

GUIA DIDÁCTICA DE ROMEO Y JULIETA

Esta guía didáctica tiene como objetivo implicar a los más jóvenes en el disfrute y la comprensión de la proyección de en cines de **Romeo y Julieta** del **San Francisco Ballet**.

Recomendada para escolares de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y adaptada a todos los públicos, tanto para los amantes de la danza e iniciados en ella, como para aquellos que no están familiarizados con esta disciplina. La guía permite a los educadores involucrar a los estudiantes en la experiencia y emoción del proceso artístico, así como entender cómo piensan los artistas a medida que desarrollan su trabajo, la forma en que se enfrentan a desafíos y a la toma de decisiones importantes antes de presentar al mundo sus creaciones. La presente guía además está diseñada para generar preguntas en los participantes como motor de aprendizaje. Preguntar es uno de los componentes esenciales de esta guía, pues está pensada para que a través de la posible respuesta a las preguntas se consigan descubrimientos.

Recomendamos la lectura previa de *Romeo y Julieta* de William Shakespeare. Existen ediciones adaptadas a los más pequeños que es recomendable leer antes de la proyección de esta versión bailada del San Francisco Ballet. Pero, por si no fuera posible, en esta guía didáctica, traemos un resumen de la obra adaptado a nuestro público objetivo para que pueda servir de inicio; también existen materiales en la red, indicados para introducirse en el argumento de la historia.

Aquí dejamos una sugerencia:

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00211301_999999_0311.pdf

LA HISTORIA de ROMEO Y JULIETA

Romeo y Julieta es una de las obras más famosas de la literatura universal, escrita por William Shakespeare en 1597. Seguramente habréis oído hablar de una historia de amor que termina en tragedia, esto es: **Romeo y Julieta**.

En la ciudad italiana de Verona existen dos familias enfrentadas: los Montesco y los Capuleto, enemigos desde hace años. Un día, los Capuleto celebran una fiesta en su casa a la que acude disfrazado el joven Romeo Montesco. Allí se encuentran por primera vez nuestros protagonistas: Romeo y Julieta (ella, la hija de la casa de los Capuleto). De inmediato, surge la atracción entre ellos, dando lugar a un conflicto en el que se verán envueltos personajes de diversas clases sociales de la época y que durará toda la narración hasta el desenlace final.

La obra se puede definir como una tragedia de amor, de un amor juvenil, apasionado y sin límites, que nada sabe de normas sociales y al que se le oponen una serie de obstáculos. Los principales problemas con los que se encontrarán nuestros protagonistas son:

- El enfrentamiento de las dos familias
- La imposición de un matrimonio de conveniencia para Julieta
- La fatalidad de los hechos: la muerte de parientes o amigos muy cercanos; la imposibilidad de que los mensajes entre los amados lleguen a tiempo; el que Romeo llegue a la tumba antes de que Julieta despierte...
- El error o la precipitación de algunas decisiones de los propios protagonistas, como su matrimonio en secreto

La suma de todos estos impedimentos es tan larga que llama la atención que una obra de amor tenga tan pocas escenas amorosas. Pese a ello, se crea un mundo en el que **la fuerza de las emociones y de los sentimientos fascina totalmente y engancha al espectador**-lector hasta atraparlo. En la obra se une lo lírico (los sentimientos) con lo trágico (la muerte como única salida al conflicto y, a la vez, como medio de hacer eterno el amor). Precisamente este es uno de los aciertos de su autor, William Shakespeare, quizás el más curioso y novedoso de su época: elegir como tema central el amor que sienten no unos personajes ideales o sublimes, sino seres humanos contemporáneos suyos, aunque su final se vea precipitado en la tragedia.

Por lo que se refiere a la estructura, el texto avanza de manera progresiva, es decir, se organiza, siguiendo un **planteamiento inicial del conflicto, un nudo con su punto culminante y un desenlace**, que se estructura —como en toda obra teatral— en actos, aquí cinco, y en múltiples escenas, cada vez que entran o salen los personajes.

Los personajes principales que aparecen en la historia son:

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

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

Abraham y Baltasar: Sirvientes de la casa de los Montesco

Príncipe Della Escala: Príncipe de Verona.

