

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**PERSONAJES FANTÁSTICOS DE A MIDSUMMER
NIGHT'S DREAM COMO DESENCADENADORES
DRAMÁTICOS**

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

LIC. EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

PRESENTA:

ZAVALA GAONA, ADRIANA

1996

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

14
2º

PERSONAJES FANTASTICOS DE

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

COMO DESENCADENADORES DRAMATICOS

FACULTAD DE HUMANIDADES Y LETRAS

Colección de Tesis
Lingüística y Literatura

CONTENIDO

INTRODUCCION	3
CAPITULO I ACERCA DE LA OBRA	9
CAPITULO II ORIGEN DE LA NOCHE DE SAN JUAN	
Festividades del primero de mayo	25
Noche de brujas	31
Festividades del 24 de junio	39
CAPITULO III ORIGEN DE LOS PERSONAJES FANTASTICOS DE A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM	
Hadas : 1)Oberón 2) Titania	44
Duendes: 1) Puck 2) Robin Goodfellow 3)Pan	51
CAPITULO IV FUNCION DE PERSONAJES DENTRO DE A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM	
Personajes del mundo real: 1) Lisandro 2) Demetrio 3) Hermia 4) Elena 5) Teseo 6) Hipólita 7) Egeo 8) Folóstrato	57
Actores: 1) Cartabón 2) Berbiquí 3) Lanzadera 4) Flauta 5) Hocico 6) Hambrón	63
Personajes fantásticos: 1) Puck 2)Oberón 3) Titania 4) Chicharillo 5) Telaraña 6) Polilla 7) Mostaza	66
CONCLUSIONES	71
NOTAS	83
BIBLIOGRAFIA	87

INTRODUCCION

INTRODUCCION

Esta tesis pretende hacer un análisis acerca de los seres fantásticos que aparecen en *A midsummer night's dream*, de William Shakespeare, y determinar su función como desencadenadores dramáticos.

A lo largo de esta tesis me serviré del título de la obra en inglés por la siguiente razón: según Luis Astrana Marín, (1) circunscribiéndose a la época de Shakespeare, el Midsummer Night se celebraba el primero de mayo en las primeras horas del alba y donde se cumplían ciertos y ritos.

Al revisar el calendario inglés actual, encontré que esta fiesta está indicada un 24 de junio, noche del solsticio de verano, es decir, cuando el polo norte se inclina hacia el sur.

De modo que para William Shakespeare, el Midsummer Night era una noche primaveral: sin embargo, en latín primavera se indica con la voz *ver*, voz que al parecer, fue la causante de confusiones en la traducción al español, ya que *ver* degeneró en verano, cuando su significado era en realidad primavera.

El vocablo verano ha venido a parar en estío y ahora se confunde el verano con el estío, aunque este último viene después del verano.

Esto demuestra que el término Midsummer Night no indica una noche de verano, tal como hoy se piensa, sino una de primavera, cuyo centro (*mid*) corresponde a mayo. He aquí la razón de que los traductores que titulan la obra *El sueño de una noche de verano* se encuentran sorprendidos cuando en el Cuarto Acto, Teseo, al hallar en el bosque dormidos a Lisandro, Demetrio, Hermia y Elena, dice que, sin duda, los enamorados salieron de Atenas de madrugada para cumplir con los ritos del mes de mayo. (2)

Las confusiones acerca del título correcto en lenguas extranjeras siguen, ya que según Luis Astrana Marín un traductor llamado Macpherson dice que un mejor título sería el de *Sueño de una noche de verbena*, pues en las fiestas de mayo se realizan ritos en torno a esa planta. Hoy en día, se ha perdido entre nosotros el misterio poético de la verbena, así como su significación primitiva: la primavera, (de *verber*, vara y verano, de *ver*). (3)

La obra transcurre durante una Noche de San Juan, ya que los seres y sucesos que aparecen en *A midsummer night's dream* corresponden exactamente a los de las festividades de la noche del mencionado santo. Por lo tanto parece que el título adecuado, poético por demás, según Luis Astrana, debe ser *Sueño de una Noche de San Juan*, noche de las hogueras, encantamientos, ritos y consejas de hechicerías.

Para evitar conflictos que ocasionaran las traducciones a distintas versiones en diferentes países y épocas, prefiero valerme del título original en inglés.

Así, una vez aclarado el sentido del título de la obra comienzo a investigar sobre la fantasía, para comprenderla, se requiere penetrar a mundos ocultos para la mayoría de los hombres.

Resulta realmente apasionante descubrir el origen y forma de vida de seres imaginarios, y que en realidad están muy cerca de nosotros.

La primera parte de este trabajo consistirá en llevar a cabo una investigación acerca del origen de la Noche de San Juan en Inglaterra, noche mágica en la que seres sobrenaturales o encantados del mundo de la fantasía, junto a los humanos, festejan ritos relacionados con la naturaleza.

En el segundo capítulo me daré a la tarea de esclarecer qué se celebra exactamente el primero de mayo, en tiempos de Shakespeare, y el 24 de junio en la época actual.

Parece ser que en tiempos de Shakespeare, y en siglos anteriores, el Midsummer era una fiesta mágica, durante la cual el pueblo se entregaba a ritos de hechicería y singulares juegos para obtener ciertas plantas, como el mirto, el laurel y la verbena, de cualidades medicinales, y a las que tradicionalmente se les atribuían cualidades misteriosas.

Se esperaban a ciertas horas apariciones de amantes, santos, espíritus, hadas, tragos, duendes o silfos y demás personajes del mundo de la fantasía y del ensueño.

Al pueblo siempre le ha gustado lo extraordinario, y entre las prácticas que resaltan de las creencias que hoy llamamos superstición, estaba la de atribuir cualidades mágicas a algunos vegetales, que arrancaban de la tierra a horas determinadas y empleaban en sahumeros.

En la segunda parte me concretaré a hablar de los seres fantásticos que aparecen en *A midsummer night's dream* para analizar sus características y definir su función dentro de la obra.

¿Por qué transcurre precisamente durante la mágica Noche de San Juan?, ¿qué tiene de especial esta noche?, ¿por qué ha sido tomada para desarrollar diversas historias en la literatura dramática? (*Las alegres comadres de Windsor*, del mismo Shakespeare, *Señorita Julia*, de Strindberg, etc.)

Es la magia de los personajes fantásticos la que propicia el conflicto que da pie para desarrollar el drama de Shakespeare.

"A *midsummer night's dream* es arabescos, juegos de imaginación, travesura y alegría del alma.

Esto es *A midsummer night's dream*: una noche embriagada de luna, en que hasta la misma luna desciende y se convierte en un personaje, en que causa risa con su linterna y su perro".
(4)

Ha escrito José Carner:

En los versos de Shakespeare hay de cuando en cuando el rastro de una leyenda, el perfume apenas alado de un beso precoz, el verso retenido de una canción, la frescura del mundo visto desde el sendero de una vida incipiente, la maravilla de las flores humildes y de los aguazales trémulos de resplandor lunar... el libre juego del incomparable hechicero asimila las lágrimas a las gotas de rocío, la fuerza misteriosa del amor a la savia de una yerba purpúrea; el desaliento y la angustia a la falta de destreza de un duende jovial; el destino, a la telaraña límpida que un hada ha tejido. Shakespeare, como siempre tiene razón, pues todo es, en el mundo, juego, encanto y estrofa. (5)

Este texto plasma perfectamente el significado de esta obra: poesía, fantasía, romance, mitos; todo ello reflejo del pueblo inglés, el cual plasma su individualismo con lo eterno del hombre. Una obra es original y personal porque es humana.

Se dice que el inglés hace y siente el chiste, y esta es su gloria.

"El hada marcha sobre la tierra, es el cínico malicioso el que flota en las nubes; es el pensamiento de quien no se

aventura en regiones nebulosas donde el sentimiento se confunde con la fantasía". (6)

Es precisamente la fantasía la gran protagonista de esta historia. Tiene relación con los carnavales, ya que es la parte no vista de la cultura, pues está en relación directa con lo que significa la realidad. La fantasía antigua está llena de mitos, misticismo, folklore y cuentos de hadas.

Para analizar la obra de Shakespeare será también necesario entrar a mundos como la mitología griega y los sueños. Los griegos consideraban a los sueños divinidades menores, que eran representadas por tres genios: Morfeo, Fantasio y Fobetror, que eran hijos de la Noche y de Hypnosis. Tenían alas negras, y aunque residen en los infiernos, son de índole bondadosa y amigos de los hombres.

Más adelante hablaré de todas estas creencias y veremos cual es su relación con *A midsummer night's dream*. Me resulta fascinante y muy interesante el mundo oculto de los seres fantásticos de la mitología céltica, ya que para nosotros los americanos no es muy común la convivencia con hadas, duendes o brujos europeos. Descubrí que este tema es extenso y apasionante, lo cual me llevó a escribir este documento.

CAPITULO I
ACERCA DE LA OBRA

CAPITULO I

ACERCA DE LA OBRA

A midsummer night's dream es una obra en cinco actos a través de los cuales se desarrolla un conflicto durante la mágica Noche de San Juan.

El origen de *A midsummer night's dream* es completamente popular. Esta obra surge a partir de costumbres antiguas inglesas y no precisamente de hechos históricos.

Para constatar lo anterior veamos un breve panorama de la situación de Inglaterra en tiempos de Shakespeare:

Shakespeare vivió durante el reinado de Isabel I (1558-1603), aunque sus últimas obras fueron escritas durante el reinado de Jacobo, pues Shakespeare muere hasta 1616.

La política exterior de la reina era lo contrario de la política internacional de Felipe II, poderoso monarca español, defensor del catolicismo, a quien Isabel combatió en todas partes, y apoyó a todo lo que pudiera significar enemistad o daño para él. Ayudó económicamente a los hugonotes, sublevados en Francia, y a los mendigos, calvinistas que sostenían la rebelión contra España en los Países Bajos. Esta actitud y la muerte de María Estuardo llevaron a Felipe II a organizar la Armada Invencible que fracasó cerca de las costas inglesas, víctima de las tempestades y de los ligeros barcos ingleses.

Isabel es la responsable del definitivo engrandecimiento de la marina inglesa, que Enrique VII inició. Su protegido, Sir Walter Raleigh, emprendió la colonización de América del norte, donde fundó la colonia Virginia, llamada así en honor de la Reina Virgen.

En cuanto a su política interior tenemos como idea máxima el anglicanismo. Isabel Tudor siguió los pasos de su padre y su abuelo: gobernar de modo absoluto con desconocimiento de las disposiciones de la Carta Magna.

La mayor parte de su reinado actuó como canciller del reino y asesor de la corona, Sir William Cecil, hombre hábil e inteligente; aunque la reina Isabel sabía escuchar consejos, siempre hacía su "soberana voluntad".

Su gobierno absolutista permitió que el anglicanismo cobrara forma y que los asuntos religiosos quedaran bajo su poder. Se puso en vigor el Acta de Supremacía (1534), por la cual quedaba restablecida la Iglesia Nacional Inglesa, y después se dictó el Acta de Uniformidad, fijándose en ella normas fundamentales que daban al anglicanismo su propia fisonomía. La nueva religión quedaba, en sus puntos de fe, semejante al protestantismo, pero muy parecida al catolicismo en las ceremonias del culto externo y en el mantenimiento de la organización jerárquica no obstante, se impondrá como obligatoria la Misa en inglés. Nuevamente los obispos que resistieron el juramento fueron llevados al patíbulo y los católicos que se negaron al culto anglicano, fueron martirizados.

A pesar de estos disturbios, el auge económico era enorme y la paz política exterior daba tranquilidad al país gracias a la mano firme de Isabel.

Esto favoreció a los artistas, por lo que la cultura alcanzó un rápido auge, particularmente, el drama.

Nos encontramos que el tema dominante en la época Isabelina era la reforma imperial. La reforma Tudor de la iglesia, llevada a cabo por el monarca, permitió a los propagandistas de esa reforma recurrir a las tradiciones y simbolismo del imperio para glorificar a la reina.

Los torneos del día de coronación celebrados durante el reinado de Isabel I en los aniversarios de su ascensión al trono, daban oportunidad de desplegar el simbolismo isabelino.

Las festividades caballerescas de entonces inspiraron *La reina de las hadas*, de Spencer, la épica donde se expresa la idea imperial isabelina. En este simbolismo caballeresco se representa a la reina como un triunfo de la castidad, idea relacionada con la de la pureza de su religión reformada y que penetró profundamente en el protestantismo isabelino, en el cual se expresaba un elemento de puritanismo mediante los modales cortesanos y caballerescos.

Al iniciarse el periodo jacobino, a pesar de que había un cambio de tono respecto al isabelino, hubo una especie de resurgimiento de las ideas isabelinas con el príncipe Enrique. Nunca se sabrá qué tanto podría haber alterado la historia este joven príncipe, ya que murió tempranamente a la edad de 19 años.

Enrique tenía planes de gran peso, y creía en la posibilidad de encontrar un medio para terminar con las pependencias religiosas. También creía que había que trabajar en el aspecto militar, y por supuesto, naval. Su corte parecía continuar las tradiciones isabelinas.

La Europa de principios del siglo XVII vivía con la esperanza (no obstante el Concilio de Trento) de hallar una solución conciliatoria a la desunión religiosa. Enrique no era el único que pensaba en solucionar los problemas religiosos. Tal vez su plan consistía en quebrantar primero los poderes de los Habsburgo mediante la intervención militar, actitud diferente de la política - la paz por el sosiego- de Jacobo I.

Eran frecuentes las mascaradas en la corte a principios del XVII, por ejemplo *Oberón, The fairy Prince*, que se realizó en

honor del príncipe Enrique en 1611. Jacobo era el rey Arturo, que todo lo presidía, y Enrique era Oberón, príncipe encantado, rodeado de caballeros en la misma condición.

El tema del resurgimiento de la caballería en la nueva generación demuestra un renacimiento de los valores del pasado isabelino.

El panorama religioso, político y social de la época de Shakespeare realmente era conflictivo. Obviamente esto influyó en la obra del artista, quien escribió muchas piezas históricas.

