

LA IMPRUDENTE

Guía pedagógica

ROMEO
&
JULIETA

William Shakespeare

Versión y Dirección

Sebastián Sarmiento

0. ÍNDICE

0. Índice.....	pag. 2
1. El Autor: William Shakespeare.....	pag. 3
2. Sinopsis.....	pag. 4
3. Principales temas y motivos.....	pag. 6
4. Actividades para el profesorado.....	pag.8
5. Cuestionario para el alumnado.....	pag 10

1. EL AUTOR: WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon el 23 de abril de 1564 y murió en 1616. La fecha exacta de su muerte no está reflejada en ningún documento pero se sabe que fue enterrado el 25 de abril en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. La fecha de 23 de abril ha pasado a ser la más aceptada por coincidir con la de su nacimiento, dejando así exacto el número de años que vivió, 52. Cincuenta y dos años que legaron al mundo la herencia de las mejores obras de teatro jamás escritas, escenas geniales y personajes inmortales.

La producción de Shakespeare fue muy amplia; escribió tragedias, comedias, poemas y una serie de obras históricas. De estas, excepto el Rey Juan, ambientada a finales del siglo XII, relatan las luchas de la corona inglesa desde finales del siglo XIV hasta finales del siglo XV. Son cien años de la historia de Inglaterra contada a través de sus monarcas: Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Ricardo III, y El Rey Enrique VIII.

Las tragedias incluyen sus títulos más conocidos y representados, Tito Andrónico (1594), Romeo y Julieta (1595), Julio César (1599) serían las primeras, a las que sucederían Hamlet (1601) y Otelo (1603). Los primeros años del siglo XVII se han denominado la época de las grandes tragedias. En 1605 nació Rey Lear, en 1606 Macbeth, en 1607 Antonio y Cleopatra, y en 1608 escribió Timon de Atenas y Coriolano.

Muchas de las obras de Shakespeare se representaron en The Globe Theatre, con Richard Burbage en todos los papeles protagonistas

2. SINOPSIS

Se desarrolla la acción en Verona, Italia, en medio de una larga rivalidad entre dos familias nobles, los Montesco y los Capuleto, “iguales en dignidad”. Rivalidad que altera la paz constantemente, y que provoca que el Príncipe Scala, amenace con un castigo terrible a todo aquel que participe en los violentos actos que asolan la ciudad.

El joven Romeo Montesco está perdidamente enamorado de la inalcanzable y casta Rosalina; en un intento de curar su mal de amores, sus amigos lo convencen de ir a la fiesta de disfraces por el cumpleaños del gran Capuleto; Romeo, a regañadientes, acepta ir. En la fiesta conocerá a Julieta, única hija de los Capuleto, y sin conocer sus nombres, los jóvenes caen súbitamente en el mayor de los amores.

Mientras tanto, el impetuoso primo de Julieta, Teobaldo, ha visto a Romeo y sus amigos y ofendido por su presencia está dispuesto a tomar cartas en el asunto. Será la intervención del patriarca Capuleto la que frene a Teobaldo, ya que no desea tener problemas en su propia fiesta.

Durante los preparativos de la fiesta, Nana, amiga de la infancia y dama de compañía de Julieta le ha contado a su “señora” que el conde Paris, sobrino del príncipe Scala, ha pedido permiso a su padre para casarse con ella. Sin embargo, la presencia de Romeo lo eclipsará todo, y aunque sorprendidos por el descubrimiento de sus orígenes y rivalidades, tanto Romeo y Julieta se juran amor eterno, y están decididos a casarse a la mayor brevedad, por lo que eligen los intermediarios necesarios para organizar una boda secreta. Romeo le pide a su amigo y mentor, Fray Lorenzo, que lleve a cabo la secreta ceremonia, el cual, movido por los deseos de Paz y reconciliación entre las dos familias, acepta; mientras que Julieta envía a Nana para coordinar todos los preparativos.

Casado secretamente con Julieta, Romeo se encuentra con el furioso Teobaldo, el cual lo estaba buscando para retarlo a un duelo; sin embargo, Romeo no está dispuesto a pelear con él. Será su amigo más cercano, Mercucio, el que asuma el duelo. En un esfuerzo por detener la pelea, Romeo se interpondrá entre ellos, de tal manera que el acero de Teobaldo atravesase dándole muerte, por debajo del brazo de Romeo, al fiel Mercucio. Movido por la cólera, Romeo no duda en dar caza y muerte a Teobaldo, lo que le provoca la obligación de huir.

