

Bienvenido a la obra de Shakespeare

William Shakespeare es el dramaturgo más popular del mundo desde hace más de 350 años. El público disfruta de sus obras tanto a través del teatro como del cine y la televisión, y las lee una y otra vez por puro placer.

*Lamentablemente,
a muchos de nosotros William
nos intimida.*

Aquí es donde *Shakespeare para principiantes* entra en acción. Aun cuando te haya resultado difícil abordar su obra, con este libro te parecerá accesible... ¡y divertida! Además, te ayudará a disfrutarla y apreciarla en seguida, y no sentirás como si estuvieras "haciendo los deberes" para poder iniciarte luego en su literatura.

¿CÓMO VAMOS
A LOGRARLO?

Es simple, en serio: principalmente, dejaremos que las historias se cuenten solas.

Shakespeare tenía la habilidad —tiene la habilidad— de conseguir que las personas hicieran un alto en el camino y las persuadía de que escucharan una historia. Las obras que lo volvieron más famoso son las de teatro, y el teatro es ante todo *directo*.

EL TEATRO DEBE
CAUTIVAR AL PÚBLICO Y HACER
QUE ÉSTE PRESTE ATENCIÓN...
AHORA MISMO.

Por lo general, quienes se inician en el estudio del tema se sorprenden al descubrir que en las obras shakespearianas abunda la acción, los personajes son creíbles, y las situaciones en las que éstos se ven inmersos son idénticas a las nuestras actuales, en tanto predominan la avaricia, el poder, la ambición, el amor, los celos, los problemas de la vejez, el racismo.

No cambiamos mucho en los últimos cuatro siglos. Por un lado es un alivio, pero por otro, también es aterrador encontrar aspectos de nuestra personalidad magnificados por el genio de William en el por demás racional Príncipe de Dinamarca, el celoso Moro de Venecia, la noble Cordelia o la malintencionada de Kate. Y su lenguaje, una vez que uno se distiende, es sumamente conmovedor.

CINCO DATOS QUE DEBERÍAS CONOCER SOBRE EL MUNDO TEATRAL DE WILLIAM

1: En aquella época, los dramaturgos recurrían tanto a la prosa como a la poesía. Los **versos pareados** (dos versos con rima) anunciaban al público que terminaba la escena, comenzaba una nueva situación o cambiaba el lugar donde se desarrollaba la acción. (También podía haber rima durante el transcurso de la escena, claro.)

2: Los hombres representaban el papel de las mujeres. Los muchachos jóvenes, el de las ingenuas (las muchachas).

3: No había "apagones", es decir, no se apagaban las "luces" (que eran velas, en realidad). Por eso, cuando moría un personaje, tenían que retirar el cuerpo del escenario.

4: La escena finalizaba cuando todos los personajes salían del escenario. Además, según las convenciones de la época, no podían participar los mismos actores de la última parte de una escena y el principio de la siguiente.

5: El público era una gran muestra representativa de toda la sociedad inglesa. Por eso, los autores que triunfaban debían escribir al menos en dos niveles. Es decir, tenían que atraer a la gente más educada del público pero también a quienes no habían recibido educación formal. Más aún, debían saber cómo hacer uso tanto del humor grotesco como de las refinadas alusiones clásicas, razón por la cual en las obras de teatro se hacía todo lo posible para que los espectadores las comprendieran.

✿ Las alusiones son un recurso literario para impresionar nombrando a una persona importante. Basta con remitirse a la mitología griega o a una frase de un poema famoso para que el lector verdaderamente refinado capte la alusión.

EY... ESTOY MUERTO, ¿AHORA QUÉ HAGO?

Antes de avanzar, echemos un vistazo a la vida de William.

¿Qué se sabe en realidad de este tipo?

No mucho. Lo bautizaron el 26 de abril de 1564 en Stratford-on-Avon, Inglaterra. John, su padre, vendía guantes y en repetidas ocasiones llegó a ocupar cargos importantes en el gobierno local. Es probable que luego haya tenido que enfrentar problemas económicos. William no perdió el tiempo. A los dieciocho años se casó con Anne Hathaway, con quien tuvo tres hijos: Susanna (nacida en 1583) y dos gemelos, Hamnet y Judith (1585). (Hamnet murió en 1596.) No se sabe con certeza qué le ocurrió entre 1583 y 1592, pero en algún momento comenzó su carrera de actor y dramaturgo. En 1592, Robert Greene, un escritor de obras de teatro celoso de Shakespeare, lo atacó por escrito y se burló del hecho de que un actor fuera también autor. Según parece, a William esta crítica no le causó demasiada impresión y no dejó de actuar ni de escribir. Es más, se convirtió en una figura de renombre en el ámbito literario y teatral londinense. Publicó dos obras líricas en verso: *Venus y Adonis* (1593) y *La violación de Lucrecia* (1594). Un escritor llamado Francis Meres conoció el trabajo de William en 1598, hizo un listado de doce de sus obras y elogió su poesía inédita. William formaba parte de la compañía de Lord Chamberlain, que tenía muy buenas conexiones y que en 1598 construyó un teatro llamado El Globo del que Shakespeare fue uno de los propietarios.