Al parecer *A midsummer night's dream*, fue una forma de relajar los ánimos y ver las cosas de una manera divertida y accesible para el pueblo, y a la vez gusto de la corte.

Paralelamente a los conflictos de la monarquía los reyes de las hadas también tienen conflictos entre sí. Estos problemas no sólo causan tensión entre ellos, pues repercuten en los seres que aparecen en el bosque donde se desarrolla la parte más importante de la acción de *A midsummer night's dream*.

Titania y Oberón están celosos por la atracción que sienten Oberón por Hipólita y Titania por Teseo, además luchan por la posesión del niño Puck.

Egeo quiere casar a Hermia con Demetrio: sin embargo, ella ama a Lisandro, por lo que decide huir con este último, pero al estar descansando en el bosque los dos amantes, sus planes de escapar se ven trastornados por los seres fantásticos que rondan el lugar. El rey de las hadas desea ayudar a la infortunada Elena, quien ama a Demetrio, y manda a Puck que vierta en los ojos de Demetrio el jugo que lo hará amar a Elena, empero, Puck confunden a Lisandro con Demetrio y es Lisandro quien ahora ama a Elena, suscitándose así el conflicto entre los cuatro amantes. Después de esta confusión

ahora Elena es amada por Demetrio y Lisandro, y Hermia es repudiada. Oberón manda a Puck a que remedie el mal y cada quien queda con su pareja.

La obra se desarrolla en medio de un ambiente de magia y festividad.

Los enamorados no hubieran sido favorecidos seguramente si su fuga no hubiera transcurrido en la Noche de San Juan:

Noche de fantasía, de amor, de ritos en torno a la naturaleza, de fertilidad, de representaciones y de fiesta. por los beneficios que proporcionan en este día los diferentes seres partícipes de esta noche.

Los personajes que participan en esta fiesta de Shakespeare son:

Lisandro, Demetrio, Hermia, Elena, Teseo, Hipólita, Egeo,
Filóstrato, Cartabón, Berbiquí, Lanzadera, Flauta, Hocico,
Hambrón, Chicharillo, Telaraña, Polilla, Mostaza, Oberón,
- Puck y Titania.

Los personajes principales son los cuatro amantes, quienes son movidos por el destino como si fueran muñecos.

La base de la acción es el sueño, por lo que para el objeto de esta tesis, los personajes principales serán los fantásticos, especialmente Puck, ya que él es quien lleva a cabo la acción que da pie al enredo y también quien da vida a el verdadero mérito de Shakespeare, que es, más que contarnos una historia, la forma poética y divertida en que lo hace. El vocabulario de Puck es el más vernáculo; sin embargo, es impresionante la manera en que mezcla palabras vulgares con formas poéticas refinadas. Esta poesía es dominada por las palabras luna y agua, que tienen que ver con mitos de la noche de San Juan.

A midsummer night's dream es chiste y poesía, es sueño.

El sueño es definido mitológicamente como el movimiento o ficción multiforme del alma, que significa las cosas buenas o malas que van a ocurrir. Hay dos puertas del sueño, y es por la llamada puerta del cuerno por la que se dice que salen los sueños verdaderos, porque así como el fuego encerrado en una linterna, si es de cuerno y de sutil materia, transmite fácilmente la luz y de algún modo se ve, el cuerpo de los hombres es limpiado por la templanza del aluvión de sórdidos humores. Los sueños falsos salen por una puerta de marfil.

El sueño es la divinidad mitológica hijo de la Noche y hermano gemelo de la muerte Hypnos. (1)

Como veremos, no solamente los personajes que aparecen como tales en esta obra son importantes, sino también los personajes ocultos como la Luna, patrona de las hechicerías. Se dice que sus rayos son flechas que alivian la corrupción y los dolores de parto.

Otro personaje es la noche, a quien yo comparo con Cupido, pues de ambos se dice que preceden a todas las cosas.

La noche viene de Caos.

Apolonio de Rodas pensó que Cupido era la fuente de todos los males, ya que por la lujuria es despreciada la justicia y se originan los problemas, ya que por amor, una persona es capaz de hacer cualquier cosa, incluso afectar a terceros.

Ahora sabemos a quienes debemos la existencia de esta obra:

La noche, Cupido, la fantasía y la mano del hombre.

En general las comedias de Shakespeare tratan temas iguales a sus tragedias:

Mal comportamiento humano, sufrimiento y lucha por integrarse a un orden social sin hacer violencia a lo fundamental de su naturaleza.

Tiene comedias románticas y de tono amargo e inquisitivo, como *Medida por medida* y *A buen fin no hay mal principio*.

Las obras de Shakespeare tratan de como vivir y especialmente como proceder con los demás, sobre todo en los negocios y hasta en el amor.

El marco de las acciones es fantástico pero sus personajes son verosímiles.

Domina la pintura de caracteres.

Sus trabajos integran la violencia y el sufrimiento en su totalidad regeneradora y curativa.

El amor permite que no se desarticulen las obras. Tal vez lo mas flojo en su obra es la estructura global, que no es tan interesante como el disfrute de cada escena por sí sola. Pienso que si analizamos distintas escenas por separado, cada una podría ser una obra corta, pues encierran suficiente material para hacerlo. Por ejemplo, podríamos tener una obra de la historia de Titania y Oberón, otra de las bodas de Teseo e Hipólita, otra de los amantes y otra de los actores.

El género pastoral era del gusto de los isabelinos.

El bosque es un lugar de cura. Un lugar así no es malo sitio para que vuelvan a visitarlo los poderosos e inteligentes una temporada.

La imagen de los amantes es la más fuerte en las obras de Shakespeare; el hombre y mujer que se aman y su amor es pisoteado por los ciegos designios del mundo.

Lo que hace a casi todo el mundo preferir una historia de amor a cualquier otra cosa es un sabio instinto.

El lenguaje de Shakespeare nos sigue siendo familiar por sus peculiaridades y caló que amamos por estar unidos a una tradición sagrada, es decir, que fue tan popular para el pueblo, como lo sigue siendo ahora.

El origen del drama inglés está en las iglesias, en las que se representaban obras, que poco a poco salieron a las calles, lo cual no quiere decir que se convirtieran en paganas.

Shakespeare tuvo dos grandes centros de aprendizaje: el teatro y el mundo.

En realidad no existe el dato exacto y confirmado de las fechas en que escribió sus obras, pero la mayoría de los investigadores coinciden en que *A midsummer night's dream* fue escrita en 1596. En sí misma encierra material para media docena de comedias poéticas, ya que como hemos visto, cada historia por sí misma podría ser independiente.

No se ve en ella la menor señal de confusión, ya que sus partes están bien trabadas.

Todas las obras de Shakespeare se han adaptado a toda suerte de edificios, o carencia de ellos, a todos los métodos de

representación y estilos actorales, así como a las modas del drama. Es por ello que *A midsummer night's dream* fue representada en típicos teatros isabelinos, en cajas del clásico francés, en arenas, o en su escenario natural: el bosque. De ella se han hecho comedias musicales, parodias y mascaradas.

Según Rowse la primera representación que se hizo de esta comedia fue en el viejo palacio londinense de los Southampton, en la esquina de Chaucery Lane y Holborne, en la costa oeste de Gran Bretaña. Era una casa de estilo gótico, con grandes y pequeñas galerías sobrepuestas alrededor de un patio abierto y rectangular, con jardín adyacente. (2)

Realmente creo que éste debió ser un escenario espléndido para tal representación. Algunos opinan que hay alusiones a personas y acontecimientos reales de la época.

Actualmente ésto carece de importancia y sólo reconocemos la obra como una excelente comedia amorosa de su tiempo.

Este primer montaje fue trabajado como comedia de circunstancias. Al parecer es la boda de la madre del Conde de Southampton, a la cual asistió lo más selecto de la sociedad isabelina. Todos en ese lugar se conocían entre sí, lo cual da lugar a una representación verídica, brutal y violenta, como la concepción de Kott sobre *A midsummer night's dream*.

Según este autor, los filólogos han descubierto el origen diabólico de Puck, ya que antiguamente se servían de él para asustar a niños y mujeres, lo mismo de hombre lobo que de incubo.

Puck es comparable al Ariel de *La Tempestad*, ya que ambos engañaban viajeros, a quienes les hacían tomar caminos equivocados. También se convertían en fuegos fatuos de los

lodazales. Estas fueron las ocupaciones predilectas de los diablos populares.

Existe un dualismo en Puck, ya que es el Robin-alegre-compinche y a la vez el temible diablo Hobgoblin.

El diablo sabe multiplicarse y Puck también. Robin dispersa la compañía de Cartabón, siendo éste un personaje inocente que no ha hecho daño a nadie.

Para Puck y Ariel no existen espacio y tiempo.

En realidad no hay ningún dato que revele un carácter demoníaco en estos personajes. Se les ha considerado demonios porque dominan los elementos naturales, son espíritus superiores, invisibles y con el don de vuelo, pero no muestran una maldad innata.

Otro personaje de *La Tempestad* que posee cualidades humanas y demoníacas es Calibán, pero más que un conflicto causado por un personaje de esta obra, existe un caos medio ambiental, que es propiciado por este demonio y también por razones políticas.

Al igual que el diablo, Puck es transformista y prestidigitador como el Arlequín de la comedia del arte. Estos personajes parecen no estar sujetos a las leyes de gravedad. Puck mueve los personajes, libera los instintos y pone en marcha el mecanismo de su mundo; al mismo tiempo, se mofa de éste. Puck es el director de escena del espectáculo, el cual es planeado por Oberón.

Contrariamente a la opinión de Kott, Felipe de Jesús Díaz y Almanza (3) opina que en *A midsummer night's dream* los demonios derivados de la mitología popular reciben un tratamiento que los despoja de las características siniestras y

malevolencia que los espíritus o *faeries* pudieran poseer, pero sin perder sus cualidades sobrenaturales. Estos seres tienen sentimientos, pasiones, virtudes, vicios humanos. Como en un sueño los planos espiritual y humano se funden. Los griegos representan la cara humana y conocida del mundo y la fantasía es el reverso. Son mundos opuestos, pero cercanos, tanto, que se llegan a tocar.

"Son la fantasía y la imaginación enfermas o alteradas por el hombre, las que ven la maldad y culpa donde no las hay. Los *faeries* de esta obra lucen más como fomentadores del orden, que del caos; pero cuando desencadenan el caos en el medio ambiente, lo hacen involuntariamente y de manera circunstancial". (4)

Los personajes fantásticos poseen cualidades casi divinas, además de las humanas.

Kott afirma que *A midsummer night's dream* es la más erótica de las obras de Shakespeare. Plantea que los enamorados son una especie de "amantes intercambiables", donde el compañero llega a conocer de nombre y cara, simplemente es alguien que se tiene al alcance de la mano. Para él no hay personajes individualizados, sólo hay situaciones y todo es ambivalente. (5)

Supongo que para Kott lo importante de la obra es el enredo de la trama y lo místico de la misma. Lo restante da lo mismo; por ejemplo, el vestuario de los actores podría ser de estilo o época, o tal vez de fantasía, ya que considero que los aspectos externos de la obra no influyen en el desarrollo de la misma, por lo tanto aspectos como escenografía, utilería, música, maquillaje o vestuario, pueden ser escogidos libremente por un director, sin que esto desvíe la intención original del autor.

Otro ejemplo es Titania, quien es delicada, tierna y lírica. Ella abandona todo por su amante y al día siguiente lo olvida.

Aunque Titania no lo diga Lanzadera fue el amante que siempre quiso. En él no existen belleza o fealdad. Sus escenas deben parecer reales e irreales; fascinantes y repelentes; maravillosas y repugnantes; extrañas y horribles.

El punto más importante de *A midsummer night's dream* es el amor.

El amor es ciego porque está por encima del intelecto, y por ello es que hay tanta confusión y sufrimiento en torno al sentimiento más importante del universo.

El mundo es loco y loco es el amor. El principio de la lógica bufonesca es: si el mundo está al revés, hay que dar volteretas para tomar la posición adecuada.

Retornando a la concepción de Kott acerca de la obra, tenemos que él la relaciona más con un día de brujas que con una noche de verano. Dice que aparentemente el bosque es una Arcadia, pero en realidad el bosque de la obra está habitado por diablos, vampiros, brujas y hechiceras, quienes encuentran en ese lugar lo necesario para realizar sus prácticas. (6)

Como ya veremos las prácticas brujeriles eran muy populares en tiempos de Shakespeare. Lo fantástico en sus obras siempre se alimentaba de la realidad contemporánea, por lo que adquiría una materialidad mayor.

Tal vez por ésto las obras de Shakespeare son populares aún entre los niños. Lo importante al entrar al ambiente shakespeariano es respirar el hálito de su espíritu. Es impresionante la facultad que posee para crear personajes que desarrollan el argumento y su habilidad para entretejerlo. Si analizamos su obra, distinguiremos cada parte que, a su vez, conforma lo más importante: el todo.

No inclina la balanza en favor de ningún personaje. No expone su "caso", ni defiende su causa.

Al parecer *A midsummer night's dream* fue publicada en 1598, aunque hay datos de que no se imprimió hasta 1619 por W. Jaggerd y T. Pavier, quienes imprimieron también sin permiso del autor *Las alegres comadres de Windsor*, *El mercader de Venecia*, *Enrique V*, *El rey Lear*, *Tragedia en el condado de York* y *Sir Juan Oldcastle*. (7)

En la época de Shakespeare el gusto literario europeo era dominado por el renacimiento de las tradiciones clásicas, y no podía soportar anomalías, libertades ni excesos.

Los dramas isabelinos no triunfaron como literatura, sino como exuberancias teatrales de una especie nueva y seductora. Se buscaba lo sensacional, no importaba la poesía sino la pasión.

Aunque los personajes fueran griegos, vestían a la inglesa y a la moda, tanto si pertenecían a la época Homérica o al Renacimiento.

Había afición a la música. La arquitectura, escultura y pintura no eran tomadas muy en cuenta.

La mujer no tenía derechos legales, pero sí libertad social.

