

El legado del amor imposible
de *Romeo y Julieta* en el cine

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Trabajo de Fin de Grado en Periodismo

Alumno: Lorenzo de Vera Morín
Tutor: Ernesto Jesús Rodríguez Abad
Curso académico: 2023/2024

Índice

Resumen.....

Introducción.....

Preguntas de investigación.....

Metodología.....

Texto transcrito.....

Escaleta.....

Conclusión.....

Resumen

El amor es uno de los sentimientos más enigmáticos y poderosos al que el ser humano se haya podido enfrentar. A lo largo de los siglos ha sido objeto de profundo análisis y estudio, no solo en los círculos filosóficos, sino también en la sociedad misma. Se presenta como uno de los temas universales en la historia de la humanidad. Tanto en el arte en general, como más específicamente en la gran pantalla, sus representaciones son infinitas.

Causa de grandes debates y discusiones, su definición o forma de interpretarlo ha variado según las respuestas a los cambios sociales, filosóficos y culturales de las civilizaciones. Un rasgo que comparten las religiones y las sociedades antiguas más representativas es que el amor era visto como un símbolo de estabilidad generacional, al menos en teoría.

Sin embargo, no será hasta el Renacimiento tardío, en el año 1593, cuando el escritor inglés William Shakespeare saca a la luz la trágica obra de *Romeo y Julieta*. Una visión que rompe por completo con lo establecido, y donde se representa a este poderoso sentimiento como un agente de cambio.

Para entender su impacto en el cine, cuento con la colaboración del cineasta Cándido Pérez de Armas, ya que a través de sus conocimientos puedo entender los procesos que se desencadenan al interpretar este tipo de narrativas tan exigentes para el equipo actoral. Por otra parte, el abogado y especialista en cine y series de televisión, Manuel García de Mesa, comparte sus conocimientos con respecto a los amores imposibles del séptimo arte basados en la creación Shakesperiana. El reportaje cuenta con una duración de 12 minutos y en él hago un ejercicio de divulgación a través de mis intervenciones, declaraciones de los entrevistados, y de las escenas que se adecúan al tema seleccionado.

Palabras claves: amor, cine, Shakespeare, *Romeo y Julieta*, humanidad

Abstract

Love is one of the most enigmatic and powerful feelings that human beings have ever faced. Over the centuries it has been the subject of deep analysis and study not only in philosophical circles, but also in society itself. It is presented as one of the universal themes in the history of humanity. Both in art in general, and more specifically on the big screen, its representations are endless.

Cause of great debates and discussions, its definition or way of interpreting it has varied according to the responses to the social, philosophical and cultural changes of civilizations. A trait that the most representative religions and ancient societies share is that love was seen as a symbol of generational stability, at least in theory.

However, it would not be until the late Renaissance, in 1593, when the English writer William Shakespeare brought to light the tragic work of *Romeo and Juliet*. A vision that completely breaks with what is established and represents this powerful feeling as an agent of change.

To understand its impact on cinema, I count on the participation of filmmaker Cándido Pérez de Armas, as through his knowledge I can understand the processes that are triggered when interpreting this type of narratives that are so demanding for the acting team. On the other hand, the lawyer and specialist in cinema and television series, Manuel García de Mesa, shares his knowledge regarding the impossible loves of the seventh art based on Shakespearian creation. The report lasts 12 minutes and in it I do a dissemination exercise through my interventions, statements from the interviewees and the scenes that fit the selected topic.

Keywords: love, cinema, Shakespeare, *Romeo and Juliet*, humanity

Introducción

El entender una emoción como es el amor, es algo tan complejo como abstracto. Objeto de profundo estudio y análisis, quise enfatizar en cómo antiguas e importantes civilizaciones interpretaban este sentimiento. Además, por el innegable protagonismo que ha tenido el cristianismo en occidente, vi oportuno su mención.