En 1603, cuando Jaime I subió al trono, la compañía de Lord Chamberlain pasó a ser del rey. Durante un tiempo, se publicaron algunas de las obras de William en ediciones no autorizadas (aunque muchas se dieron a la estampa recién después de su muerte); y en 1609 apareció una recopilación de sus sonetos. Luego del incendio de El Globo en 1613, es probable que Shakespeare haya dejado de escribir y de actuar. Pasó los últimos años de su vida en New Place, una casa que había comprado en Stratford en 1597. Murió en 1616 y fue enterrado en dicha ciudad. Su existencia transcurrió normalmente y por eso a algunos les cuesta creer que un hombre tan "común y corriente", que recibió tan poca educación formal, haya podido llegar a ser el artífice de la obra más grandiosa de la lengua inglesa. (¡Como si en la escuela se aprendiera a ser un genio!) La mayoría de los expertos aceptan hoy el hecho de que Shakespeare fue el verdadero autor de sus obras.

Éstos son datos de menor importancia en la biografía de un genio. Por fortuna, lo que cautivó al público durante casi cuatro siglos no fue su vida personal sino su trabajo. A este Shakespeare nos dedicaremos en las páginas siguientes.

¿Dónde se desarrolla la acción?

En Escocia e Inglaterra, en el siglo XI.

¿Qué pasa?

Tres brujas se encuentran con los generales **Macbeth** y **Banquo** después de que éstos lucharan con valentía para reprimir un levantamiento al mando de **Macdonwald** y el thane (barón) de **Cawdor**. Las brujas saludan a **Macbeth** y se dirigen a él como thane de **Glamis** (título que en ese momento tenía **Macbeth**), thane de **Cawdor** y futuro rey de Escocia. **Banquo** les pregunta qué le depara el destino y le responden que si bien no será rey, sí lo serán sus descendientes. Las brujas desaparecen. Casi de inmediato, **Macbeth** se entera de que el thane de **Cawdor** será ejecutado, por lo que se convierte en el sucesor del título y el dueño de sus tierras. El hecho de que se cumplan en parte las profecías de las brujas y de que el rey **Duncan** decida designar a su hijo **Malcolm** como príncipe de **Cumberland** lo lleva a **Macbeth** a urdir el asesinato del monarca en su propio castillo, donde se hospeda; pero a medida que se acerca la hora de matar a **Duncan**, **Macbeth** duda. Su esposa, **Lady Macbeth**, insiste en que sigan adelante con el plan y emborracha a los chambelanes que montan guardia en la alcoba del rey. **Macbeth** lo mata luego de angustiantes deliberaciones. El noble **Macduff** descubre que **Duncan** ha muerto y despierta a todos en el castillo. Los chambelanes niegan ser los autores del crimen. **Macbeth** los mata a ellos también. Los hijos del rey temen por su vida y huyen de Escocia. **Macbeth** sube al trono y advierte que **Banquo** sospecha que él es asesino. Esto le recuerda la profecía de las brujas según la

cual los hijos de Banquo serían coronados reyes. Invita a Banquo a un festín pero ordena a unos malhechores que lo maten a él y a su hijo **Fleance** antes de la cena. Banquo muere, pero Fleance logra escapar. Durante el banquete, Macbeth —y nadie más— ve el espectro sangriento de Banquo. Los invitados parten en medio del caos. Malcolm, el hijo mayor de Duncan, se encuentra con Macduff, que escapó de Escocia a Inglaterra. Macbeth busca a las brujas y ve una serie de apariciones extrañas, que le explican que debe cuidarse de Macduff, pero aclaran que "ningún hombre dado a luz por mujer puede dañar a Macbeth". También prometen que estará a salvo hasta que el bosque de Birnam se levante en su contra. Macbeth toma represalias y manda matar a la esposa de Macduff y sus hijos. Malcolm y Macduff deciden aliarse para combatir a Macbeth. Macduff se entera de que su familia murió. Lady Macbeth, atormentada por la culpa, pierde el juicio. El rey se apresta para luchar contra los ingleses. A fin de que resulte más difícil estimar su número, los soldados ingleses marchan ocultos tras ramas de árboles del bosque de Birnam; parece como si el bosque se estuviera moviendo. Macbeth se entera de que es un truco, y de que su reina murió. Decide librar la batalla y se enfrenta a Macduff, pero hace alarde de que ningún hombre dado a luz por una mujer le puede hacer daño. Macduff le informa a su adversario que no nació de una mujer, sino que "fue arrancado antes de tiempo del vientre de su madre". Macduff mata al monarca usurpador y Malcolm es coronado rey.