Los caracteres femeninos de Shakespeare representaban una maravillosa leyenda del ideal de una buena mujer.

Los espectáculos más que en el teatro se desarrollaban en la corte. Eran muy comunes las mascaradas, que eran propicias para las bodas.

Para el pueblo en general lo más común eran los tinglados ambulantes montados improvisadamente en plazas o patios de cualquier ciudad inglesa, pero el Londres Tudor tenía verdaderas casas de espectáculo que respondían a las exigencias de la época y de puestas en escena como *A midsummer night's dream*.

Cuando Shakespeare llega a Londres el teatro se encuentra apoyado por una excelente tradición medieval.

Lyly es el autor que funciona como eje del grupo de escritores destacados de aquella época. El dota a la comedia de refinamiento cortesano y delicadeza de estilo. Peele, en cambio, le da lirismo y variedad. Greene avanza por la vía de la complicación argumental.

El proceso de Shakespeare en el teatro en realidad es desconocido, pero por el gran legado que nos dejó sabemos que estudiaba el alma humana en todos sus repliegues y tanto en el mal como en el bien, la tensa hasta el extremo. El público exigía movilidad de acción y Shakespeare respondía a esta necesidad.

Curiosamente Inglaterra coincide con España en que fue en la misma época en la que surgieron sus mejores producciones literarias.

Como ya he mencionado, en la época isabelina todavía quedan reminiscencias medievales, aunque habían direcciones definidas y se vivía el regreso a los clásicos. De esta mescolanza surge *A midsummer night's dream*. Para mí esta obra marca el final del teatro medieval y el principio del Renacimiento en la dramaturgia inglesa. Esta obra no maneja temas históricos pero sí nos habla de muchas tradiciones de su época, al igual que otras producciones. Mi pregunta es:

¿ Por qué fantasía ?

En el Siglo XVI eran comunes los cuentos de hadas, y Shakespeare gustaba de hacer obras para el pueblo en

general. Su producción abarca todos los gustos y clases sociales. Tal vez por ello es que manejó personajes fantásticos en algunos de sus trabajos, siendo el más importante de éstos *A midsummer night's dream* y posteriormente *La tempestad*, la cual fue escrita entre 1611 y 1613, y publicada en 1625. Esta obra marca la segunda parte de un proceso fantástico, en el cual el amor también juega un papel fundamental:

“A los ojos de Próspero y de personas inteligentes e imaginativas, las relaciones de la juventud ofrecen un aspecto estilizado y romántico, porque la gloria del amor juvenil y su expresión pule las aristas de la realidad”. (8)

CAPITULO II

ORIGEN DE LA NOCHE DE SAN JUAN

CAPITULO II

LA NOCHE DE SAN JUAN

La Noche de San Juan es una noche llena de rituales, enamoramientos y plantas mágicos. Es una noche que se celebra desde la era neolítica, con diversas variantes, según cada país.

Actualmente el día de San Juan se celebra el 24 de junio, sin embargo, en tiempos de Shakespeare, este se celebraba el primero de mayo, tal como lo he indicado en la introducción.

Festividades del primero de mayo

En la antigüedad druídica la víspera del primer día de mayo se conocía como el "momento del fuego brillante" porque se encendían en los montículos mas altos grandes fogatas, creyendo que una fogata de haces de leña bien curada ahuyentaba a las brujas. Lo ideal era encender el fuego en una colina muy alta y que prendiera inmediatamente. El primero de mayo era considerado un día propicio para encender estas fogatas que servían de protección contra los malos espíritus.

El poder limpiador de las llamas quemaba el potencial maléfico de una bruja y la obligaba a huir. (1)

El fuego se lograba friccionando pedernales o trozos de madera que debía ser de roble, árbol de los reyes dedicado particularmente al rey sacro neolítico, figura histórica a la que representaba. Por eso, en algunos sitios, cuando el roble se convertía en un "árbol mayo" y como tal se adornaba, se le vestía con la camisa que uso Momo durante un carnaval, supuesto que estos ritos tenían como principal objetivo el promover la fertilidad de la tierra, de los animales y de los hombres, bendiciones que otorgaba el espíritu del árbol.

Momo es un atento y perspicaz observador crítico de todas las cosas, fue hijo de la Noche y del Sueño. Es propio del imprudente e inactivo y del que no es capaz de emitir un juicio ser hijo del Sueño. Solo Dios no se equivoca, y aun a él, lo juzgo. Momo no solía hacer algo por sí mismo y censuraba la obra de todos los dioses. No encontró nada que no fuera merecedor de crítica. (2)

Muy probablemente el roble representaba un Arbol de la Vida, también conocido como Arbol cósmico, que junto con el símbolo de Centro del Mundo, integran la simbología de la Cruz. "La Cruz es un árbol que sube de la Tierra a los Cielos" que, "surgiendo de las profundidades de la tierra, se elevó al Cielo y santifica hasta los confines del Universo".(3)

Es bien sabido en el folklore de varios países, que los espíritus arbóreos atraían la lluvia, el buen tiempo y la cosecha abundante; multiplicaban los rebaños y los hijos, ya que también concedía un parto fácil a las futuras madres.

En ocasiones se preparaba un tronco como palo encebado para celebrar competencias lúdicas entre los jóvenes de la aldea. Quien ganaba se desposaba ese año con la doncella que era designada como la Reina de Mayo. Durante la fiesta se coronaba al ganador como Rey de Mayo y se le ataviaba con tiernas hojas verdes para personificar la fertilidad primaveral.

A veces el muchacho elegido era el deshollinador y, de hecho, el 10. de mayo es el Día de los Deshollinadores en Europa, porque el hollín negro simboliza el humus y la tierra fértil.

En Londres, hasta hace unos cuantos años, los deshollinadores bailaban ese día por las calles con todo y sus implementos de trabajo, y se les pagaba para que besaran a la novia el día de la boda para conferirle poder generativo.

Como he mencionado anteriormente, esta fiesta del pueblo empezaba con el juego del palo encebado.

El palo se erguía en medio de los campos adornado con cintas blancas, amarillas y rojas, colores simbólicos de la pureza, el sol y la sangre fértil. Alrededor de él se practicaban ritos de fertilidad y se bailaba trenzando y destrenzando los listones o cintas. Existen muchas variantes de este palo sacramental. Por ejemplo, se pensaba que facilitaba los partes, aunque en general, se afirma que representaba la adoración al órgano masculino que deposita la semilla. (4)

Un árbol mayo o un poste era considerado como mediador entre lo humano y lo divino, ya fuera un Ser Supremo, Dios solar, Héroe cultural o antepasado mítico. A veces era representante o encarnación de la divinidad.

Los árboles se han considerado sagrados desde tiempos inmemoriales porque han representado para el hombre una promesa de vida larga y una existencia que no acaba del todo, ya que ésta reverdece con el ciclo de las estaciones. Por todo ello se les ha colgado ropa, muñecos simbólicos, guirnaldas, vellones de lana o algodón y girones de tela.

El palo se hacía de un árbol que se cortaba muy temprano el mismo 1o. de mayo, y una junta de bueyes le llevaba al sitio que se había escogido para ello. Se plantaba con gran solemnidad y se le pintaba de rojo y blanco, junto con la rueda giratoria que lo coronaba.

Una vez instalado el palo, bailaban alrededor de él las parejas, o en ocasiones, las muchachas solas, trenzando, al danzar, los listones que lo decoraban. Es frecuente encontrar canciones que hacen alusión a esta costumbre:

Da la vuelta al Mayo,
dala con aire,
hasta que se te caiga
el pulido talle. (5)

Estaba presente en iniciaciones a ritos de pubertad, en fiestas comunales y en sesiones chamánicas de curación. El complejo mítico-ritual del árbol y del poste pertenece a las culturas primitivas de cazadores, se encuentra presente en distintas culturas americanas, europeas, africanas, asiáticas y de Oceanía. (6)

Shakespeare no utiliza para su obra todos los elementos que conforman la Noche de San Juan, sin embargo los analizaré para verificar cuáles tomó y cuáles no, y como es que éste influyó para la conformación de la obra.

Por otra parte, es probable que represente al *axis mundi* que cruza verticalmente los tres planos de la existencia: el de los dioses, el de los hombres y el de los muertos. Alrededor de este centro del mundo giran los astros y el universo entero.

Por ejemplo, los Indios védicos y los germanos tenían columnas llamadas de "Júpiter con el Gigante", que simbolizaban al Ser Supremo celeste y eran erigidas lejos de la ciudad. El Júpiter celta era representado con una rueda y sus cuatro radios representaban un año,- es decir, las cuatro estaciones. (7)

En la era neolítica, a 60 Km. del sur de Bucarest, se exhumó un templo con una columna de 2 m y otra pequeña, que indican el culto al pilar sagrado, símbolo del *axis mundi*. Las dos estaban huecas, o sea que fueron modeladas sobre troncos - una vez más aparece el árbol cósmico- Se especula que estas columnas eran del año 5000 a.C. (8)

En cuanto a la Reina de Mayo ésta casi siempre acompañaba a la verde y tradicional figura del rey de la fertilidad (el Hombre Verde, también conocido como Jorge el Verde o Juanito el Verde, quien por sus características, pienso es una variación del personaje conocido como Puck, que veremos ampliamente en el capítulo correspondiente al origen de los personajes.

La reina fue de gran importancia en tiempos remotos debido a la existencia de sociedades de tipo matrilineal, entonces la figura femenina representaba a la tierra misma. Se escogía a la muchacha más bella para reina de la comarca, por lo menos hasta el siguiente solsticio; se le coronaba con flores, se organizaban juegos y procesiones en su honor y se le hacían obsequios. Fue tan importante el papel de estas festividades de mayo, que no es casualidad que gran cantidad de canciones de la época medieval comiencen con la frase "In the marry month of may", (9) y tampoco lo es que muchas figuras femeninas legendarias como la reina ginebra, infiel cónyuge del Rey Arturo, o Marian esposa de Robin Hood, estén emparentadas con las reinas de mayo, porque era frecuente que estas reinas se casaran con el rey y su acto sexual presidiera sobre toda una orgía de esa índole, mediante la cual se esperaba despertar las fuerzas de reproducción de la tierra.

Sorprendentemente, existía un tabú en cuanto a la ceremonia matrimonial que no debía efectuarse el mes de mayo, particularmente el día 1o., ya que se afirmaba que, de casarse entonces, la novia moriría antes del año.

En Inglaterra, durante la fiesta, el rey primaveral cabalgaba hacia la iglesia local, cubierta de guirnaldas, que simbolizaban perennidad y matrimonio. (10)

El rey de mayo era considerado sagrado y, sin duda, al principio debió haber sido sacrificado. Se le consideraba una suerte del Señor de la Muerte, pero también lo era de la fertilidad; por ello presidía los juegos sexuales del día, tan atrevidos, que el obispo Eligio de Noyons, en el siglo VII pidió

moderación a los cristianos conversos y suplicó que dejaran de engolfarse en los animados jolgorios de ese día.

La Iglesia se decoraba con listones rojos y blancos en honor al sol y al agua, y una gran procesión acompañaba al rey, y con ramas de roble o manzano tocaban al rey hasta que éste entraba a oír misa. Se adornaba la iglesia con ramas y con "manzanitas" del roble. (11)

Esta frutilla se pintaba de dorado y se colgaba a los caballos con algunas campanitas, en tanto que las personas debían portar las manzanitas, las mujeres en el pelo y los hombre en la solapa.

Curiosamente, cuando apareció la locomotora a principios del siglo XIX y en las aldeas declinó el uso del caballo, los británicos dieron en decorar trenes en esa ocasión con las "manzanitas", a partir del 31 de abril hasta el 29 de mayo, día en que las quitaban .

A principios de mayo en las costas se coronaba a los barcos con guirnaldas, y así adornadas, las naves se hacían a la mar. (12)

Al amanecer del 10. de mayo en Irlanda y Escocia se tocaban por los montes cuernos de chivo o toro, en tanto que los aldeanos disfrazaban alguno de entre ellos de toro negro (como la tierra fértil), con una máscara apropiada; las muchachas salían a lavarse con el rocío de la mañana para tornarse más bonitas, para tener suerte en el matrimonio y para tener una salud duradera.

Durante mayo era importante proteger el ganado en general, pero particularmente era necesario cuidar de que los caballos no fueran a ser montados por brujas; ésta es la razón por la que se organizaban juegos comunales en los que se utilizaba un caballo hecho de madera, así que se le seguía por las calles cantando. (13) Otras costumbres populares de esos

días han sido el bailar danzas de moros y cristianos (conocidas en Inglaterra como *morris dances*) y etectuar luchas aparentes y combates rituales entre ambos bandos. (14)

NOCHE DE BRUJAS.

Aún cuando en *A midsummer night's dream* no aparecen brujas, considero este tema parte importante de la Noche de San Juan.

El 1o. de mayo se prendían fuegos sagrados en honor al dios solar (Lugh o Bel), por lo que a la fiesta se le denominaba Beltane o Beltein, la que comenzaba oficialmente al nacer la luna la última noche de abril; al menos acontecía así en Irlanda, Escocia, Gales y la Isla de Man. (15)

Generalmente se prendían dos fuegos para hacer pasar por enmedio de ambos al ganado y procurarle de este modo fertilidad y salud.

Estas fogatas eran también consideradas sagradas, y originalmente, se llevaban a cabo sacrificios humanos (la quema de brujas).

Los daños a la fertilidad que las brujas causaban eran muy temidos, pues de la tierra dependía el alimento de los humanos.

La última noche de abril es conocida como la noche de Walpurgis.

Se creía que en esta noche las brujas se reunían para su segundo gran Sabbat del año, en el que adoraban a Satán y renovaban su vigor para todas sus malignas actividades. La

suave noche de primavera quedaba mancillada por sus horribles rituales, que reunían a todo tipo de seres malignos, que luego rondaban las viviendas humanas.