Teniendo estos datos como base inicial, enlacé su relación con la obra de William Shakespeare, *Romeo y Julieta*, y el cómo se popularizó un tipo de amor diferente. Un enfoque realista donde la adversidad, el empoderamiento y la juventud juegan un papel esencial.

Preguntas de investigación

- ¿Por qué estas narrativas de amores imposibles se han coronado como uno de los temas inmortales no solo en el séptimo arte, sino en la cultura en general?
- ¿Cuál es el procedimiento que tiene que realizar el equipo actoral para encarnar papeles con una intensidad muy elevada?
- ¿Tiene más peso el argumento de la trama o la interpretación de los personajes?

Metodología

Fuentes documentales: La fuente documental principal es la obra de *Romeo y Julieta*. A través de ella pude extraer toda la información necesaria, tanto de los personajes como del argumento. Por otra parte, las películas objeto de análisis para la comprensión del amor imposible en el cine basado en la narrativa de la obra de Shakespeare, son: *Romeo y Julieta* (1968), *Titanic*, *Calles de fuego*, *Orgullo y prejuicio*, *Carol*, *Shakespeare enamorado*, *El diario de Noah* y *Los puentes de Madison*, *Un verano con Mónica*.

Fuentes personales: El cineasta Cándido Pérez de Armas, y el abogado y especialista en cine y series de televisión, Manuel García de Mesa.

Preguntas a Cándido Pérez:

1. ¿Cuál es la preparación para un papel que requiere de un esfuerzo tan elevado?
2. ¿Tiene la interpretación mayor importancia en el resultado final que la trama argumental?
3. ¿Es un fallo común sobreactuar en este tipo de interpretaciones?
4. ¿Te gustan este tipo de películas? ¿Por qué?
5. ¿Qué bandas sonoras guardan un recuerdo especial en tu memoria? ¿Qué las hace importantes para ti?
6. ¿Por qué han perdurado este tipo de obras?
7. ¿Cuál es el fin del arte?
8. ¿Este tipo de amores imposibles son cosa del pasado?

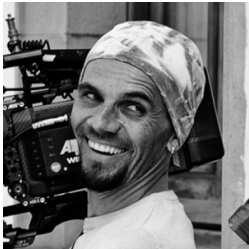
Preguntas a Manuel García:

1. ¿Por qué estas narrativas de amores imposibles se han coronado como uno de los temas inmortales, no solo en el séptimo arte, sino en la cultura en general?
2. ¿Hasta qué punto el amor imposible basado en la obra de *Romeo y Julieta* tiene un impacto en el cine?
3. ¿Qué elementos destacarías de estas piezas cinematográficas?
4. ¿Tiene la interpretación mayor importancia en el resultado final que la trama argumental?
5. ¿Te gustan este tipo de películas? ¿Por qué? ¿Cuáles recomienda?
6. ¿Cuáles son los momentos de estas obras que se han quedado impregnados en su memoria?

7. ¿Cuántas versiones cuenta la obra de William Shakespeare en la historia del cine?
8. ¿Cuál es la versión más fiel a la tragedia original?

Descripción de las personas entrevistadas:

FOTO	NOMBRE	CARGO	JUSTIFICACIÓN
	Manuel García de Mesa	Abogado y especialista en cine y series de televisión	A través de sus declaraciones pude tener información especializada acerca de los amores imposibles en el cine, basados en la obra de <i>Romeo y Julieta</i> . Asimismo, tener una mayor comprensión teórica acerca del contexto de estas

			obras cinematográficas a lo largo de la historia y el impacto de las mismas.
	Cándido Pérez de Armas	Cineasta	Con su entrevista pude ahondar en el campo de la interpretación ante papeles tan intensos. El procedimiento, los fallos más comunes y la importancia de una buena actuación, son las claves de su intervención.