El príncipe Scala, sabedor que Teobaldo empezó la riña, pero enfurecido por el quebrantamiento de sus leyes, destierra a Romeo bajo pena de muerte si es

encontrado en Verona. Mientras tanto, Romeo había acudido a refugiarse a la celda de Fray Lorenzo.

Julieta permanece sola en su habitación, esperando la llegada de su nuevo marido, cuando entra Nana para contarle lo sucedido, la muerte de su primo y el destierro de su amado. Al ver la angustia de Julieta, Nana acude en busca de Romeo para que los enamorados pasen la noche juntos antes de que Romeo parta rumbo a Mantua. A la mañana siguiente, Romeo se despide prometiéndose buscar el modo de encontrarse nuevamente, sin embargo, el padre de Julieta, ha decidido aliviar el dolor de su hija casándola con Paris.

Ante la negativa de Julieta, Capuleto amenaza con repudiarla, por lo que ella va en busca del consejo de Fray Lorenzo. EL fraile, temeroso de la reacción de Julieta le aconseja volver a casa y hacer las paces con su padre, y le entrega una poción que la hará dormir durante 42 horas, pero que a ojos de todo el mundo parecerá muerta, mientras tanto el avisará a Romeo para que venga a buscarla.

Julieta tomará la poción, y a la mañana siguiente, la de la boda con Paris, Nana la descubrirá muerta en su cama. Su “cadáver” será llevado a la cripta de los Capuleto. Mientras tanto, Romeo ha sido avisado de la muerte de Julieta, y devastado por el dolor, y desconocedor de los planes del fraile, compra un veneno para morir al lado de su amada.

Romeo al entrar en la cripta y ver a su amada tumbada en el féretro, no duda un instante en beber hasta la última gota del veneno. Cuando Julieta despierta se encuentra el cuerpo inerte de Romeo y no duda en clavarse un puñal en el pecho para darse muerte.

El príncipe, alertado de la presencia de Romeo, acude a la cripta, para descubrir los cadáveres de los amantes, abrazados; Una vez descubiertos los cuerpos, el fraile confesará todo lo que sabe y será perdonado por el príncipe. El infortunio traerá la paz entre las dos familias.

3. PRINCIPALES TEMAS Y MOTIVOS

TEMAS

- **El amor contra el odio**, y las diferentes fases por las que pasa el amor; su poder para desafiar el odio; la impetuosidad del amor joven; la irracionalidad del odio y de su capacidad para destruir el amor.

Algunas escenas relacionadas:

- Acto 1 Escena 1: Capuletos y Montescos luchan en las calles de Verona; Romeo confiesa a Benvolio que su amor por Rosalina no es correspondido
- Acto 1 Escena 5: Romeo se olvida de Rosalina; Romeo se enamora de Julieta a primera vista.
- Acto 2 Escena 2: En el balcón de Julieta los dos amantes deciden casarse.
- Acto 3 Escena 1: Teobaldo hiere de muerte a Mercucio por debajo del brazo de Romeo, recién casado con Julieta.
- Acto 3 Escena 5: Romeo y Julieta se preparan para separarse después de su noche de bodas.
- Acto 5 Escena 3: Romeo y Julieta se suicidan; el Príncipe le pide a las dos familias su conciliación.

- **Los padres y los hijos** y la lucha de los jóvenes para tomar sus propias decisiones frente a los intereses creados de los padres.

Algunas escenas relacionadas:

- El Prólogo: El coro describe el rencor antiguo de los padres, que es el catalizador de la muerte de sus hijos.
- Acto 1 Escena 1: Capuleto decide que Paris y Julieta se conozcan.
- Acto 3 Escena 5: Capuleto decide casar a Julieta con Paris.
- Acto 5 Escena 3: Romeo y Julieta se suicidan; la voluntad de los hijos por encima de la guerra entre familias y las decisiones patriarcales

- **La probabilidad (el azar) frente a la elección (El deber y el querer)**. La inevitabilidad y la inconstancia del destino; la mezcla de azar y de elección para determinar los resultados.