Para contrarrestar la maldad de estas perversas prácticas, debían realizarse ceremonias en honor de Santa Walpurga, monja inglesa que emigró a Alemania en el año 750, fundó una comunidad religiosa que se hizo notar por su santidad, y alcanzó fama por sus curaciones milagrosas ofrecidas en su nombre, que protegían a una comunidad durante los meses de verano. Se dice que llegó a ser abadesa del noble monasterio de Heidenhem durante el siglo VIII, aunque no existe registro histórico alguno que lo compruebe. Santa Walpurga ayudó a la conversión al cristianismo de los alemanes y sufrió, para conseguir ésto, asistiendo toda una noche al aquelarre de la temporada, al final del cual logró exorcisar a los demonios y brujas concurrentes.

La noche de Walpurgis es una de las cuatro fechas principales en el calendario de las brujas .

El sólo nombre de Santa Walpurga fue una protección contra la brujería.

Durante esta fiesta los espíritus de los muertos visitan a sus familiares vivos para buscar consuelo; las hadas raptan esposas jóvenes a las que regresan a sus hogares confusas y amnésicas 366 días después, también se llevan a los niños de sus cunas. Los hombres lobo aúllan y están a la caza de sus presas; toda clase de fantasmas murmuran y gimen junto a puertas y ventanas, y manos esqueléticas salen de las tumbas.

Todas estas fuerzas sobrenaturales crean un espléndido ambiente para la adivinación del futuro.

La palabra céltica *Samhain*, que nosotros conocemos por influencia norteamericana es *Hallowe'en* y significa "el fin del verano".

Esta noche los mortales no deben acurrucarse en sus casas.

Deben encender grandes hogueras, celebrar fiestas ruidosas y bailar alrededor de casas y graneros para asustar a las hadas. Conviene apedrear las casas de las brujas y dar suficiente comida a niños y pobres. La comunidad que organiza un *Samhain* bien estruendoso logrará alejar a todos los acechantes nocturnos. Cuando moría el crepúsculo y sonaba la campana del Angelus llamando a los fieles al rezo vespertino, comenzaba la caza de brujas. Según Michael Page, las brujas son personas (generalmente mujeres) que practican las artes mágicas, activadas por asociación con potencias sobrenaturales. Las brujas negras establecen un pacto con Satán y hacen hechizos con la ayuda de demonios y malos espíritus. Las brujas blancas están dedicadas al Ser Supremo y obtienen sus poderes de los santos, ángeles y espíritus de fieles difuntos.

Es cuando los lectores de bolas de cristal y los quirománticos tienen más trabajo. Se dice que las mejores predicciones son las de las gitanas a la puerta de las iglesias.
(16)

El poder maléfico de los seres infernales llega a la cúspide esa noche, aunque también es cuando más fácil se puede atrapar a un ser maligno, ya que todos los participantes de la fiesta se dedican a cazar.

La palabra inglesa *witch* se deriva del anglosajón *with*, que significa conocer. La brujería es la búsqueda de conocimiento y sabiduría que puede emprenderse por el camino del bien o del mal. Una bruja está dedicada a la investigación por sí misma.

Las brujas adquieren sus conocimientos por medio del estudio de la naturaleza, libros sagrados, herbarios y otros documentos científicos.

Una bruja se puede iniciar desde temprana edad. La aspirante empieza con brujerías menores como la preparación de filtros de amor y la provocación de plagas y epidemias y va progresando hasta llegar a hacer predicciones, levitar, transformarse en animales y usar runas para adquirir poderes sobre los seres humanos.

Una bruja no puede hacer hechizos hasta que dedique su alma a Satán.

Los grupos de brujas se reúnen cada mes cuando hay luna llena, y organizan cuatro Sabbats al año: en la Candelaria (2 de febrero), en la Noche de Walpurgis, en la Fiesta de la cosecha o de San Pedro Encadenado (1o. de agosto) y *Samhain*.

Las reglas para estar en una fiesta de brujas son: estar desnudo, adorar a Satán y participar en borracheras, fornicación en público, violación de doncellas y copulación con cabras.

Aparentemente una bruja también está dispuesta a realizar hechizos benéficos, para asegurar buenas cosechas, aumentar la producción de leche, proporcionar éxito en los negocios y asuntos públicos. El inconveniente es que hay que dar parte del alma, hasta que poco a poco pertenece a la bruja y posteriormente a Satán, por lo que en realidad este trueque no resulta un beneficio.

Cuando los cazadores de brujas están convencidos que su deber es quemar a una bruja, no hay poder que los detenga, los cazadores echan la bruja a una hoguera de leña curada, sacan sus cenizas fuera de la parroquia y las esparcen por los cuatro vientos.

Los muchachos hacían gran escándalo con campanas y calderos; las mujeres llevaban incensarios prendidos con los que sahumaban por doquier, se soltaban los perros que entre tanta algarabía ladraban enloquecidos; se encendían teas, se tocaban todas las campanillas de las puertas; todo chocaba, golpeaba, hacía ruido y en medio del estrépito los chicos gritaban: "¡ huye bruja o arde!" y, si se corría el rumor en el pueblo de que alguien se dedicaba a la magia antisocial, se daban siete vueltas a la casa del sujeto, se le echaba afuera y se le perseguía por los montes vecinos. En tiempos de la Inquisición se arrojaban a los perseguidos a los fuegos de Beltein. (17) En el siglo XX aún quedan reminiscencias de estas fiestas en parte de Europa, pero ahora ésto no pasa de ser un alarmante juego colectivo, y a los perseguidos se les permite volver a sus casas al día siguiente, aunque asustados, desvelados y cansados . En Inglaterra sólo se les hace brincar tres veces la hoguera más cercana y lo mismo sucede con el carlín, persona a quien le toca la parte quemada de una tarta de harina y huevo, que la comunidad cuece en un gran sartén y la reparte entre quienes se congregan alrededor de la fogata. La altura a la que salta el carlín sobre la hoguera será la misma altura a la que llegarán las mieses. Las personas mayores miran atentamente la dirección que toman las llamas. Si se inclinan hacia el norte, la primavera será fría; si hacia el sur, será suave.

Según Teresa Rhode, tradicionalmente el Sabbat de Walpurgis consistía en un gran reunión presidida por el diablo. Las señoras brujas se untaban previamente con un bálsamo secreto para sentir que volaban a la cita. Ya estando ahí, se organizaba una misa negra, al final de la cual se aceptaban novicios que juraban fidelidad y silencio; se les daba nuevos nombres; y el diablo los marcaba con alguna mancha o lesión cutánea particular y les asignaba un animal familiar con el cual se identificaban

Después de eso todos los participantes danzaban en círculo y copulaban hasta el amanecer. (18)

Esta fiesta de brujas era una celebración relacionada con la Tierra, la Luna y el Sol.

Era una época sagrada de cosecha, en la que se requería que el hombre practicara determinados ritos para activar mágicamente las fuerzas reproductivas de la naturaleza.

Desde la prehistoria la obtención de comida dependía en gran medida de la fertilidad, es decir, de la abundancia de mano de obra y de animales. Los ritos de brujería eran considerados benéficos para la comunidad, ya que se suponía contribuían a la abundancia de vegetales y animales.

Esta celebración popular propiciaba que la fiesta de carácter sagrado se convirtiera en una orgía, como resultado, en el año 610 d. C. el Papa Bonifacio IV ordenó que estas fiestas se cristianizaran en una fecha dedicada a todos los mártires, surgiendo el día de Todos los Santos.

Estas celebraciones renuevan el sentido de comunión entre el ser humano y la naturaleza.

El mito de las brujas está relacionado con la mujer en general, ya que la mujer es la que se identifica con la madre tierra porque tiene el poder de dar la vida. La mujer se reverenciaba en tres fases: "como doncella, como matrona, y en su forma de anciana, aspectos que están siempre presentes ante los ojos humanos simbolizados en las tres fases lunares, las cuales determinan la fertilidad y son la forma simbólica en que los dioses de la naturaleza le hablan al hombre de la eterna continuidad de la vida."

Según Frazer tanto el 1o. de mayo como el 1er. día de noviembre son fechas que marcan momentos claves de cambio en los calendarios cristianos de Europa del norte:

Mayo es precursor de la época de calor, es decir, el verano, que trae consigo la fertilidad y noviembre es la víspera del invierno, o sea, de la muerte. Estas fechas son importantes para los pastores europeos, ya que durante la primavera y el verano los animales salen a pastar mientras que en la época de frío el ganado tiene que permanecer en los establos. (19)

Antiguamente el *Samhain* era conocido como el día de todo lo sagrado.

Como ya hemos visto, estas fiestas tenían como objetivo asegurar una buena vida para el pueblo, por eso es que se realizan todavía ritos de renovación que les permiten, entre otras cosas, presagiar vida o muerte.

Es muy natural que en Europa se lleven a cabo ceremonias en torno al sol, pues su clima nebuloso y frío no es propicio para la siembra y cría de ganado, por lo tanto, no es coincidencia que en Europa las fechas de las principales celebraciones de renovación coinciden con los solsticios; además, la manera de celebrarlo consiste en hacer imitaciones del astro rey. Por ejemplo, se hacían rodar barriles con alquitrán prendidos, se arrojaban discos de fuego, etc. , que son elementos que nos recuerdan la trayectoria del sol.

No importaba entonces, si el fuego era prendido en un solo lugar o si era esparcido con antorchas, el significado era el mismo.

Existía también una teoría "purificatoria de los festivales ignicos", la cual decía que era probable que estos ritos no fueran empleados como agentes creadores, sino purificadores de hombres, animales y plantas, ya que se quemaban los elementos nocivos, materiales y espirituales, que amenazaban a todo ser viviente (enfermedad y muerte). Además esta teoría era confirmada por los propios aldeanos de Europa del norte,

quienes realizaban ceremonias ignicas no tanto para renovar su ganado, sino para proteger el que ya tenían.

Además de que el fuego era considerado una protección contra las brujas, también lo era contra fenómenos naturales. Se creía que las brujas cabalgan entre el granizo, por lo que no es descabellado lanzar discos de fuego al aire para quemarlas.

En conjunto, pues, según Frazer, la teoría de la virtud purificadora del fuego es más cercana a la realidad que la de asociación con el sol. Esto es porque existen testimonios explícitos de los propios aldeanos, quienes insisten en hablar del aspecto destructivo del fuego y de la hechicería contra la que dirigen estos ritos. Hay que recordar que las brujas eran consideradas la principal causa de todas las calamidades que ocurrían antiguamente en las aldeas, y es precisamente a las hechiceras, o a las efigies de brujas, a las que se quemaba en las hogueras. El principal daño que se supone podía evitar el fuego, era el de las enfermedades del ganado. Esto es muy significativo, ya que las fogatas eran consideradas como una especie de "fuegos de auxilio" especialmente en contra de enfermedades como la morriña o comalia. Brujas y lobos son los principales enemigos que el pastor europeo ha tenido que soportar a lo largo de la historia, y un buen método para combatirlos es el fuego. Entre los pueblos eslavos es más común que el fuego sólo se use para ahuyentar a los malos espíritus y seres malignos como los vampiros. Como se puede ver, aquí el fuego no tiene que ver con hechizos solares, sino que se usa para proteger al hombre y a las bestias contra ataques de seres maléficos.

La gente salta sobre las hogueras, ya sea para curar enfermedades, o para que las mujeres sean fértiles.

Otro modo de ahuyentar brujas era poniendo un pote con carbón vegetal encendido sobre el que arrojaban aceite bendito, hojas de laurel y de ajenjo para ser humareda, ya que

se pensaba que este humo llegaría a las brujas que andan en el aire. De estas forma se precipitarían al suelo. Se dice que los patanes, con el objeto de que la bruja se hiciera más daño al caer, le colocaban una silla con las patas hacia el cielo para que las brujas se rompieran las piernas. Los más crueles ponían guadañas, horcones y otras armas que cortaban y pinchaban a la desventurada que cayera en ellas.

En tiempos de la Inquisición se realizaban quemas de humanos y animales. Hoy en día, sólo se queman efiges que representan los espíritus del mal. Estas representan a las brujas y animales como los gatos que injustamente fueron llamados diabólicos. Afortunadamente la quema de brujas ya no es llevada a cabo con seres vivos.

Un punto interesante de estas fiestas es la cremación de humanos. Al parecer hubo personas que representaban el personaje de espíritu arbóreo y eran quemadas violentamente. Su muerte suponía ciertas ventajas para la comunidad ya que, como lo he mencionado anteriormente, con el fuego se protegía al ganado de la muerte; además "la consideración del sufrimiento humano no entra en los cálculos del hombre primitivo". (20) Es decir, que ellos concebían a la muerte y al dolor de un modo diferente, pues para ellos era una especie de purificación y no lo veían como algo maligno o que representara un gran sufrimiento, tal como lo sentimos hoy en día.

Festlvidades del 24 de Junio

Veamos ahora las festlvidades del 24 de Junio, es decir, de la Noche de San Juan en Inglaterra, sobre todo en tiempos de Shakespeare.

Estas celebraciones contrariamente a lo que se pudiera pensar, no surgen con el nacimiento de San Juan, sino que vienen desde la prehistoria. (21)

Ya desde entonces el hombre suponía que podía ayudar al sol cansado para que alcanzara el punto más alto del cielo. Con este fin se encendían hogueras rituales que debían aumentar su brillo y potencia.

Se buscaba regenerar al astro para que renovara las fuerzas de la vegetación. Algunas plantas como la espuela de caballero y el muérdago cobraban gran importancia.

No se pueden cortar con instrumentos de hierro o acero, sino con una hoz de oro y se recogen en una tela blanca. También se puede hacer con una flecha o piedra.

El 24 de Junio en la noche las parejas de jóvenes enamorados salen al bosque a buscar el trébol de cuatro hojas, que es símbolo del sol, de la buena suerte y de la fertilidad.

Una flecha de madera de muérdago siempre va derecho al blanco y es un arma eficaz contra gigantes, vampiros y otros seres sobrenaturales. El trébol servía en los rituales de fertilidad y estaba asociado al sol.

También favorece a los enamorados porque sus hojas tienen forma de corazón y contiene un anticoagulante que permite que la sangre virginal fluya prontamente.