Texto transcrito del reportaje audiovisual

Intervención alumno

Cómo describir algo tan grande como el amor, lo reconozco, es un atrevimiento muy grande por mi parte. Se trata del sentimiento más enigmático y poderoso que el ser humano se haya podido enfrentar alguna vez. Objeto de profunda reflexión y análisis tanto en los círculos filosóficos como en la sociedad, y ejemplo de ello soy yo mismo. Estrecha lazos y

forma parte de la experiencia de vivir que todos de una u otra manera, con suerte, hemos podido saborear. Sin importar su naturaleza, origen, destino, intención; simboliza un motor imprescindible en nuestras vidas.

En la antigua China, el amor y las enseñanzas de Confucio van de la mano. Una de las figuras filosóficas más reconocidas en la historia del país asiático. En sus analectas, es decir, en sus aprendizajes interpretaba esta emoción como una cuestión de respeto mutuo. Una armonía social donde se valoraba el equilibrio y sostenibilidad generacional.

Figuras históricas como el filósofo Platón, de la antigua Grecia, pilar fundamental del Occidente actual, basaron gran parte de su estudio en torno a este concepto. Quizás su obra “El Banquete” se posiciona como un referente de su bibliografía sobre el amor. En ella, expone que el amor va más allá de lo meramente superficial, ya que lo asciende por completo de categoría. Lo narra como una búsqueda de lo divino. Una atmósfera propia de su ansiado mundo de las ideas.

En el cristianismo, por su parte, es entendido como algo eterno. Un compromiso inquebrantable, fuera por completo de los impulsos momentáneos. Un amor incondicional tanto a Dios como al prójimo.

Toda esta armonía idílica y de dudosa realidad, se ve alterada por otro enfoque, donde prevalece la pasión y la lucha contra la adversidad de lo establecido. Shakespeare, allá por el 1593, saca a luz la trágica obra de *Romeo y Julieta*. Una versión donde las emociones están a flor de piel y, a diferencia de antes, el amor es un poderosísimo agente de cambio.

William nos plantea una trama donde siendo consciente de las dificultades de los juicios morales y las adversidades, se enfrenta a ellas a través de sus jóvenes personajes. Refleja la complejidad del amor y la imposibilidad de éste. Un cóctel explosivo que juega con los elementos de la esperanza, la desesperación y el deseo.

Yo no sé ustedes, pero a mi me fascina que al ser humano le atraigan tanto este tipo de finales trágicos y tristes, descartando por completo los felices. Se ha coronado como un tema universal dentro del séptimo arte, y no solo en él, sino también en la cultura en general. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrae tanto este tipo de narrativas?.

Declaración Manuel García

El ser humano tiene una capacidad que a lo mejor no le favorece, enamorarse de aquello que no puede conseguir o no puede conservar. Nos pueden gustar los finales felices pero también nos gusta sufrir, y ver que la pareja no hay manera de que supere los distintos altercados que los guionistas les ponen en su camino

Locución alumno:

Ejemplo de ello es el final de Calles de fuego, una obra de Walter Hill, a pesar de ser un director que no tiene nada que ver con los amores imposibles. Apela siempre a lo que él llama “la nostalgia en el final del camino”. Toda película tiene un viaje, un recorrido, para que el personaje evolucione. Y él defiende la idea de que los finales no felices venden más, ya que el espectador lo acepta. En esta película donde un mercenario regresa a casa para salvar a su amor de una banda de motoristas, reniega de ella y decide marcharse para emprender un camino por separado...cabalgando hacia el horizonte mientras ella canta de fondo.

Declaración Cándido Pérez

Nosotros sabemos lo que significa involucrarse emocionalmente a ese nivel. En una película tú lo puedes vivir, estás ante la pantalla, lo vives con los personajes pero después te puedes ir a tu casa tranquilo a tomarte el café, que no pasa nada. Puedes vivir durante ese instante esa entrega, ese amor, porque tú sabes el valor que tiene.