Conde Paris: Anhela contraer matrimonio con Julieta

Mercucio: amigo y confidente de Romeo.

Fray Lorenzo: Fraile franciscano, amigo de Romeo

Fray Juan: Es enviado para descubrir la carta escrita por Fray Lorenzo a Romeo

Boticario: Boticario que le vende el veneno a Romeo

Rosalina: Novia de Romeo antes de que éste conozca a Julieta

Se han realizado múltiples versiones de la obra teatral original de Shakespeare, desde nuevas miradas literarias hasta películas, obras de arte, música, ópera y ballet. En el caso que nos ocupa, la versión más conocida para ballet corrió a cargo de Sergéi Prokófiev. El prestigioso Prokófiev fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso, que compuso las melodías para ballet de la obra teatral de Shakespeare *Romeo y Julieta* en 1936, entre otras. Con el paso del tiempo el *Romeo y Julieta* de Prokófiev ha ganado mucha reputación, llegando a ser coreografiada por grandes directores como es Helgi Tomasson, quien dirige esta versión del San Francisco Ballet.

Si hay un ballet que pueda rivalizar con los de Tchaikovsky, sin ninguna duda es ***Romeo y Julieta*** de **Sergei Prokofiev**. Sólo un genio como él pudo crear una obra tan magnífica y al igual que las de Tchaikovsky, tuvo que pasar por la incomprensión y numerosos contratiempos antes de ser reconocida plenamente como obra maestra.

En 1934 el Teatro Kirov (Mariinsky) de Leningrado (San Petersburgo) encargó un nuevo ballet a Prokofiev. El compositor solicitó una sinopsis de la inmortal historia de amor de *Romeo y Julieta* a Adrian Piotrovsky y Sergey Radlov que, curiosamente, tenía un final feliz, es decir, no morían los dos enamorados y se realizaban sus anhelos de felicidad. Sin embargo, por diversas razones el Kirov rechazó la obra. Más adelante en 1935 el Teatro Bolshoi de Moscú se interesó por el ballet, pero cuando empezaron los primeros ensayos, su extensa duración, la complejidad rítmica de la música y los pasajes de baja sonoridad desconcertaron a los intérpretes quienes finalmente la declararon imposible de ser bailada. La obra no se llegó a representar.

Por si fuera poco, el gobierno ruso de aquel entonces señalaba a Prokofiev y Shostakovich como músicos no gratos y a través del periódico "*Pravda*", su medio de comunicación oficial, publicaba artículos en que los hacía objeto de descrédito y calificaba de "*modernistas degenerados*".

Prokofiev revisó la partitura, preparó dos suites para orquesta sinfónica y también una transcripción para piano, para dar a conocer la composición más ampliamente al público en conciertos.

Finalmente "Romeo y Julieta" logró estrenarse con muy buena acogida el 30 de diciembre de 1938, en la ciudad de Brno (Antigua Checoslovaquia).

En Rusia tuvo su primera representación dos años más tarde, en una versión revisada, en el Teatro Kirov, al cual estaba originalmente destinada, con una coreografía de Léonide Lavrovski, que todavía sigue vigente.

Existen varias coreografías para esta obra, cosa bastante frecuente. La de John Cranko en 1962 para el ballet de Stuttgart proporcionó a la compañía una reputación a nivel mundial y se presentó en América en 1969.

En 1965 la compañía de ballet del Covent Garden de Londres presentó una nueva producción con coreografía de Kenneth MacMillan y los famosos intérpretes Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn. También el propio Nureyev hizo otra coreografía.

SINOPSIS DEL ESPECTÁCULO, DESDE EL WAR MEMORIAL OPERA HOUSE DE SAN FRANCISCO A LOS CINES DE ESPAÑA:

ACTO I

Escena I: En la plaza pública

La plaza principal de la ciudad de Verona se llena de comerciantes y gentío. Allí están las familias Montesco y Capuleto: Romeo, su amiga Rosalina, Mercurio y Benvolio (los amigos de Romeo Montesco) Tebaldo, sobrino de Capuleto. De pronto, estalla una pelea entre las dos familias hasta que interviene el Príncipe de Verona restaurando la paz.