De todo lo visto anteriormente se deduce que los ritos de la fiesta de San Juan están relacionados principalmente con el fuego y con las plantas. Estas últimas están conectadas a la mujer y a la sexualidad. A la mujer se le identifica con la Luna y con la Tierra = matriz = "misterio de la vegetación". (22)

El misterio de la sacralidad cósmica está en el árbol del mundo. El Universo se debe renovar, su realidad absoluta es el rejuvenecimiento y la inmortalidad, cualidades que se suponen accesibles bajo la forma de un fruto o de una fuente que mana al pie de un árbol.

Todo lo anterior guarda una estrecha relación con el teatro, ya que durante las ceremonias considero yo, dadas las condiciones de los rituales, se hacían representaciones que contaban con actores, escenarios, vestuario, luces, escenografía y utilería. Como ejemplo tenemos el mito de Bálder, dios nórdico que fue muerto por una rama de muérdago y quemado después en una gran pira. Según Frazer la historia del trágico fin de Bálder formaba el libreto de una obra dramática sacra, que año con año se representaba como un rito mágico para que el sol brillase, los árboles crecieran y las cosechas se dieran. También para preservar a hombres y bestias de las artes maléficas de hadas, duendes, brujos y brujas. El cuento pertenecía a la clase de mitos de la naturaleza suplementados por el ritual.

En las ceremonias anteriores la vuelta de la primavera y verano, símbolos de la vida, es una consecuencia directa de la expulsión de la muerte. Varían según cada región, por ejemplo, existe un árbol verano, que tiene exactamente el mismo significado del árbol mayo, ya explicado anteriormente, al primero se le adorna el cuarto domingo de Cuaresma.

En general estas festividades eran de gran algarabía. Había danzas, cantos de hombres y mujeres, viejos y niños, que portaban ya sea fuego o plantas como la guirnalda de artemisa y la verbena, y mirando el fuego a través de manojos de espuelas de caballero cuidaban sus ojos que, supuestamente con este rito, estarían saludables todo el año.

Como se ha visto, la Noche de San Juan está relacionada con términos como obscuridad, sueño, ritos de fertilidad,

folklore, fuego, etc., por lo que definiré estos vocablos, según el libro *Myths and motifs in literature* .(23)

Obscuridad: lo relacionado con lo maligno, lo principal femenino, ignorancia, muerte, noche de tormentas.

Sueño: símbolo de deseos reprimidos y otros procesos subconscientes / Contenido manifiesto de ideas e imágenes de un sueño recordado, latente. El contenido de un sueño es el significado oculto de éste.

Ritos de fertilidad: rituales derivados de la observación de las causas naturales a través del nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento, que forman el ciclo de la vida. A veces este ciclo mítico tiene que ver con sacrificios de un salvador (hombre semidivino) como Osiris, Thammuz, Orfeo, Bálder y por supuesto el caso especial de Cristo. Frecuentemente el sacrificio del salvador aparece en términos de una orgía sexual en la que se ofrecen vírgenes o se venera al falo, o se da muerte, tortura o mutilación al salvador o su efigie.

Fuego: amor divino, luz, poder, pasión, amor, iluminación, el origen principal (principio caliente y seco).

Folklore: danzas, dichos, canciones, (incluyendo baladas, canciones vernáculos, rimas para curar enfermos), historias y algunas costumbres tales como ritos de iniciación, funerales y rituales transmitidos de forma oral de generación en generación.

Noche: los antiguos consideraron a la noche la más antigua de los dioses, pues ocupó un lugar antes del nacimiento de todo. Se cree que todo nació de ella, que fue creada a partir de la materia informe llamada Caos

CAPITULO III

ORIGEN DE LOS PERSONAJES

FANTASTICOS DE A *MIDSUMMER*

NIGHT'S DREAM

CAPITULO III

ORIGEN DE LOS PERSONAJES FANTASTICOS DE A *MIDSUMMER NIGHT'S DREAM*

Para poder entender mejor la función de los personajes fantásticos que utilizó Shakespeare para su obra, es necesario saber a qué se dedican exactamente, para lo cual expondré el origen de cada uno y sus características.

HADAS

Comienzo con información del mundo de las hadas, extraída de *La enciclopedia de las cosas que nunca existieron*:

Las hadas son también conocidas como el pequeño pueblo, los hombres verdes, la buena gente, los señoriales y otros sinónimos y eufemismos. Es una comunidad internacional de seres inmortales, que contrariamente a la idea de que su origen es inglés, resulta que proceden de Italia, donde se les llamaba *fatae*, y se establecieron en los mismos territorios que los romanos. En Francia el nombre *fatae*, se convirtió en *féé*. Obviamente cuando los romanos ocuparon Inglaterra las hadas los acompañaron, y a lo largo de los siglos, el nombre se britanizó en *fays* el cual fue transformado por los campesinos ingleses hasta deformarlo en lo que hoy conocemos como *fairies*.

Se supone que las hadas viven en toda Inglaterra e Irlanda, excepto en los condados de Cornualles, Devon y Somerset, porque tuvieron problemas con los habitantes originales de esas regiones (los pixies). Durante el reinado del Rey Arturo las hadas lucharon contra los pixies, y finalmente, en una gran batalla, estos las expulsaron al este del río Pedder.

Originalmente la función de las hadas era entrar en las casas en las que había nacido un niño, y otorgar diversos dones al recién nacido. Si los familiares trataban con tacto a las hadas concedían belleza, tranquilidad, o buen carácter, pero si alguna era ofendida, contrarrestaba los buenos dones con alguna limitación que afectara al niño el resto de su vida. En casos extremos hacían que los adultos quedaran calvos, sordos, reumáticos o con otros problemas físicos.

Las hadas han ampliado sus funciones interfiriendo con seres humanos.

Un hada macho o hembra, suelen adoptar forma humana en miniatura. Tienen la altura de las rodillas de un hombre bajo, aunque pueden crecer o disminuir a voluntad, del tamaño de un piñón al de un hombre.

Se supone que los animales las ven claramente y los humanos entre dos parpadeos de un ojo.

Las hadas pueden usar su poder mágico que también es llamado "glamour", para que los humanos las vean. Otra forma de que sean vistas por hombres es que estos vean sus danzas y celebraciones en una noche de San Juan en la que halla luna llena, pero si un mortal se acerca mucho, puede ser castigado con una enfermedad lunar (locura lunar). Una tercera forma de verlas es por medio de una piedra con un agujero natural (las de playa no sirven).

La familia de las hadas tiene dos especies: el Hada Gregaria y el Hada Solitaria. Como su nombre lo indica, las primeras viven en comunidades o fatara y las últimas viven solas. Las Gregarias visten de verde, a veces llevan gorro rojo con una pluma blanca. Las Solitarias visten de rojo. Las primeras viven en colinas huecas o en grandes montículos de tierra. Según Page, es un error pensar que existe un hábitat separado llamado El País de las Hadas.

Supuestamente hibernan y salen hasta la primavera.

Su sociedad es parecida a la de los mortales; pero podría definirse como matriarcal: cada comunidad es dirigida por una reina, aunque también existe el rey, que más bien es sólo el consorte, ya que no tiene los mismos poderes. Toda la raza de las hadas está gobernada por la reina Titania y el príncipe Oberón, cuya corte está en las cercanías de Stratford-On-Avon. Ellos gobiernan con mano ligera y dejan las tareas para las gobernantes de cada comunidad.

Titania es de estricta moralidad y Oberón es un ardiente amante, que reparte sus favores con igual generosidad entre hadas y mujeres.

Cada año se celebra un Congreso Internacional de Reinas. Las hadas son muy conscientes de la moda y, para tan importantes eventos, se visten con elaborados trajes de hilos de seda de araña, adornados con lentejuelas de rocío. Los humanos no pueden tocarlos ni sentirlos. Cada comunidad cuenta con un número de artesanos que construyen todos los artefactos necesarios y los venden en sus mercados. Las Solitarias acuden a éstos para vender material.

Su moneda es el oro de las hadas, el cual no puede ser tocado por humanos.

Las reinas tienen estricta disciplina en sus tropas y poseen enormes poderes de encantamiento. Un hada rebelde es exiliada hasta haber cumplido una misión concreta. Esta puede ser beneficiosa o maléfica para la humanidad.

A veces un hada es incapaz de llevar a cabo su misión, bien porque se apiade de los mortales o porque no esté bien versada en encantamientos. En estos casos, si es varón, pasa a ser un hada Solitaria. Para las hembras hay una solución diferente: salen al encuentro de un hombre infeliz y se dejan ver en forma humana. El hombre se enamora

instantáneamente y la lleva a casa para hacerla su esposa. Estos matrimonios tienen final trágico. El hada es mala ama de casa y una quisquillosa amante. Añora la vida sin preocupaciones y le aterra ir a la iglesia, pues sólo siguen al Antigua Relección. En cuanto nace el primer hijo el hada huye antes que lo bauticen y se lo lleva a las demás hadas y entonces la reina la perdona.

Los varones hadas son heroicos y guerreros.

La mayoría son vegetarianos, también comen miel, queso, huevos de varias aves, bayas, frutas, granos y productos de huerto. Les gusta especialmente el pastel. Beben rocío y agua de manantial. De vez en cuando despiden una especie de néctar.

Son demasiado impacientes, tienen conflictos con granjeros, agricultores y jardineros.

Su moralidad suele regirse por el principio de "una cosa por otra", es decir, "ojo por ojo, diente por diente".

Al no ser buenas cocineras suelen llevarse comida de las casas. Para impedirlo, hay que marcar el pan con una cruz.

Sus buenas intenciones pueden resultar tan embarazosas como su malicia.

Cuando su deseo es agradar, se dejan ver en forma de diminutas mujeres con alas transparentes y una varita mágica para amoldarse a las creencias humanas.

Tienen el poder de levitación, horizontal y vertical.

Su magia funciona como el poder mental. Su malicia surge de la falta de comprensión, ya que son sensibles, delicadas y de buenos modales.

Cuando un hombre molesta a las hadas, el castigo va desde pesadillas, hasta maldiciones como impedir el sabor o el engaño del oro de las hadas.

Sienten interés por asuntos amorosos humanos y a veces intervienen. Si la pareja merece su aprobación, hacen lo que pueden para ayudarles a ser felices; pero si les parece que la relación es inadecuada, pueden intentar romperla. Les indignan los infieles, por lo que suelen castigar a los hombres con la calvicie y a las mujeres con la pérdida de los dientes.

Su curiosidad provoca mal entendidos. Les gusta inspeccionar los artefactos humanos y pueden llevarse alguno, generalmente lo devuelven pero no en el mismo lugar. Raptan niños dejando reemplazos de ellos en las cunas. (1)

Les gusta ir a las fiestas en forma humana. Su vanidad es tanta que aparecen como elegantes jóvenes o como bellísimas rubias. A veces se delatan por no conocer bien las costumbres humanas, aunque no tienen dificultad para comunicarse. Su lenguaje suena como mezcla de pjar de pájaros, el rumor de un arroyo y el susurro de la brisa de un bosque, también hablan y entienden el idioma del país donde viven, así como idiomas que se hablaban antiguamente en la región.

No son buenas ni malas. Varían en carácter y temperamento, pero por lo general son criaturas afables y festivas.

En la mitología griega las hadas eran hijas de Atlante y Etra, y eran siete estrellas que formaban parte de la constelación de Tauro, presagiaban mal tiempo y lluvia.

Las hadas son personajes que aparecen en la mitología universal. Se dice que es el tipo de espíritu mejor conocido por el hombre. Viven en la superficie de la tierra, aunque como son etéreas, pueden atravesar la corteza terrestre. Sus formas son muchas y variadas, pero la más conocida es la de humano diminuto, con alguna grotesca exageración en alguna parte del cuerpo. Pueden sufrir estos cambios debido a que lo etéreo es moldeable.

Las hay de diferentes colores según las especie. Las hadas de Shakespeare deben ser verdes, ya que éste es el color perteneciente a las inglesas.

Al igual que los humanos cada individuo tiene diferentes aptitudes e inteligencia.

Las hadas viven mucho o poco, pero siempre con la misma apariencia jovial. La muerte no les causa tristeza ni temor.

Los espíritus de la naturaleza no tienen deseos ni enfermedades, ni tienen luchas por la existencia, por lo que están exentos del sufrimiento humano.

Tienen profundos afectos y son capaces de contraer íntimas y duraderas amistades de las que obtienen un impercedero placer. Pueden sentir envidia y cólera, pero se desvanecen ante el vivísimo deleite con que llevan a cabo las operaciones de la naturaleza. Se gozan en la luz y resplandor del sol y la luna.

Tienen una gran ventaja: no necesitan comida y bebida, pues sus cuerpos absorben el éter circundante, ese decir, hay un intercambio de partículas desgastadas por energizadas.

Su sistema nervioso es muy delicado, lo que las hace más sensibles, aunque no tienen estructura interna, por lo que no

tienen sensaciones físicas. Sólo pueden sentir dolor corpóreo a raíz de una desagradable o inarmónica vibración, pero aún ésto lo evitan moviéndose a gran velocidad.

Las hadas son muy románticas, por eso no es raro que se entrometan en historias de amor de los hombres, aunque no gustan de la compañía de ellos, pues el hombre es el mayor depredador de lo que ellas más aman: la naturaleza.

Las hadas tienen una especie de poder hipnotizador, aunque no dominan la voluntad humana, as menos que se trate de una mente débil; pero más bien hechizan los sentidos. El poder del hechizo consiste en forjar una vigorosa imagen mental y proyectarla en la mente del hechizado. Algunas hacen sesiones espiritistas.

Las hadas no necesitan de un gobierno, simplemente tienen supervisores como Oberón y Titania.

1.- OBERÓN

Oberón es el rey de las hadas. Es quien se encarga de supervisar sus actividades dentro de la comunidad *fairie*, y también sus relaciones con los humanos. Oberón es un gran amante, sin embargo, es extremadamente celoso, por lo que gusta hacer hechizos de enamoramiento y castigo para quien lo desprecie.

2.- TITANIA.