Locución alumno:

Orgullo y Prejuicio, la famosa novela de Jane Austen, que a pesar de pertenecer a diferentes contextos de la novela Shakespiriana, indaga en temas universales como la represión, la adversidad, el conocimiento y la carencia de éste y, por supuesto, el amor.

Como su nombre indica, el orgullo y el prejuicio emergen de manera forzada en personas que están muy separadas de sus vínculos familiares, ya que tienen una visión superficial de la vida. Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy reniegan de sus estatus sociales preestablecidos, para unirse en cuerpo y alma.

Al igual que Romeo y Julieta son personajes jóvenes con una fuerza impropia a sus edades. Un desafío permanente por la pasión incondicional mutua, que a pesar de los malentendidos y enfrentamientos, les mueve la búsqueda de un amor genuino.

Tanto "Orgullo y Prejuicio" como "Romeo y Julieta", son obras que han perdurado en la historia y han sido adaptadas en diversas formas, incluyendo películas, obras teatrales y series de televisión.

Declaración Manuel García

La credibilidad de la situación, es decir, el empeño en crear un ecosistema donde tú como espectador realmente no veas ninguna salida, creo que es ahí donde está la clave. Carol es claro ejemplo de ello.

Locución alumno:

Y es que es una obra que muestra, al igual que *Romeo y Julieta*, la crudeza a la que se pueden enfrentar dos personas que se aman. Una, basada en la Verona del siglo XVI y otra en la idealizada ciudad de Nueva York de los felices años 50, pero eso de felices no era para todos. En fin, ambas creaciones comparten la búsqueda hacia los mismos derechos...

Carol y Therese también tienen ese desafío de amarse en un mundo que no acepta su unión, tachándola como algo inadmisibles. Un matrimonio homosexual, con 20 años de diferencia, que lucha por su libertad y unión pese a esas adversidades que las atormentan.

Como dijo Kate Blanchett, un rasgo común en las novelas de Patricia Highsmith, autora de *Carol*, es que la vida interior de sus personajes rebosa de humanidad. Nos transmite los secretos más profundos de ellos.

Tanto ellas como *Romeo y Julieta*, luchan por algo tan poderoso como el amor en un contexto conservador y carente de comprensión. Una visión realista y conmovedora de los comportamientos humanos en entornos con un estricto orden social. Una historia difícil de ver, pero que nos enseña el camino de la verdad y la felicidad.

Declaración Manuel García:

Por ejemplo, Gwyneth Paltrow en Shakespeare Enamorado, podía haberse quedado con el amor de su vida, sin embargo, ella va al mundo a vivir y sus aventuras. En otras palabras, el propio empoderamiento, más bien la necesidad de un personaje de vivir su vida y de crear su historia personal, puede convertir una historia de amor en una de amor imposible.

Intervención alumno:

Es imposible no percatarse de la gran intensidad que requieren las actuaciones de estas historias. Las actrices y los actores llevan al límite sus interpretaciones para encarnar sus personajes. ¿Pero de qué manera, cómo se preparan para ello?

Declaración Cándido Pérez:

Debería de haber tres caminos. El camino del actor corporal, donde se trabaja qué le supone para él moralmente tener ese sufrimiento o ese sentimiento con cómo lo va a narrar con el cuerpo.

A nivel de la mirada, que es el elemento más importante de la interpretación y donde muestra cómo transmite la verdad de sus intenciones. Un ejercicio donde se expone el interior, el alma, de los personajes a la audiencia. Por último, se encuentra lo que puede ser la verdad o la mentira, es decir, el texto de la trama.

Intervención alumno:

Entendiendo lo anterior y sabiendo las complejidades que ello conlleva, es verdad que hemos visto películas que para mi gusto son excelentes, pero qué importa más ¿el peso de la trama o la interpretación de los personajes?

Declaración de Cándido Pérez:

Creo que siempre la interpretación va a estar por encima de cualquier cosa, es decir, yo tengo una opinión decantada. Por supuesto que la trama es importante, claro que sí, pero no hay nada que supere más que una buena interpretación.

