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden luchar por su amor hasta el punto de casarse de forma clandestina. Sin embargo, **la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen al suicidio de los dos amantes**. Algunas fuentes señalan que Shakespeare comenzó la obra en 1591 y la finalizó en 1595, pero la opinión más generalizada sitúa la escritura de la obra en **1597**. Aunque la historia forma parte de una larga tradición de romances trágicos que se remontan a la antigüedad, el argumento está basado en la traducción inglesa de un cuento italiano de **Mateo Bandello**. Shakespeare tomó varios elementos de estas obras, aunque, con el objeto de ampliar la historia, creó nuevos personajes como Mercucio y Paris.

El lector actual encuentra la obra **dividida en actos y escenas**. Pero esa división **no es original de Shakespeare**, sino que fue hecha en el siglo XVIII, en un intento de dotar a la tragedia de una apariencia más digna, más "grecolatina". La obra muestra algunas **características representativas del genio de su autor**, como la relevancia de los personajes secundarios, el uso de subtramas, el empleo de verso y prosa y, especialmente, la conversión de comedia a tragedia (a partir de la muerte de Mercucio en el acto III) y la precipitación del tiempo, que dan a la obra una gran tensión dramática. Se trata de **una de las obras más populares del autor inglés** y, junto a *Hamlet* y *Macbeth*, la que más veces ha sido representada

2.3.TEMAS DE LA OBRA

El amor. El **amor intemporal** es uno de los elementos representativos de *Romeo y Julieta*. Con el paso del tiempo, sus protagonistas han pasado a ser considerados como iconos del "amor joven destinado al fracaso". Se trata de un amor absoluto, que une lo pasional con lo ideal, mucho más allá de la simple atracción erótica del *Decamerón*. **La concepción del amor en la obra es eminentemente renacentista**: el amor es **una fuerza real**, que mueve a la acción más allá de una consideración exclusivamente platónica e incluso a su **consumación en el acto sexual**.

El destino. **El final trágico de la historia se debe fundamentalmente al destino**, al azar, y no nace de los actos ni decisiones de los personajes. Éste es precisamente uno de los reparos que la crítica ha puesto tradicionalmente a la obra: **no existe una fuerza trágica que emane de los personajes**, sino que todo es resultado de la fatalidad, causa última de una serie de acontecimientos desafortunados que resultan trágicos por casualidad. Un papel relevante en la influencia del destino en la historia de *Romeo y Julieta* lo desempeña **el tiempo**: del tiempo depende la muerte fingida de Julieta y **el tiempo desencadena la tragedia** al no recibir Romeo la noticia del plan de Fray Lorenzo y despertar Julieta del letargo poco después del suicidio de Romeo.

El orden establecido. El amor de los protagonistas se ve dificultado por factores que conforman un **orden establecido**: la familia, la sociedad y el poder político. **La familia** representa, en la obra, el primer obstáculo para los amantes. Tanto Romeo como Julieta no tiene buena comunicación con sus padres: los Montesco recurren a Benvolio y los Capuleto al ama para conocer las inquietudes de sus hijos. Por otra parte, en el caso de Julieta, la autoridad paterna se impone a sus deseos personales.

El **orden social** se sustenta en una estructura medieval: el Príncipe en la cúspide, los amos y los criados. Tan sólo el boticario, con un papel importante pero muy breve, podría representar a la burguesía.

Por último, **el poder político** se manifiesta en dos elementos: la autoridad del Príncipe y, sobre todo, la rivalidad entre las familias, el principal escollo que dificulta el amor de los protagonistas.

Cabe interpretar que lo que Shakespeare intenta demostrar es que el amor es más fuerte que todo, incluso más que la muerte, y por supuesto los protagonistas tienen que morir para que esto llegue a sus últimas consecuencias. Por otro lado, **cabe también entender lo contrario**: *Romeo y Julieta* es, en efecto, una historia de amor, pero en el centro de la imposibilidad de la unión de los dos amantes y en el despiadado destino final de ambos, está **la consideración del odio como fuerza mucho más poderosa y devastadora**.

2.4. ASPECTOS FORMALES Y ESTILÍSTICOS

El **principal rasgo estilístico de la obra es el cambio de la comedia a la tragedia**. Esto lo podemos ver en el acto III donde antes de la muerte de Mercucio el guión tiende hacia una línea más cómica. Solo después de ese momento, adopta un tono serio y trágico.

El dramaturgo utiliza una **variedad de formas expresivas a lo largo de la obra: prosa, verso blanco y pareados**.

Shakespeare relaciona cada forma expresiva con situaciones diferentes. Los extremos de esta **dualidad estilística** son el lenguaje de los protagonistas y el del Ama y los criados. **Las primeras intervenciones de Romeo**, enamorado aún de Rosalina, **son fiel expresión de los tópicos petrarquistas**: dolor, distancia de la amada, rechazo de la compañía de otros, búsqueda de la soledad, idealización de la amada... **Cuando los amantes se encuentran, mantienen el estilo petrarquista y retórico**, en contradicción con su vivencia del amor, más carnal y pasional que platónico e ideal. **Las dos figuras fundamentales son la metáfora y las imágenes antitéticas**, que a veces se amontonan en los parlamentos de los enamorados. A este lenguaje literario y retórico se contraponen el **lenguaje vulgar y hasta obsceno de los criados, el Ama y Mercucio**.

2.5. ORIENTACIONES PARA EL COMENTARIO CRÍTICO

- Vigencia de *Romeo y Julieta* en la cultura occidental: en la literatura, el cine, la música...
- *Romeo y Julieta* como símbolos del amor trágico
- Capacidad de Shakespeare para representar en sus obras los conflictos humanos: aprovechar la teoría (Hamlet= la duda, Otelo= celos, Macbeth= ambición, etc.)
- Comparar la visión del amor en Shakespeare, Boccaccio y Werther.