Titania es la gran reina de las hadas. Es hermosa y esbelta y un a excelente amante. Se encarga de asistir a Oberón en la supervisión del resto de las hadas, pero a su propio séquito, sólo lo manda ella. Titania es una eterna enamorada del amor.

DUENDES

1.- PUCK

En cuanto al personaje central de esta tesis, ya que considero es él el culpable de que se desencadene la acción dramática, resulta que es conocido como Puck o Pooka.

Puck es un espíritu rural de los condados del sur de Inglaterra. Tiene un aspecto semejante al de los pixies y se viste de manera similar, pero él si es amistoso con las hadas.

Lleva una flauta de madera de sauce, con la que acompaña sus danzas a la luz de la luna. En algunas de sus cualidades de parece a Pan.

Es beneficioso para todas las plantas y criaturas del campo o del bosque pero, a diferencia de Pan, no se interesa por ovejas, cabras y demás animales domésticos. Prefiere a las ardillas, conejos, zorros y otras criaturas no domesticadas.

Puck se divierte gastándoles bromas pesadas a los humanos, por ejemplo, quitando el taburete a la mujer que va a ordeñar.

Su rostro es el de un hombre inteligente. A diferencia de los sátiros no es totalmente malicioso.

Si divisa un grupo de viajeros desprevenidos, puede divertirse tendiéndoles una emboscada para asustarles.

Normalmente es amistoso para con los humanos, pero, si algún caminante torpe lo despierta de su siesta, puede castigar al transgresor con extraños sueños y visiones.

También le gusta desorientar a los viajeros, igual que los pixies. Generalmente sus bromas son inofensivas, pero pueden llevar a ser serias si se trata de vengar a muchachas burladas por sus amantes. Los jóvenes que engañan a una campesina pueden encontrarse con secuelas tan desagradables como un letargo de los órganos vitales.

2.- ROBIN GOODFELLOW

Existe otro ser fantástico que tiene similitud con Puck, y resulta una valiosa ayuda para conocer más acerca de la vida de este tipo de entes. El es Robin Goodfellow, que es un raro ejemplo de niño nacido de un padre hada y una madre mortal, y criado entre humanos. Normalmente, los varones del pueblo de las hadas no se interesan por las muchachas humanas, a las que consideran torpes y sin gracia, pero Oberón, se enamoró de una campesina en tiempos de Ricardo Corazón de León y de aquella unión, nació Robin,

Oberón le concedió el poder de cambiar de forma., siempre que lo necesitara, para ayudar a los mortales.

Creció hasta convertirse en un hombre atractivo y todos aquellos a quienes les reveló su identidad, lo describen como un magnífico ejemplo de inglés medieval, con un rostro curtido por el viento, sonriente, y un cuerpo robusto, vestido con jubón y calzas. Tenía un aire diferente del típico campesino de hace 800 años, un brillo en su mirada y una mueca de sus labios parecían denotar un conocimiento especial, así como la relajada independencia, propia del que combina poderes de mortales y hadas.

Es un amante irresistible, especialmente si se tiene en cuenta que siempre está dispuesto a ayudar a cocineras y lecheras en su arduo trabajo.

Incontables descendientes viven actualmente en el campo inglés.

Es un personaje de buen carácter, rara vez cambia de forma, a menos que se sienta impelido a castigar a algún opresor de la gente humilde. Una de sus tretas favoritas es transformarse en el doble de un caballo favorito de algún rico, para poder arrojar al jinete a un río helado.

No se le ve mucho últimamente. Según avanza el asfalto, él se va retirando a los bosques o cimas de las colinas más altas.

3.- PAN

En cuanto a Pan tenemos que es el dios de los pastores y las pasturas, algunas veces identificado con Cristo, el buen pastor, pero en realidad Pan significa exactamente todo lo contrario, ya que es el símbolo de la lujuria y la corrupción, por lo que también se le identifica con Satán. (2)

También es dios de los cazadores. No se sabe de quien fue hijo este dios de toda la vida del campo. Diferentes escritores han transmitido diversas versiones del nacimiento de Pan.

Homero en *Los Himnos* (XIX 1-2) dice que fue hijo de Mercurio y que era bicorne con pies de macho cabrío.

Samos en *Sobre Agatocles*, escribió que Penélope tuvo trato con todos sus pretendientes, de la unión de los cuales nació Pan.

Epiménides pensó que Pan y Arcas fueron gemelos de Júpiter y Calisto.

Otras versiones son que Pan es hijo de Júpiter y la ninfa Endeide, de Penélope y Ulises, de Eter y Nereide, Cielo y Tierra, Júpiter e Hibris, etc., lo cual deja en claro su desconocido origen.

Dicen que tiene cuernos que se extienden al cielo, rostro de fuego, barba crecida con la que se cubría el pecho. En una mano llevaba una vara y en otra una flauta de siete cañas. Viste piel moteada a imitación de estrellas. Sus miembros inferiores son peludos y erizados, lo que significa la abundancia de bosques. También representa los súbitos movimientos subterráneos, otros dicen que la estabilidad de la Tierra y las mutaciones de las nubes que se producen el aire. Pensaban que era el Sol , gobernador de todo.

Se le atribuyen sonidos armoniosos de la naturaleza y silencios profundos capaces de provocar sensaciones de inquietud y vago temor, así como la tranquilidad de las bochornosas tardes estivales, que se hacía coincidir con el deseo de reposo y soledad del rey de la naturaleza, que no le gustaba en esas horas ser molestado por ningún ruido.

Tenía cualidades adivinatorias, debilidad por el jolgorio y las danzas.

Llegó a representar al Gran Todo.

Como hemos visto, estos personajes tienen en común su fama de espíritus rurales ingleses; sin embargo, hay diferencia en su carácter: Puck es sencillito y despreocupado, le gusta vagar por los bosques y de vez en cuando hacer hechizos "blancos" en cambio Robin, es como un galán que se pasea entre las pasturas sin importar lo referente a los hechizos. Pan es el gran rey de las pasturas que, a diferencia de los anteriores, tiende al mal.

Seguramente estos personajes son comparados entre sí por su físico y por habitar en el campo, sin embargo, su función en este planeta es muy diferente.

Al inicio del capítulo hago mención de los pixies, quienes expulsaron a las hadas por miedo a que los desplazaran. Estos tienen gran parecido con las primeras.

Generalmente no son más grandes que una mano humana, pero pueden aumentar o disminuir a voluntad. Tienen el pelo rojo, nariz respingona, sonrisas maliclosa, ojos verdez y bizcos. Varones y hembras llevan un vestido ajustado de color verde brillante, que les sirve de camuflaje en los fértiles prados ingleses.

CAPITULO IV

FUNCION DE PERSONAJES

DENTRO DE A *MIDSUMMER*

NIGHT'S DREAM

CAPITULO IV

FUNCION DE LOS PERSONAJES DENTRO DE A *MIDSUMMER NIGHT'S DREAM*

Para poder determinar el desencadenador dramático de una obra, es necesario hacer un análisis de personajes, especialmente cuando son éstos quienes desencadenan la acción.

En esta ocasión son los personajes mágicos los que complican la situación dada: Los amantes se encuentran en el bosque, y si no hubiera sido porque Puck hizo un hechizo que causó confusión, los amantes se hubieran fugado y aquí terminaría la historia.

Para comenzar veremos que función tienen dentro de la obra los personajes pertenecientes al "mundo real" dentro de *A midsummer nigh's dream* : Lisandro, Demetrio, Hermia, Elena, Teseo, Hipólita, Egeo y Filóstrato.

1.- y 2.- LISANDRO Y DEMETRIO

Lisandro y Demetrio son personajes de iguales características. Son los típicos caballeros de la época isabelina: guapos, fuertes, valientes, y sobre todo, capaces de luchar bravamente por su amada.

No puede haber dos galanes, por lo cual uno de ellos deberá ser el antagonista, que en este caso es Demetrio, quien no goza de los favores de Hermia, y sí de los de Elena.

Demetrio quiere a quien lo desprecia. Su ventaja consiste en tener de su lado al suegro, quien lo prefiere por su madurez. (una vez más aparece la lucha entre fantasía y realidad).

...Tú, tú, Lisandro: tú has compuesto versos para ella y cambiado presentes amorosos; a la luz de la luna has cantado al pie de su ventana con voz engañadora trovas de un amor fingido: y has fascinado las impresiones de su imaginación con brazaletes de tus cabellos, anillos, adornos, fruslerías, caprichos, ramilletes; bagatelas y confites, mensajeros de extremado ascendiente sobre la inexperta juventud; con astucia has extraviado el corazón de mi hija, convirtiendo la obediencia que me debe en tenaz obstinación... (1)

Lisandro tiene el amor de Hermia, elemento que le da pié para tomar una decisión que influirá decisivamente en el desarrollo del drama.

3.- HERMIA

Hermia es el motivo por el cual se desencadena la acción dramática. No es la que la lleva a cabo, no es el motor, sino la gasolina.

Hermia es la hermosa dama de Shakespeare, es la heroína típica de las historias de amor, la cual desata pasiones desenfrenadas entre los caballeros de la comarca, y es quien opaca incluso a las demás beldades existentes alrededor de ella.

Este personaje es cómplice de la fantasía de *A midsummer night's dream* al participar en los ritos de amor de la noche del 1o. de mayo. El amor es el principal elemento de estas celebraciones y de la obra en sí.

Hermia es un personaje espiritual, de sangre caliente; es tierna cuando todo marcha bien en el amor, pero inflamable y

dominante cuando hay problemas. Este carácter resulta propicio para el conflicto de la obra.

4.- ELENA

Elena es una especie de antagonista de Hermia. Su único pecado (conflicto) es amar a quien quiere a otra y después ser burla de los efectos mágicos de la noche de los duendes, hadas y espíritus. Ella es tan bella como Hermia, pero no tan afortunada. Sólo la magia del amor puede cambiar su suerte, y esta magia sólo puede surgir en una noche de fiesta como ésta. Ella también contribuye a enredar la situación, ya que es quien avisa a Demetrio de la fuga de Hermia, teniendo la esperanza de que aparezca la magia del amor, o por lo menos, de la amistad.

Más adelante veremos como es que la magia enreda los destinos de los cuatro personajes jóvenes de *A midsummer night's dream*.

Sólo la magia es capaz de resolver el conflicto de Elena, que no es más que inseguridad y una muy baja autoestima. Elena es muy femenina, es tan bella como cualquier mujer hermosa, pero ella no lo considera así, tal vez por el desprecio del hombre a quien ama. Algo que resulta curioso e irónico es el complejo de inferioridad de una mujer hermosa al lado de un personaje con cara de asno que tiene una gran seguridad en sí mismo.

5.- TESEO

Teseo, duque de Atenas, es quien se encarga de organizar las celebraciones del mágico mes de mayo, y quien promueve los jolgorios que se llevan a cabo ese día en torno al amor.

Es el representante de estas festividades, celebrándolas muy a la europea como en tiempos pasados, como he descrito

en el capítulo correspondiente a la Noche de San Juan, es decir, con fiestas en torno al amor y con representaciones populares.

Teseo le da importancia a las festividades entre amantes, más no considera que sean mágicas:

"TESEO.- ... No podré nunca dar crédito a esas antiguas fábulas ni a esas frivolidades feéricas..." (2)

Por lo tanto el representa la parte "real", carnal, del amor.

En la mitología griega tenemos que Teseo es el más famoso héroe de Atica de la estirpe jónica. Era fuerte, bello, y era el hijo del sexto rey de Atenas, Egeo y de Etra, hija de un rey Trecén, picteo, con este pueblo nació y creció. También se dice que es hijo de Posidón. Es conocido por sus actos valerosos, tales como su triunfo en el laberinto del Minotauro. En la tradición popular, Teseo es considerado como un héroe, semidios y fundador o reorganizador de los jueces Itsmicos y de las fiestas Delias. En el mes de pyanepsion y durante ocho días consecutivos se desarrollaban fiestas en su honor que concluían en banquetes, sacrificios, procesiones propiciatorias y juegos.

Teseo es un bosquejo del modelo de hombre del Renacimiento. Es el héroe perfecto de acuerdo a la concepción griega que se tenía sobre un hombre noble y que se apega a las normas sociales.

Teseo e Hipólita son personajes principales porque su boda es motivo de que los personajes fantásticos se aparezcan para dar la bendición y de este modo desarrollar el conflicto, sin embargo, esta pareja no es la protagónica, ya que son un motivo, pero no forman parte del conflicto mismo. Su historia se desarrolla escapando del mal agüero, pero esto no la priva de ser entretenida, ya que todo se desarrolla durante su noche de bodas, aunque en su caso, no hay suspenso, intriga ni continuidad.

Teseo tiene la función de mentor de los jóvenes enamorados y de los actores, sin embargo, la obra necesita de un segundo mentor, del cual hablaré más adelante.

6.- HIPOLITA

Como ya hemos visto en el capítulo 1, la mujer cobra gran importancia en estas celebraciones de reproducción y fertilidad. Es aquí donde Hipólita representa un papel importante para ambientar totalmente la atmósfera festiva del 1o. de mayo. Hipólita es muy femenina. Es el símbolo de la mujer perfecta: guapa, madura y sobre todo dócil ante su marido; es decir, reúne todas las cualidades que un hombre pudiera desear encontrar en una mujer, sin embargo, no es un personaje importante para el desarrollo de la acción dramática.

En la mitología griega, Hipólita es hija de Ares, llamada también Antíope.

Fue la valerosa reina de las Amazonas que lucharon contra Belerofonte, Teseo y Heracles. Fue esposa de Teseo de quien tuvo a Hipólito. Heracles las mató para quitarle su cinturón, regalo de su padre Ares., el héroe había recibido el encargo de quitárselo para dárselo a la hija de Euristeo, que lo deseaba.

7.- EGEO

Por supuesto, como en toda historia de amor, no todo es color de rosa. Egeo afirma que su hija es de su propiedad, por lo tanto puede hacer lo que le plazca con ella.

A pesar de que Egeo no aparece mucho a lo largo de la obra, es un personaje que contribuye a propiciar el conflicto central, ya que si él no hubiera determinado casar a Hermia con Demetrio, o de lo contrario matarla, ella y Lisandro no habrían intentado fugarse.