Locución alumno:

El diario de Noah nos narra la vida de una persona que padece el anhelo de otra, de Allie, una chica de pudiente familia que irradia carisma por su carácter vibrante. Pese a que ésta en un primer momento se plasme como refinada, tiene una considerable transformación a medida que avanza su vida junto al protagonista de la película, Noah.

Noah, por otra parte, es la antítesis en cuanto a nivel económico se refiere, un Montesco que, sin embargo, gracias a su empeño y dedicación seduce a nuestra querida personaje.

Si bien la obra cuenta la relación tóxica de dos personas, nos muestra el lado más real, no solo de los personajes, sino de los seres humanos. Un conflicto interno que en varios momentos estalla y salta en pedazos.

Para mi gusto, uno de los finales más emocionantes del cine. En él, a pesar de no fallecer ningún personaje como en Romeo y Julieta, nos revela que esa mente tan alegre de Allie padece de Alzheimer. Por suerte, Noah está allí, junto a ella, cuidándola hasta el final de sus días.

La pasión, el empoderamiento, la adversidad, el sufrimiento; forman un cóctel emocionante en forma de diario...

Declaración Cándido Pérez:

Lo que se queda marcado en mí, es el momento donde la línea de texto cuadra con el plano y el momentos de los personajes, sumado a la música. Ese conjunto es lo que llamo yo el

momento mágico, y las buenas películas de romance te dan esos instantes. Por ejemplo, una sin texto, *Los puentes de Madison*.

Locución alumno:

Un regalo de Meryl Streep Eastwood, que ha quedado impregnado en la memoria de muchos. Un final de película, una escena cargada de fuerza emocional y narrativa que nos pide a gritos que entremos en ella. Una pasión repentina que acaba con una mirada sincera y que llora en forma de lluvia. Un dolor que no será curado.

El gusto por este tipo de obras creo que se debe en gran medida a su carácter irresistible, y lo digo porque tanto a ti como a mí, estoy seguro que nos encantaría vivir este tipo de narrativas por muy intensas que sean.

¿Hasta qué punto estamos dispuestos a vivirlo? ¿Hasta qué nivel estamos dispuestos a sacrificarnos?. Creo que la respuesta es rápida a la par que deprimente, a muy pocos. Más bien anhelamos o admiramos el carácter tan poderoso de estos personajes

Muy a mi pesar, estamos llegando al final de este proyecto, pero no sin antes me gustaría acabar con un poema de Adolfo Bécquer, que resume lo que es este trabajo.

Amor eterno:

Podrá nublarse el sol eternamente;
Podrá secarse en un instante el mar;
Podrá romperse el eje de la tierra
como un débil cristal.

¡Todo sucederá! Podrá la muerte
cubrirme con su fúnebre crespón;
Pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor.

Acceso al reportaje

TFG_Lorenzo de Vera Morín

Escaleta

Escena	Plano	Ángulo	Descripción	Movimiento de cámara	Duración
1	Americano	Normal	Presentación del reportaje	Estático	0"- 37"
2	Alternancia de planos		Las enseñanzas del filósofo Confucio, aplicadas al amor		37"- 56"
3	Plano general y plano americano		Visión del amor en la antigua Grecia	Estático	57"- 1:31"
4	Alternancia de planos		El amor entendido desde la religión cristiana		1:31"- 1:56"
5	Alternancia de planos		Visualización de la película <i>Romeo y</i>		1:57"- 2:18"

			<i>Julieta</i> dirigida por Franco Zeffirelli, apoyada con la introducción de William Shakespeare		
6	Primeros planos		Escena final de <i>Titanic</i> previa a la muerte de Jack Dawson		2:19"- 2:39"
7	Plano americano	Normal	Planteamiento de por qué los amores imposibles se han coronado en el arte	Estático	2:41"- 3:00"
8	Plano americano	Normal	Manuel García justifica el éxito de las narrativas con finales no felices	Estático	3:01"- 3:25"