Escenas II-V: La casa de los Capuleto

Julieta, la joven hija de los Capuleto, aparece jugando con su nodriza hasta que aparecen sus padres en escena junto con el joven París, un conde, con quien quieren casar a la joven Julieta.

Esa noche, los Capuleto celebran un baile en su casa. Entre los presentes, aparece Romeo disfrazado y sin invitación. Es el momento en el que Romeo y Julieta se conocen y sienten una atracción instantánea el uno por el otro.

Escena VI: El Balcón

Julieta inquieta, pasea por su balcón. A continuación aparece Romeo inesperadamente. Se declaran amor mutuamente en un romántico *pas de deux*.

ACTO II

Escena I: una plaza pública

La nodriza de Julieta busca en la plaza al joven Romeo para hacerle entrega de una carta escrita por su amada. Él sale a su encuentro desde la capilla de Fray Lorenzo, quien ha de officiar su boda con Julieta.

Escena II: la capilla de Fray Lorenzo

A Romeo y Julieta los casa en secreto Fray Lorenzo.

Escena III: una plaza pública

Teobaldo surge de la multitud y reta con su espada a Mercucio quien entra en la lucha. Romeo intenta poner fin a la pelea, pero se produce el duelo y Teobaldo mata a Mercucio. Romeo enfurecido, exige venganza por la muerte de su amigo y acaba matando a Teobaldo. El Príncipe destierra para siempre a Romeo de Verona.

ACTO III**Escena I: Dormitorio de Julieta**

Los recién casados despiertan y se expresan sus miedos y amor eterno en un *pas de deux* apasionado. Romeo se despide. La familia Capuleto entra en escena con Paris para arreglar el matrimonio de su hija y ella les informa de su absoluta negativa. Los padres de Julieta amenazan con repudiarla.

Escena II: la capilla de Fray Lorenzo

Julieta implora angustiada a Fray Lorenzo para que le ayude. Él le da una poción para beber que la dormirá tan profundamente que creerán que está muerta, así Fray Lorenzo, le dirá a Romeo lo que sucede y mientras todos creen que ella ha muerto, los amantes podrán escaparse juntos y marchar de Verona.

Escena III: El dormitorio de Julieta

Julieta accede a casarse con Paris. Más tarde, por la noche ella bebe la poción. Por la mañana, los amigos de Julieta llegan para celebrar su boda. Pero nadie puede despertarla de su sueño y todos creen que está muerta.

Escena IV: A las afueras de Verona

Cuando la noticia de la muerte de Julieta comienza a extenderse, Fray Lorenzo envía un mensajero a Romeo con la noticia de que Julieta está viva. Pero el mensaje no le llega a Romeo y decide regresar a Verona para morir junto a su amada.

Escena V: La Tumba Capuleto

Julieta está enterrada. Después de que los asistentes al entierro se hayan marchado, Romeo entra en la cripta y se encuentra con París. Los dos hombres luchan, y París acaba herido de muerte. Inmediatamente, Romeo bebe el veneno que traía preparado y muere allí mismo. Justo en ese momento, Julieta despierta de su sueño y se encuentra con el cuerpo sin vida de Romeo, por lo que decide apuñalarse y morir junto a su Romeo.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR

Tras completar las lecciones de esta guía, los participantes serán capaces de:

- Identificar las posiciones y principios de ballet clásico básicos;
- Analizar la historia y obtener conclusiones acerca de los personajes, su temperamento y su papel en la historia, mediante la observación de sus gestos en la proyección de este espectáculo;
- Comprender cómo una historia puede ser contada a través del movimiento y del gesto del ballet.

¿SABÍAS QUE...?