Egeo es un personaje a través del cual se nota al final de la obra el triunfo de la fantasía (amor) sobre la realidad (el mundo en que vivimos), es decir, triunfan los sentimientos sobre la razón que a veces no es tan razonable, aunque de esto hablaré posteriormente

8.- FILOSTRATO

Filóstrato no es más que un aburrido maestro de ceremonias, que a través de sus pocas líneas nos refleja una mentalidad cuadrada. No da cabida a la magia de la imaginación al pensar que sólo una representación espectacular puede ser divertida. Por lo tanto, no me ocuparé más de él, ya que considero que carece de importancia para el fin de esta tesis.

Actores

1.- Cartabón 2.- Berbiquí 3.- Lanzadera 4.- Flauta 5.- Hoclo 6.- Hambrón

A continuación paso a los personajes que están en la línea divisoria entre realidad y fantasía:

los actores. El teatro es una verdad hecha ilusión. Estos actores tienen profesiones comunes de aquellos tiempos. Lo curioso es que todas ellas están relacionadas con la construcción y la creación:

Carpintero, ebanista, tejedor, remiendafuelles, calderero y sastre. Si yo tuviera que darle un nombre al 1o. de Mayo lo llamaría el día de la vida. Estos actores construyen una fantasía que es muy parecida a la realidad. La tragedia que representan es el destino que hubieran tenido Hermia y Lisandro, de no ser por el travieso Puck. Píramo es comparable a Lisandro y Tisbe a Hermia. La luna es la luz apagada del amor, la fantasía que en este caso no favoreció a los enamorados que fueron separados por un muro (Demetrio) frío e impermeable y muertos por la causa de un león (Egeo), cuya presencia amenazante asusta pero en realidad no mata.

Lo que cuenta en esta representación es la imaginación. La ingenuidad de los actores ridiculiza las actitudes de los "personajes reales", quienes aceptan las barbaridades de cinco locos.

Las partes correspondientes a estos personajes resultan ser las más jocosas debido a la oposición realidad-fantasía:

FLAUTA.- No, a fe mía no me déis
papeles de mujer. Me está saliendo
la barba

CARTABON.- Eso no importa. Representaréis
con careta y podéis fingir
la voz cuanto queráis. (3)

Otra situación graciosa es que el burro Lanzadera sea quien represente el papel de apuesto caballero. No se de quien se estaría burlando Shakespeare.

También es la parte poética que no puede faltar en obra alguna de Shakespeare.

Lanzadera es un personaje que deja ver el lado flaco del amor, ya que cuando este llega, la gente es capaz de enamorarse hasta de un asno, pero cuando el amor acaba... ve uno las cosas tal como son.

Es fantástico ver como Lanzadera en una sola noche pasa de ser tejedor a ser actor, caballero y burro, tejiendo una ilusión graciosa y romántica.

Este actor utiliza una máscara que significa una transformación a una imagen arquetípica, en este caso, la imagen del burro, del tonto. Es frecuente que las máscaras representen animales y sean empleadas en rituales de vida para simbolizar lo bueno, lo malo, el poder, el trabajo, el espíritu, un gusto, etc. En este caso una máscara de burro es símbolo de tontería, maldad y fertilidad, ya que los burros tienen fama de ser animales poco inteligentes. Significa también las travesuras o maldad de Oberón en venganza a Titania, y por supuesto el burro es un símbolo de fecundidad.

La imperturbabilidad de este personaje es típica del humor fino.

Para él no hay dificultades pero no es que no existan, sino que no las ve por su ignorancia.

Su nombre resulta absurdo, ya que *Bottom*, en español, no significa lanzadera, sino "profundo"; y profundidad es lo que menos tiene este personaje, quien nos deja ver pensamientos simples, superficiales y banales.

En cuanto a la leyenda real de Píramo y Tisbe, se dice que eran los más guapos de Babilonia.

Sus padres se opusieron a su amor, por lo que se escaparon. Se citaron en la Tumba de Nino bajo una morera blanca, donde Tisbe vió una leona que la asustó, por lo cual echó a correr dejando caer su blanco pañuelo, que se manchó de sangre de la boca del animal. Píramo encontró la tela manchada y pensó que Tisbe había muerto y se suicidó. Tisbe al darse cuenta de que, Píramo está muerto, también se mata. Desde entonces el árbol produjo frutos rojos.

Se dice que *A midsummer night's dream* es una parodia de esta leyenda.

Personajes fantásticos

1.- Puck

En realidad el gran responsable de los acontecimientos de toda la obra, y quien "mete la nariz" con todos los personajes es nada menos y nada más que el travieso Puck o Robin Goodfellow; que es el personaje más cómico de la obra.

El es quien da otra dimensión a las cosas y hace que una cosa aparezca como algo que no es.

PUCK.- ... Al ruido de mis pasos, cae de cuando en cuando uno por tierra, gritando que lo asesinan y pidiendo socorro a Atenas. En su turbación sus insensatos terrores se forjaron un enemigo de cada objeto inanimado... (4)

Puck es el portador de la magia. Trabaja como una pequeña abeja que transporta el polen de las flores a un panal para transformarlo en miel.

Al mismo tiempo que es el que causa todo el conflicto, es como un espectador que ve todo de fuera, por lo cual no sufre ni se acojoja, sino al contrario, se divierte de lo lindo.

PUCK.- Capitán de nuestro bando
hechiceresco: Elena en este instante
se acerca, seguida del joven víctima
de mi engaño, el cual le pide él
premio de su amor. ¿Queréis que asistamos
a esta ridícula escena? ¡Señor,
qué locos son los mortales! (5)

Lo que más le gusta es lo absurdo, por eso es que aparece en esta obra, que es absurda por tantos elementos que se contraponen: realidad-fantasia, amor-odio, nobleza-vileza.

2.- Oberón

Ha llegado el momento de presentar a uno de los principales culpables de que ocurra *A midsummer night's dream*: Oberón, el rey de las hadas, que a mi modo de ver, es el personaje más inteligente, ya que sabe cómo hacer que los sucesos sean a su favor. Enamora a Titania del modo más simple, cuando ella tiene los ojos cerrados -el amor es ciego- hace que se enamore de un ser inferior, que lo más seguro es que cuando Titania se da cuenta de quien se enamoró y compare, regresará corriendo a los brazos de su rey. Los enamorados deberían tomar consejo de Oberón, pero regresando al asunto que me ocupa, tenemos que Oberón es representante del conocimiento, es poseedor de gran sabiduría, es como una especie de brujo, que conoce todos los secretos de las plantas. El sabe ordenar y disponer de sus poderes para castigar y mostrar su piedad ante seres inferiores.

Oberón es un espíritu bueno que favorece a los enamorados. Es quien inicia los hechizos y también pone fin a ellos (funciona a manera de hilo conductor). Es el elemento que rompe con el sueño, o con la realidad, haciéndola aparecer como un paseo en los brazos de Morfeo.

Confirmando su calidad de hada Oberón influye en los problemas amorosos de los mortales:

El está enojado con Titania, por lo tanto hay problemas con Demetrio y Elena. Cuando las hadas se reconcilian, los humanos también lo hacen y ahora con la bendición de las hadas:

OBERON.-... Nosotros iremos hasta nuestro
más noble lecho nupcial,
el cual bendeciremos;
y la familia allí procreada
siempre será venturosa.

Así, las tres parejas aquí reunidas
se tendrán fidelidad de amor.
Y las machas de manos de Naturaleza

no prenderán en su línea.
Ni granos, ni hocico de liebre, ni cicatrices
ni ninguna señal monstruosa, de la que
hacen aborrecer el nacimiento,
se mostrarán en sus hijos.
Con este rocío campestre consagrada
cada hada se ponga en movimiento
y bendiga las divinas habitaciones
de este palacio con dulce paz.
Reinará mansa quietud
y el dueño será bendito ... (6)

Como mencioné anteriormente, la obra requiere dos mentores y el segundo es Oberón, ya que él puede finalizar los problemas por medio de su magia. Su intención es buena, aunque no lo sea el resultado.

Su ataque a Titania se vuelve una obsesión, la cual tiene que dominar para que se restablezca el orden. Titania y Oberón representan fuerzas naturales, por lo que si la naturaleza está en caos también los hombres; es por esto que es indispensable la reconciliación entre ellos.

Oberón y Titania son los responsables de cómo llega el mensaje a la audiencia.

La primera impresión que dan no es la de amantes perfectos como Hipólita y Teseo, quienes muestran una imagen adulta, sino la de un par de egocéntricos e irresponsables.

Ambos contribuyen a que la pieza sea una comedia.

3.- Titania

Titania aparece en la obra como símbolo de la fertilidad y reconciliación, atendiendo a la creencia de que las hadas y otros espíritus son los responsables de que haya armonía en la tierra, ya que sin ellos los campos son infértiles, los amantes

desgraciados, se muere el ganado, y ocurren todo tipo de desaguisados.

Titania es toda una reina, pero a pesar de esta condición, es susceptible de caer bajo los hechizos del amor. Ella es un elemento importantísimo para dar credibilidad (hilación lógica) a todo lo que sucede dentro de la obra.

Como ya hemos visto en el capítulo correspondiente a la Noche de San Juan, hay elementos característicos de estas celebraciones. Titania está relacionada con ellos: la importancia que se da a lo femenino, la presencia de la naturaleza, plantas, danzas, enamoramientos, encantamientos. Todo esto es necesario para que surja y se desarrolle el conflicto de la obra.

Con Titania vemos uno de los aspectos más mágicos del drama: el amor. El amor todo lo puede. El amor tiene varias posibilidades; puede ser real o imaginario, puede sublimar un burro y desdeñar a un príncipe y también puede cambiar de dueño.

4.- 5.- 6.- y 7.- Chicharillo, Telaraña, Polilla, Mostaza.

Ahora llegamos al mundo de las hadas.

¿Cuál es su función dentro de esta obra?

Las hadas promueven la fertilidad, por lo tanto su misión es propiciarla, y esto es precisamente lo que la primera hada que aparece en la obra anuncia:

HADA.- ... sirvo a la reina de las hadas
para empapar de rocío sobre el césped
los círculos que dejan sus balles...
...Allí debí buscar algunas gotas de rocío
y prender una perla en la oreja de
cada prímula.

También es quien se encarga de dar Información al público sobre Puck:

¿No sois aquel que asusta a las
mozas aldeanas, espuma la leche,
enreda el molino de mano y, haciendo
inútiles todos los esfuerzos del
ama de la casa, impide que la manteca
se cuaje, y otras veces que fermente
la cerveza? ¿ No extraviáis a
los que viajan de noche y os refís
de su mal? A los que os llaman aparición
y dulce Puck les adelantáis
el trabajo y les dais buena ventura.
¿No sois vos ese? (7)

Las hadas son centinelas de la noche, y como ya hemos visto, hay diferentes tipos de ellas. Las de menor grado están al servicio de la reina Titania. Este el caso de Chicharillo, Telaraña, Polilla y Mostaza, que aunque no son de gran importancia para el desarrollo de la acción dramática, si lo son para contextualizar la situación que se desarrolla durante "la noche del amor"

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

A midsummer night's dream gira en torno a elementos sobrenaturales o fantásticos extraídos de las tradiciones y leyendas populares sobre hadas, duendes y fenómenos naturales.

Existen muchas historias y opiniones acerca de ésta, pero yo me quedo con las que se basan en la obra misma, y de estas parto para tener conclusiones como las siguientes:

Es una pieza de teatro proveniente de la idiosincracia del pueblo inglés del siglo XVI.

A ciencia cierta no sabemos exactamente en qué fecha del calendario ubicó Shakespeare la obra. Los datos que nos proporcionó nos dejan confundidos. No sabemos si hace referencia al mes de mayo o al de junio, pues las fiestas celebradas son muy parecidas en ambos meses.

Shakespeare ofrece en esta obra algo ya conocido para el público de su tiempo: las hadas tienen todas las características de las creencias populares inglesas del siglo XVI. Tal como se pensaba se aparecían en los bosques. El bosque es un lugar de transformación, por eso en él se desarrolla la mayor parte de la acción.

Según la tradición los espíritus se aparecen al amanecer, hacen travesuras y danzan; y así describe Shakespeare su noche.

Según mi investigación, los espíritus utilizados por Shakespeare no sólo pertenecen a las áreas célticas como Gran Bretaña, Cornwall, Irlanda y las montañas del norte de

Europa, sino también a lugares ubicados hacia el sur, tales como Gales, lo que hace de *A midsummer night's dream* una obra accesible a varios lugares y no sólo al pueblo inglés.

Shakespeare da un carácter benevolente a sus hadas, a pesar de que ya hemos visto que están relacionadas con criaturas malignas como brujas y demonios. El propio Oberón dice: "nosotros somos espíritus de otra clase".

Como hemos visto hay varios tipos de Pucks pero el tomado por Shakespeare es el que más se apega al folklore. Seguramente el escritor lo eligió así con el propósito de que Puck resultara familiar al auditorio, pues es este duende el que entra en contacto directo con el espectador. Este Puck es sabio. Seguramente esta cualidad y su aparición final con su hiniesta son debidas al folklore escocés.

Rodeado de todas estas leyendas populares está el tema de la obra, que es el matrimonio, vínculo que en siglos pasados era más que la unión de dos amantes, un convenio económico entre los padres de los novios. Este es un conflicto tocado ampliamente en varios trabajos de Shakespeare. Aquí aparece una vez más porque es el tema ideal para darle forma a través de las fantasía. ¿Qué mejor tema hubiera podido escoger Shakespeare para involucrar hadas y duendes? yo creo que ningún otro.

En esta obra nos presenta dos caras del matrimonio: Oberón y Titania, quienes tienen problemas conyugales; y Teseo e Hipólita, los amantes ideales, que como ya vimos son los responsables de que aparezcan los personajes fantásticos, ya que éstos vienen atraídos por las celebración de la boda, que coincide con fechas en las que se celebran fiestas relacionadas con la fertilidad.