¿De qué se trata?

Pese a que Macbeth opta por hacer aquello que lo lleva a su propia ruina, la lamentable caída que sufre es tan vertiginosa que despierta una compasión casi inesperada. La palabra clave en esta obra es "miedo". No sólo Macbeth, sino virtualmente todos los personajes importantes de la historia, están forzados a enfrentarse a algo aterrador. El miedo está a la orden del día, de una forma u otra, desde el principio hasta el fin de la obra. La segunda escena, colmada de informes sangrientos sobre "cosas extraordinarias" que suceden en el campo de batalla, ofrece una imagen que capta perfectamente la acción destructiva que ejerce el miedo en Macbeth: los dos nadadores rendidos que se abrazan uno al otro y precipitan así su muerte, ahogados. La obra es una sinfonía lúgubre sobre el miedo y el error humanos.

Presta atención a las alusiones a... La sangre, la vestimenta (en especial la que le queda grande a Macbeth), las equivocaciones, los ecos, la luz superada por las tinieblas, el insomnio.

El rincón del crítico

"Casi todas las escenas que nos vienen a la memoria se llevan a cabo de noche o en un lugar oscuro." (A.C. Bradley)

"(Macbeth) representa a la figura del Mal más profunda y madura trazada por Shakespeare." (G. Wilson Knight)

"Es por demás significativo que en sólo dos piezas teatrales (de Shakespeare) la palabra 'amor' aparezca tan poco como en *Macbeth*, y que 'miedo' aparezca más que en cualquier otra; de hecho, dos o tres veces más que en la mayoría de las otras obras." (Caroline Spurgeon)

LÍNEAS PARA ESCUCHAR

Lo hermoso
es feo, y lo feo es
hermoso. (I, 1)

Las cosas buenas del día
comienzan a debilitarse y
adormecerse. (III, 2)

Mi honda ambición salta en demasía y
me arroja del otro lado. (I, 7)

Hallábase indecisa, como dos nadado-
res rendidos que se abrazan uno al
otro y ahogan sus esfuerzos. (I, 2)

¡NO CESE EL
TRABAJO, AUNQUE
PESE!
QUE HIERVA EL
CALDERO Y LA
SALSA SE ESPESE!
(IV, 1)

Ante su terror, no pude
contestar "¡Amén!" cuando
dijeron ellos "¡Dios nos bendiga!"
Pero ¿por qué no pude pronun-
ciar ese "Amén"? ¡Yo era quien
tenía más necesidad de
bendición, y el "Amén" quedó
ahogado en mi garganta! (II, 2)

El mañana
y el mañana y el mañana
avanzan a pequeños pasos, de
día en día, hasta la última sílaba
del tiempo recordable. (V, 5)

Macbeth no será vencido hasta que el
gran bosque de Birnam suba marchando para combatirle
a la alta colina de Dunsinane. (IV, 3)

ALGUNOS DATOS SOBRE MACBETH

1: La obra conmemora el ascenso al trono inglés de Jaime I, cuya ascendencia escocesa y su interés por lo sobrenatural deben de haber sido factores importantes en la selección que hizo Shakespeare del material.

¡MACBETH...
PERDÓN, LA
OBRA ESCOCESA,
MALDECIDA?
¡QUÉ ESTUPIDEZ!

2: Según la leyenda, la obra fue maldecida. Muchos actores no dicen el título si están en un teatro, a menos que la escena que representan o ensayan así lo exija.

3: Como de costumbre, Shakespeare no deja que los detalles históricos arruinen una buena historia. El reinado del verdadero Macbeth duró diecisiete años y contó con bastante apoyo popular. Duncan, a quien mató en el campo de batalla, era un hombre joven.

4: La única versión de *Macbeth* fue publicada en el Primer Folio de 1623. Tal vez tenga escenas escritas por otro escritor, agregadas después de que Shakespeare terminó la pieza (quizás en 1606). Muchos creen que no es el autor de los pasajes en los que aparecen las brujas (acto III, escena 5, y en el acto IV, escena 1).

5: Para el público isabelino, el asesinato de un rey —y lo que es peor, de un rey que se hospeda en la casa del asesino— era uno de los crímenes más terribles, comparable con el incesto o el parricidio.