9	Alternancia de planos		Ejemplo de un final no feliz con la obra de <i>Calles de fuego</i>		3:26'' - 4:00''
10	Plano americano	Normal	Cándido resume el enganche que nos produce las obras de este carácter	Estático	4:02'' - 4:14''
11	Alternancia de planos		Análisis de la película <i>Orgullo y prejuicio</i>		4:15'' - 5:30''
12	Plano americano	Normal	Manuel explica la necesidad de crear una atmósfera de credibilidad a la trama	Estático	5:30'' - 5:41''
13	Alternancia de planos		Análisis de la película <i>Carol</i>		5:41'' - 7:00''
14	Plano americano	Normal	Manuel explica por qué el	Estático	7:01'' - 7:26''

			empoderamiento de los personajes puede generar una situación de amor imposible. Para ello utiliza el ejemplo de <i>Shakespeare enamorado</i>		
15	Plano americano	Normal	Planteamiento acerca de cómo el equipo actoral debe prepararse papeles tan intensos y exigentes	Estático	7:26'' - 7:47''
16	Plano americano	Normal	Cándido explica los tres caminos a tener en cuenta para estas interpretaciones (trabajo corporal, la	Estático	7:48'' - 8:14''

			mirada y el texto).		
17	Plano general	Normal	Se propone qué tiene más peso en el resultado final de la pieza cinematográfica, la interpretación o el guión	Estático	8:14''- 8:27''
18	Plano americano	Normal	Cándido Pérez afirma que la actuación de los actores está por encima de los demás elementos	Estático	8:28''- 8:44''
19	Alternancia de planos		Análisis de <i>El diario de Noah</i>		8:44''- 10:03''
20	Plano americano	Normal	Cándido menciona cuáles son los momentos que quedan	Estático	10:04''- 10:25''

			<p>marcados en su memoria frente a las películas de amores imposibles. Utiliza como ejemplo <i>Los puentes de Madison</i></p>		
21	Alternancia de planos		Análisis de <i>Los puentes de Madison</i>		10:26''-10:56''
22	Plano americano	Normal	Justificación de la admiración por las tramas de los amores imposibles en el cine	Estático	10:56''-11:22''
23	Plano americano	Normal	Lectura del poema <i>Amor eterno</i> de Adolfo Bécquer a modo de conclusión	Estático	11:22''-12:06''

Conclusión

El ser humano no puede entender la vida sin la presencia del amor. En cualquiera de sus manifestaciones representa un motor imprescindible en nuestras vidas.

Es un sentimiento que no tiene que ser entendido como algo ideal y perfecto, sino como algo humano. Si tuviera que definirlo, lo describiría como el azúcar que endulza la existencia.

Agradecimientos

Quiero agradecer al arte, especialmente al cine y el teatro, por mostrarme momentos tan mágicos e inolvidables. Una forma de entender la vida y sus circunstancias desde una mirada infinita.

Bibliografía

Shakespeare, W. (2004). *Romeo y Julieta* (H. Bloom, Ed.). Modern Library. (Trabajo original publicado en 1597)

Platón. (2003). *El banquete* (M. C. Casas, Trad.). Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 380 a.C.)

Morrison, P. (Productor), & Wright, J. (Director). (2005). *Pride and Prejudice* [Película]. Universal Pictures.

Karlsen, E., & Woolley, S. (Productores), & Haynes, T. (Director). (2015). *Carol* [Película]. The Weinstein Company.

Johnson, L. (Productor), & Cassavetes, N. (Director). (2004). *The Notebook* [Película]. New Line Cinema.

Booth, K. (Productor), & Eastwood, C. (Productor & Director). (1995). *The Bridges of Madison County* [Película]. Warner Bros. Pictures.