Algunas escenas relacionadas:

- El Prólogo: El coro describe a los amantes como desafortunados.
- Acto 1 Escena 4: Antes de ir a la fiesta de los Capuleto, Romeo habla de un sueño que ha tenido.
- Acto 3 Escena 3: Romeo se define como 'juguete de la fortuna', cuando en su intento de separar a Teobaldo de Mercucio, hace que su amigo resulte herido de muerte.
- Acto 5 Escena 1: Benvolio cuenta a Romeo que Julieta ha muerto

MOTIVOS

- **Luz y Oscuridad**, la luz que representa a los amantes, cómo se ven el uno al otro en la oscuridad de sus problemas; oscuridad también como el velo del

secreto; También la luz como un rayo y por lo tanto transitoria, fugaz, que se quema fácilmente.

Por ejemplo:

- Acto 2 Escena 2: "¡Silencio! ¿Qué luz asoma por aquella ventana? ¡Es el oriente, y Julieta es el Sol!"
- Acto 2 Escena 2: "¿Quién eres tu, qué oculto entre las sombras escuchas mis secretos?"

- **Imaginería** celestial, que representa el poder del destino; también el cielo y lo celestial de cómo se ven los enamorados entre sí.

Por ejemplo:

- Prólogo: 'Un par de amantes desventurados toman su vida "
- Acto 1 Escena 4: 'Mis pensamientos / Algunos en consecuencia todavía están colgando en las estrellas'
- Acto 2 Escena 6: 'Por lo que sonreír a los cielos sobre este acto sagrado, / Que después de horas con el dolor nos no reprende"
- Acto 3 Escena 2: '¿Puede ser el cielo tan envidioso'
- Acto 5 Escena 1: "¿Es aún así? entonces os desafío, estrellas! "
- Acto 5 Escena 3: 'Mira, lo que es un flagelo se coloca sobre el odio, / Que el cielo encuentra medios para matar tus alegrías con amor'

- **Naturaleza**, que representa la belleza, el valor, la juventud y potencial.

Por ejemplo:

- Acto 1 Escena 2: 'Brotos fresco hembra se le vea esta noche'
- Acto 1 Escena 3: 'el Verano de Verona no tiene una flor tan bella'
- Acto 1 Escena 5: 'Así que muestra una paloma de nieve en tropel con cuervos'
- Acto 2 Escena 2: "Este brote de amor, por el aliento de maduración del verano, / puede resultar una bella flor cuando volvamos a vernos "
- Acto 3 Escena 6: 'Ni un águila tiene tan verdes ni vivaces ojos como tiene Paris"
- Acto 5 Escena 3: 'Dulce flor, con flores de tu lecho nupcial que derraman'

4. ACTIVIDADES PARA EL PROFESORADO

Hemos elaborado, basándonos en nuestro propio proceso de ensayos, algunos ejercicios o actividades que ayudaran al alumno a una mayor comprensión de la obra.

El proceso de ensayos: EL PRÓLOGO

“Romeo y Julieta” presenta una característica muy especial, y es que en el prólogo de la obra se cuenta su historia. Esta introducción es muy importante de cara a la puesta en escena, ya que introduce al espectador en la historia y lo prepara para la ambientación y la atmósfera con la que se va a encontrar.

Durante los ensayos de esta escena nos preocupamos de reflexionar sobre 3 cuestiones:

- ¿Qué información nos da el coro?
- ¿Qué no se cuenta?
- ¿Qué información nos oculta el autor? Por ejemplo, el autor nos dice que estamos en Verona, pero ¿por qué no nos dice que Verona está en Italia?

Después, escribimos nuestra propia versión del prólogo, teniendo en cuenta que información quería cada uno que el público supiera y cual no.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Pida al grupo que cuenten todo lo que sepan sobre Romeo y Julieta. Esto puede incluir nombres de personajes, espacios donde se desarrolla, los acontecimientos de la trama, etc. Toda la información se va escribiendo en la pizarra, para que todo el mundo pueda tenerla.
Una vez tengamos suficiente información de la obra, dividamos la clase en grupos de 3 o 4 personas. Cada grupo deberá escribir, en unos 20 minutos, su propia versión de la historia en un máximo de 15 líneas.
¿En qué se diferencian las distintas versiones? ¿Qué información resulta ser más importante? ¿Por qué?
- Reparta copias del prólogo y léanlo juntos en voz alta. ¿Qué información ya saben? ¿Qué hay de nuevo? Entréguele a cada alumno una hoja grande de papel y pídale que garabateen las imágenes que les vaya sugiriendo la lectura en voz alta que usted va a hacer. Una vez terminado, comparen los dibujos. ¿Cuáles parecen ser las imágenes clave?
- Por último, divídalos en grupos de 6, y pídale que se preparen para contar la historia. Cada uno podrá elegir ser un personaje o un narrador. Tendrán que utilizar tanto la palabra como el movimiento. Una vez preparados, pídale que lo representen y contrasten las diferentes versiones. ¿Qué es más importante para cada uno? ¿Por qué?

