

1. El tema de la obra

*El tema y su relación con el resto de la obra

La temática de *Romeo y Julieta* es compleja, y probablemente no existe un tema central en la obra, sino más bien un entramado de temas que se complementan unos a otros, estrechamente interrelacionados. Cuatro temas son determinantes en *Romeo y Julieta*: el Amor, la Muerte, el orden establecido y el Destino.

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". La historia de este amor es trágica desde el comienzo porque los protagonistas tienen que verse a escondidas y terminan en un fallido plan que los lleva al desenlace fatal. A diferencia de Italia o de otras naciones católicas, en la Inglaterra protestante el amor auténtico y pasional se canaliza a través del matrimonio. Shakespeare presenta un amor perfecto e idealizado que será capaz de superar todos los obstáculos, incluso la muerte. **Oposición amor/ odio.** El elemento opuesto al amor de los protagonistas es la rivalidad entre sus familias: los jóvenes amantes ven imposibilitado el deseo de hacer público su amor por el odio irracional de sus familias. La imposibilidad de ser correspondido propio del *amor còrtes* se ha sustituido por la grave dificultad que entraña la relación entre estos dos amantes. Alejados de ese entorno hostil, los cuatro encuentros amorosos de R. y J. tendrán su propio marco idealizado, como si estuviera fuera del tiempo y el espacio; su único consuelo será su entrega mutua. Los personajes desafían a la sociedad, a sus familias. Se produce, pues, un conflicto entre el amor y las convenciones sociales, que es también un conflicto generacional y la forma de concebir las relaciones amorosas de los jóvenes frente al mundo de los adultos.

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. Contrasta la pasión de Romeo con su comportamiento hacia su primera amada, Rosalina. No obstante, aunque la pasión les domina, la pareja solo consume su amor después de casados, cosa que les previene de perder la simpatía del público.

Es interesante observar también las relaciones de género de los protagonistas. Aun dentro de una relación idealizada, Shakespeare crea una Julieta decidida, capaz de tomar iniciativas, con cualidades que tradicionalmente se hubieran considerado *masculinas*. Por contraste, Romeo aparece en ocasiones con un carácter *femenino*, con arrebatos de melancolía y desánimo.

El destino

Los presagios preludian un destino trágico. El azar no parece dejar a los protagonistas otra salida que la de la muerte. Son dos las posibles lecturas en torno al destino: a) el destino ciego y cruel enfrentado a un amor humano y puro, b) el destino, representado por los astros, los sueños y las premoniciones. A través de un entramado de premoniciones, metáforas y símbolos que el espectador percibe como reales se va anunciando el final trágico y trascendental de la obra: el amor que vence a la muerte.

Un papel relevante en la influencia del destino en la historia de *Romeo y Julieta* lo desempeña **el tiempo**. Como marco de la acción, el tiempo es a la vez concentrado (unos pocos días) y acelerado. Es sujeto de la conversación de los enamorados, que a veces quieren que pase deprisa y a veces que se detenga. Pero sobre todo 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 tienen 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 la autoridad del Príncipe.

La muerte

Es la única forma de perpetuar un amor que tan solo encuentra obstáculos a su paso. Los desagradables presagios recurrentes en la obra contrastan con los cuatro encuentros felices de Romeo y Julieta y muestran la fusión dramática de amor y muerte.

2. La forma de la obra

Género teatral. Tragedia (personajes, acotaciones, apartes...) Una de las grandes tragedias del amor, del destino, la fortuna y el azar.

*La técnica dramática

Estructura

La estructura que vertebra la obra es la organización interna que existe entre sus distintas partes: la obra avanza sobre un eje temático central: el tiempo devorador que conjura el destino en contra de los enamorados que se ven uno a otro como **luz**, símbolo recurrente que les acompaña.

La estructura dramática presenta un importante nivel de cohesión gracias a dos ejes temáticos, los cuales evolucionan de modo paralelo y tienen puntos de intersección:

-las oposiciones familiares de los Capuleto y los Montesco: sus encuentros evolucionan desde la formalidad en el primer encuentro(inicio) y la furia(clímax), en el segundo hasta la tristeza final (desenlace), en el tercero.

-las relaciones personales de Romeo y Julieta. En el primer acto se conocen; contraen matrimonio en el segundo; consuman su alianza en el tercero; en el cuarto J. muere de forma aparente; y en el quinto mueren los dos jóvenes.

El espacio y el tiempo

S. comprime en 5 días la acción de la obra por necesidad dramática y con el fin de destacar la impetuosidad de la acción y lograr un efecto más dramático(Romeo se enamora dos veces; hay 2 peleas en la calle; dos preparativos de fiesta; y J. se muere dos veces...). La prisa conduce a los protagonistas hacia su gran error final, y también el padre de J se precipita anticipando la boda de J. arbitrariamente. Las indicaciones temporales en la obra son muy significativas, pero en la primera parte cómica y feliz, prevalece más la sensación de apresuramiento, sin embargo en la segunda parte, trágica, tras la muerte de Mercucio y Teobaldo, hay mayor conciencia del paso del tiempo. Si el día dificulta el amor de los protagonistas, la noche lo favorece.