La Tragedia en el teatro es una obra en la que se abordan temas tristes, reales o imaginarios que suelen conducir a un final infeliz; casi siempre termina con la muerte de algún personaje principal y el caso de Romeo y Julieta es una de las tragedias más famosas de la historia. Como hemos comentado anteriormente, fue escrita por William Shakespeare, un dramaturgo inglés que está considerado como el más grande e importante escritor de lengua inglesa en el mundo. Escribió cerca de 38 obras entre las que destacan: *Romeo y Julieta*, *Hamlet*, *Macbeth* y *El sueño de una noche de verano*. Sus obras han sido y son representadas por todo el mundo y han sido además inspiración para otros artistas, escritores y compositores, trasladando sus escritos al campo de la música, del cine, de la ópera o del ballet.

Proponemos una actividad inicial: *Explorando el ballet clásico*

RESPONDE: ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra ballet?

¿SABÍAS QUE...? El Ballet Clásico, es una forma de danza original de las cortes europeas del siglo XVI. El rey Luis XIV de Francia abrió la primera escuela de ballet, *La Académie Royale de danse*, en 1661. Muchos de los términos que se emplean en ballet, como veremos, han sido heredados y han llegado a nosotros con su vocablo francés. Este tipo de danza, es conocida por su gracia y elegancia y detrás de su escenificación hay horas y horas diarias de práctica con tal de conseguir la precisión en los movimientos y los pasos. El ballet clásico se basa en 5 posiciones. El maestro de baile del Rey Luis XIV y director de la "*Academia Real de Danza*" fue Pierre Beauchamps (1630 - 1695), de origen francés, quien creó y estableció las cinco posiciones básicas del ballet. Todas estas posiciones fueron escritas en el año 1725 por vez primera en "*Le Maître à Danser*", libro escrito por Rameau. Allí se mencionaban cómo colocar los pies distinguiendo dos tipos:

Posiciones Fermée: (Cerradas). Son aquellas en que ambos pies se mantienen en contacto entre sí. Se trata de la primera (1°), tercera (3°) y quinta (5°) colocación.

Posiciones Ouverte: (Abiertas). Referido a todas las colocaciones de pies donde éstos se encuentran separados el uno del otro, como ocurre en las posiciones segunda y cuarta (2° y 4°)

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

PRUEBA ESTO: Trata de saludar a las personas que tienes a tu lado con gestos corporales y no con la palabra. ¿Cuántas veces puedes decir *hola* sin hablar, sólo con tu cuerpo?

¿SABÍAS QUE...? En la danza, la palabra **gesto** se utiliza para referirse a los movimientos corporales que emplean los bailarines para expresar sentimientos, actitudes o ideas.

PRUEBA ESTO: Repite un gesto corporal muchas veces

Practica....

A continuación, piensa en cómo hacer ese gesto pero con sentimientos eligiendo cualquier sensación placentera y que te gustaría sentir (felicidad, excitación, alegría, emoción...)

Sin decir el sentimiento que quieres representar con tu cuerpo, realiza el gesto frente a otra persona. A ver si puede adivinar qué sensación has trasladado a tu gesto!

PRUEBA ESTO: Elige un personaje de la lista (si el trabajo es en grupo, deberán repartirse los papeles entre todos)

- Una niña joven, feliz y valiente
- Un chico joven, con entusiasmo y ganas
- Un padre severo (duro y autoritario)
- Un amigo presumido
- Una niñera malvada
- Una vecina cotilla

Piensa en un gesto que pueda hablar de la personalidad de cada uno de los personajes y ensáyalo con tu cuerpo, porque vamos a crear una conversación entre todos con el movimiento de los cuerpos. Será una conversación en silencio...

¿Fácil? ¿Habéis podido acertar con el papel de vuestros compañeros?

El lenguaje corporal, como bien sabéis forma parte de la comunicación. Con él ampliamos la información hablada, enfatizamos determinados mensajes o simplemente reafirmamos lo que queremos decir con nuestro cuerpo. Pero más allá de los gestos y de los movimientos corporales, enriquece el mensaje, el decorado, el vestuario que llevemos puesto, por lo que en cualquier escenificación de teatro, o nuestro caso, el ballet, cobra un lugar importante la elección de atuendos para reforzar los mensajes que quieren comunicarse.

¿Serías capaz de escribir y escenificar con gestos una tragedia?

Ya nos contaréis el resultado.

Hasta pronto y a disfrutar del próximo contenido alternativo en tu sala de cine