El proceso de ensayos: EL ENCUENTRO en el baile de máscaras

La primera vez que Romeo y Julieta se ven se enamoran, en un instante. Esta primera vez se produce en la Escena 4 del Acto I, en la fiesta de la casa de los Capuleto. La ambientación festiva de la escena contrasta con el momento mágico en que los jóvenes amantes se encuentran.

El trabajo de esta escena se centra en marcar el contraste entre la festividad exagerada, ritual y desbocada frente a la delicadeza y sensualidad del primer encuentro.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- Desplazarse por el espacio, a ritmo de la música, poco a poco van calentando y preparándose para introducir una nueva norma: Cuando el director aplaude, los actores deben coger la mano de un compañero y bailar con ellos durante 5 segundos. Pasados los 5 segundos, siguen bailando solos. La rutina se repite varias veces. Es importante reflexionar sobre lo que el baile les hace sentir, cuando están solos y cuando bailan en pareja.
- La música continua, y dividimos la clase en dos grupos, dejamos un círculo en el centro y los dos grupos se colocan alrededor del círculo. El director coloca a un actor bailando sólo dentro del círculo, ¿Cómo reaccionan los de su grupo? ¿y los del grupo rival?. Introducimos en el círculo un segundo miembro, compañero del grupo, bailan juntos, el resto de alumnos bailan y reaccionan. Poco a poco se van introduciendo, de uno en uno, todos los miembros de un mismo grupo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han sentido?
- Divide la clase en 4 grupos, y a cada grupo le damos un fragmento musical, deben marcar 4 o 5 pasos claros y definidos, acordes con la música. Volvemos al círculo, un grupo en el centro, y los otros tres observando alrededor. Cada grupo bailará en el centro su fragmento, de tal manera que se lo enseñe a los otros grupos. EL objetivo es que al final los 4 grupos bailen una secuencia completa. Prestar atención a las diferentes intensidades
- Ya todos los alumnos se saben la secuencia, ahora los ponemos a hacer algo, cualquier cosa (caminar) en el espacio, hasta que suena la música y todo el mundo se coloca en posición y muestra la secuencia de movimientos. Quedará muy chulo si una vez se saben la secuencia les das máscaras o antifaces.
- Elige dos personas, y pídele al grupo que busque la forma (estrategias) para que esas dos personas terminen en el centro bailando juntas.
- Puedes repetir esto y que en cada pase los protagonistas sean otros.

Puedes darle un fragmento de la escena donde se encuentran Romeo y Julieta a cada protagonista y que tenga que decir el texto mientras llegan al centro.

5. CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO

Centro Educativo		1. Muy insatisfactorio 2. Insatisfactorio 3. Satisfactorio 4. Bastante satisfactorio 5. Muy satisfactorio					
Alumno (opcional)							
Grado de satisfacción		1	2	3	4	5	
1	La representación, el encuentro con los actores, el debate al final de la obra ¿Te ha servido para interesarte por el teatro en general?						
2	Este espectáculo, ¿Te ha servido para interesarte por el teatro de Shakespeare en particular?						
3	Valora la puesta en escena	la música y la danza de la obra					
		El vestuario					
		la sucesión de escenas y el ritmo de la obra					
		La utilización del espacio					
4	Valora el trabajo actoral	Te han parecido creíbles sus actuaciones					
		Te han parecido adecuados los gestos y sus movimientos					
		Han caracterizado a su personaje mediante el lenguaje verbal y corporal					
5	Valora el trabajo de dirección	El director ha conseguido mantener tu atención a lo largo de la obra					
		Te ha ayudado su puesta en escena a comprender el texto de Shakespeare					
		Ha sabido transmitir que una obra de 1595 puede ser plenamente actual					
6	Describe el grado en que se han cumplido las expectativas que tenías antes de ver la obra						
7	Marca la palabra o palabras que mejor definen el sentimiento que te ha producido la obra Romeo y Julieta						
	sorpresa	disfrute	emoción	tensión	reflexión		
8	Escribe el nombre del personaje que más te ha emocionado o con el que más te has identificado						