Desarrollo temporal (fotocopia).

Personajes

Shakespeare logra transformar a los personajes (figuras convencionales, propias de las intrigas amorosas) en grandes personajes que por un lado, encarnan grandes pasiones; es decir, son símbolos: Otelo representa los celos, Hamlet la duda, Macbeth la ambición, etc.; y por otro son redondos: estas figuras destacan, entre las creaciones de todos los tiempos, por ser criaturas humanas, llenas de contradicciones, de sentimientos humanos, de altibajos... Los espectadores de cualquier época pueden sentirse identificados con ellos porque los miran de igual a igual, reconociendo los propios defectos o virtudes y las mismas dudas y anhelos.

Podríamos dividirlos en tres grupos:

1. el de los jóvenes, que se enamoran, bromean o se pelean por las calles de Verona;
2. el de sus padres, representantes de la alta burguesía, y otros adultos (fray Lorenzo, el ama);
3. el de la gente llana, criados y otros personajes secundarios, que acentúan el ambiente realista y marcan contrastes sociales.

ROMEO: comienza enamorado de Rosalina, realizando una parodia del amor petrarquista. Va evolucionando de tal manera que se configura como alguien desprovisto de falsa retórica y valiente en su enfrentamiento con el amor y con el destino. *JULIETA*: muestra gran madurez, a la hora de tomar iniciativas. Encarna, como Romeo el amor espontáneo, apasionado, físico y espiritual a la vez.

EL AMA: personaje simple, que da impresión de espontaneidad, por su vocabulario, su lenguaje coloquial, gracioso y popular. *MERCUCIO*: muy hablador, comparte con el ama un concepto del amor puramente sexual y antirromántico. Es un gracioso inteligente, activo y provocador, camorrista.

Desempeña dos funciones: contraponer -con su lenguaje divertido, crudo e ingenioso- el amor sexual al amor idealizado de los protagonistas, y dar motivo, con su muerte accidental, para que se precipite la tragedia. *TEOBALDO*: Su muerte es el punto de partida de la tragedia propiamente dicha. Odia a los Montesco.

Estilo y recursos literarios:

El principal rasgo estilístico de la obra es el cambio de la comedia a la tragedia (antes de la muerte de Mercucio en el acto III el guión tiende hacia una línea más cómica, después adopta un tono serio y trágico). Aun cuando Romeo es desterrado, mientras Fray Lorenzo le sugiere un plan a Julieta para que ella pueda reunirse con su amado, la audiencia todavía puede esperar a que todo finalice bien entre ellos. El público queda en estado de suspense, lo que multiplica el sentimiento de tragedia final.

Destaca todo un sistema lingüístico, retórico y semántico de oposiciones que pretende oponer el amor sincero de los dos protagonistas al más afectado y práctico. Contrastes permanentes son el odio/amor,

oscuridad/luz, juventud/vejez...para ello usa todo tipo de recursos: metáforas, hipérboles, contrastes, paradojas, juegos de palabras...

El dramaturgo utiliza, además, una variedad de formas expresivas a lo largo de la obra: prosa, verso blanco y pareados. La distinción prosa/verso determina las distintas formas de expresión de los personajes, así sólo los criados -y los jóvenes burgueses en sus bromas- emplean la prosa, el verso es un signo de distinción social.

Rasgos del sistema dramático de Shakespeare

El sistema dramático de S. supera los moldes clásicos: solo coincide con ellos en mantener los cinco actos. Destacan las siguientes características de su poética dramática:

-En su obra dramática no se guarda la regla de las tres unidades, mezcla prosa y verso y existe gran variedad de formas métricas.

-Mezcla lo trágico con lo cómico, incluso en las más estremecedoras tragedias introduce una veta cómica como contrapunto.

-La fórmula del “teatro dentro del teatro”, de *Hamlet* o *El sueño de una noche de verano*.

-Técnica del distanciamiento, es decir, la ruptura de la ficción haciendo notar al público que lo que está viendo es tan solo teatro, a veces esta ruptura se produce con el elemento cómico.

-Personajes prototipos universales de una pasión o de un carácter: celos, ambición...

-Conciencia lingüística y capacidad verbal, con gran riqueza de recursos estilísticos, juegos de palabras, de ideas...

3. Conclusión

La obra de Shakespeare, *Romeo y Julieta*, sin lugar a duda es un clásico de la literatura universal, ya que se presenta como una obra atemporal que representa los conflictos vigentes en todas las épocas, el tema central redonda en el amor, el odio, la venganza, la pasión, la muerte... es decir, los conflictos humanos más trascendentes y universales.

Aquí radica la **actualidad** de la obra. Todo este tipo de pasiones: la pasión del poder, la maldad, es connatural al hombre, así como el sufrimiento y la ternura por las víctimas...todo ello nos acerca a los personajes shakesperianos. Asimismo la desgracia que la tragedia atribuye a las estrellas es un tema actual, pues nos pone en el centro del debate sobre la fuerza del destino y el libre albedrío.