De los elementos vistos en el capítulo II, y que están relacionados con las celebraciones del verano, Shakespeare sólo toma algunos:

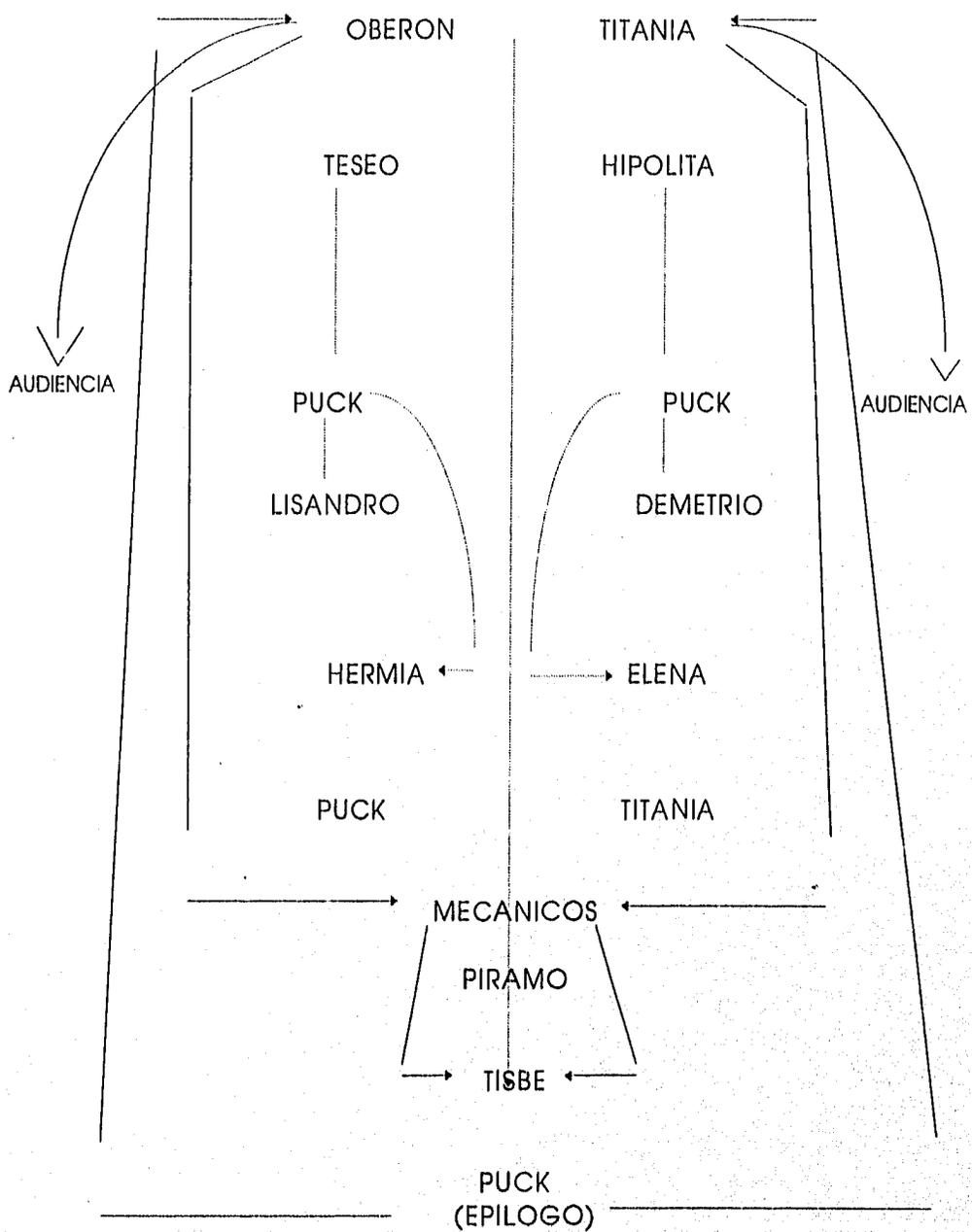
En esta celebración aparecen más personajes de los que enlista Shakespeare, ya que considero que la Noche, el Bosque, las Plantas y la Luna juegan un papel sumamente importante como para ser sólo elementos participantes en el conflicto, sin tener carácter de personajes.

La Noche es el caos que origina los problemas, ya que de ella viene todo: Personajes, lugares y situaciones. Ella es la primera responsable de todo lo que ocurre, ya que es generadora de vida.

El día marca la acción en Atenas y la luz lunar en el Bosque, lugar mágico por excelencia en las leyendas populares célticas. En él se encuentran plantas y seres con propiedades mágicas que no se encuentran en otro lugar. Si la acción se hubiera desarrollado en la ciudad, o en el mar, o en cualquier lugar ajeno al bosque, definitivamente esta sería una historia totalmente distinta. Solamente el Bosque está impregnado de fenómenos sobrenaturales que existen entre los árboles y a ras de la hierba; sólo en un lugar así hay flores perfumadas, con propiedades ocultas para realizar hechizos de amor. En un bosque hay suficiente lugar para albergar y esconder seres como hadas y duendes, quienes salen al caer la noche para pasar inadvertidos.

La Luna juega un papel importantísimo para que e den los conflictos. La Luna es la imagen tradicional de la inestabilidad, del cambio, de la inconstancia de las personas, a pesar de que ésta funciona cíclicamente. Esta virtud entra en los amantes, que agravan el conflicto inicial, al sufrir cambios en sus preferencias amorosas, lo cual quiere decir que la Luna influyó en la acción de Puck, que cometió el error de cambiar el corazón de quien no debía.

La magia es la conductora de la acción dramática y también la causante de todo el conflicto. Para comprobar mi tesis, me valdré del siguiente esquema que representa las principales líneas de fuerza de *A midsummer night's dream*:

(1)

En el esquema anterior se puede observar cómo y quién conduce la línea de acción del drama. Es necesario retomar la forma en la que se desarrolla y termina el conflicto para verificar que efectivamente los personajes fantásticos de *A midsummer nighth's dream* son los desencadenadores dramáticos:

Oberón y Titania son personajes base, los cuales reciben información de lo que ocurre, a través de Puck, a su vez, también son mecanismos que provocan la acción que nos lleva a los conflictos de toda la obra. El único conflicto que no es propiciado por los seres fantásticos es el inicial: Egeo obliga a Hermia a casarse con Demetrio. Un conflicto paralelo a éste es el de Elena, que no es correspondida por Demetrio. El problema no es causado directamente por personajes de la obra, pero sí por un elemento relacionado con esta noche: el amor, que en este caso existe de un lado, pero del otro toma una dirección equivocada hacia Hermia.

En el esquema podemos ver como los enamorados son sólo una especie de títeres que son manejados por las fuerzas sobrenaturales de los seres fantásticos, por lo que concluyo que Teseo e Hipólita son el pretexto para que haya acción esa noche, los enamorados son los elementos que utiliza Shakespeare para que ellos sean los que viven el conflicto y se pueda contar su historia, pero los que hacen posible todo lo anterior son los personajes fantásticos, quienes propician conflictos, conducen la línea de acción, se encargan de transmitir el mensaje al público y, finalmente, también son ellos los que tienen que acabar con el problema, para así dar fin a la obra. El conflicto es resuelto por lo sobrenatural. Ni Teseo, ni Egeo, ni la propia naturaleza fueron capaces de dar una solución correcta que dejara satisfechos a los cuatro enamorados. Sólo un cambio drástico y sobrenatural pudo arreglar la situación.

La obra termina con una forma favorita de su autor: dos grupos en contraste establecen una relación. Cada grupo

tiene su historia progresiva. Las hadas y los actores hacen cada uno su contribución a la boda.

Oberón y Puck son los que unen las historias. Cada una contiene algo esencial para la otra.

Para mí la historia secundaria es la de los actores, en la que Puck crea un monstruo para Titania. La intervención de una cabeza de burro viene a romper con lo previsto: se acaba el ensayo de los actores para dar lugar al enamoramiento de Titania y Lanzadera.

En la rama principal tenemos nuevamente la intervención de Puck, esta vez con los amantes, que resultan víctimas inconscientes y a la vez beneficiarios de la magia.

El veredicto de Teseo al problema de los enamorados es una solución falsa, por lo que Oberón decide actuar, pero al instruir mal a Puck, deja peor a los amantes.

Como vemos, esta historia no podría existir sin la fantasía, aunque a mi modo de ver Shakespeare pudo haber explotado mucho más los elementos que nos ofrece una Noche de San Juan desde el punto de vista mitológico, pero su trabajo no es investigar la mitología, sino escribir piezas para teatro.

La belleza de esta obra radica en la forma y lenguaje que utiliza Shakespeare. La historia de la noche no es sólo lo que los amantes dicen, sino como lo dramatizó el poeta.

Es una lástima que en la traducción al español se pierdan detalles y sentidos de las frases, ya que en la versión original podemos disfrutar de un lenguaje más folklórico y cargado, en el que se capta la verdadera esencia del chiste de

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

Shakespeare y de las leyendas populares acerca de los personajes fantásticos.

Otro mérito del autor es la mezcla que hace de realidad con fantasía, combinando personajes de carne y hueso con seres etéreos, y entrelazando mitología céltica y griega.

En toda la pieza las hadas no son más ilusorias que los mortales. El último parlamento es una invitación, que ojalá y todos los espectadores aceptaran, a creer que la fantasía es realidad:

PUCK:

Si nosotros, vanas sombras, os hemos ofendido,
pensad sólo ésto, y todo está arreglado;
que os habeis quedado aquí durmiendo
mientras han aparecido esas visiones.

Y esta débil y humilde ficción
no tendrá sino la inconsistencia de un sueño,
amables espectadores, no nos reprendais;
si nos concedéis vuestro perdón, nos enmendaremos.

Y a fé de honrado Puck
que, si hemos tenido la fortuna
de escaparnos ahora del silbido de la serpiente,
procuraremos corregirnos lo antes posible;
de lo contrario, llamad a Puck embustero.

Así, pues, buenas noches a todos.

Dadme vuestras manos,
si es que somos amigos,
y Robin os restituirá con resarcimiento. (2)

Como podemos ver en este monólogo Puck se nombra a sí mismo Robin, por lo que deduzco que para Shakespeare son la misma persona, aunque al parecer en la mitología Inglesa se trata de entes distintos según lo vimos en el Capítulo III.

Robin es hijo de Oberón; sin embargo, este dato no es tomado por Shakespeare. Como ya he mencionado el escritor toma únicamente los elementos más característicos del folklore inglés para conformar su obra.

Puck o Robin aparece como un duende invisible con la cualidad de hacer hechizos por medio de plantas, y sólo actúa bajo la tutela de Oberón, lo cual da importancia al rey de las hadas.

En conclusión, son los personajes fantásticos quienes desencadenan la acción dramática y hacen posible la existencia de esta pieza de Shakespeare.

En el capítulo II pudimos ver las características especiales que poseen ciertas noches de primavera y verano, las cuales son propicias para el amor, los hechizos y todo lo que se deriva de éstos; por lo que el primer punto importante para esta obra es la fecha en la cual se supone que ocurren los acontecimientos, ya que tuvo que ser una noche especial y mágica.

Los personajes tenían que ser acordes a esta noche especial y surgen de ella misma. Shakespeare eligió hadas y duendes entre los que por supuesto tenían que aparecer los reyes: Oberón y Titania.

Puck fue el elegido entre los duendes seguramente por su carácter, que se presta para realizar una comedia. Para Shakespeare es muy importante el humor, ya que en todos los tiempos el público ha necesitado divertirse, es decir, distanciarse de sus preocupaciones. Si Shakespeare hubiera decidido hacer esta obra en otro género teatral, seguramente hubiera escogido otro personaje con menos sentido del humor, tal vez, Pan.

Las hadas son de carácter benigno y parece que siempre estuvieran de fiesta, por eso son las grandes protagonistas de esta fiesta.

Reales o imaginarias son las dueñas de esta obra que nos invita a soñar o adespertar según sea el caso.

Como hemos podido ver hay muchas tradiciones, fechas e interpretaciones relacionadas con *A midsummer night's dream*, pero la verdad sólo la tiene Shakespeare y sólo la podemos conocer por la obra en sí misma.

Shakespeare utiliza los elementos de las fiestas veraniegas que tienen que ver con el amor, excluyendo la brujería, pienso yo, contrariamente a lo que opina Kott.(3)

Como he mencionado, Shakespeare da un carácter benevolente a los personajes mágicos. No hay algún otro fragmento de la obra en la que los relacione con demonios o brujas, aunque posean cualidades similares, pero Puck y las hadas las utilizan para hacer el bien, ya que en ningún momento su intención fue molestar, sino ayudar a los humanos.

En mi opinión Shakespeare se valió de la fantasía para hacer *A midsummer night's dream*, en primera, porque las tradiciones de las que nos habla en la obra eran un tema conocido de él y del pueblo, era algo que divertía a la gente, y por lo tanto servía para hacer que las personas se olvidaran aunque sea por un momento de sus problemas; hay que recordar que Inglaterra pasaba por momentos social y políticamente difíciles.

El teatro de Shakespeare carecía de protocolos sociales. A veces imaginamos que su público contemplaba sus obras con

el respeto y admiración con que lo hacemos hoy día, viendo y escuchando en el mayor silencio. En tiempos de Shakespeare no era así. El teatro era una forma de escape de lo cotidiano, la gente se desahogaba: gritaba, reía y realmente se incorporaba activamente al espectáculo, siendo más que un simple espectador. Debió de ser maravilloso para los aldeanos que celebraban las fiestas del verano incorporarse a un momento mágico como el que nos ofrece *A midsummer night's dream*.

También creo que Shakespeare hace un propuesta para resolver cualquier tipo de conflicto, nos da como única alternativa la fantasía. Si los humanos no son capaces de resolver sus propios problemas, necesitan un algo sobrenatural que sí sea capaz de resolverlos. Los duendes y hadas resuelven el conflicto humano, y aún el suyo propio.

Para Shakespeare los personajes fantásticos de *A midsummer night's dream* son los dioses que están a cargo del destino de los humanos, por lo tanto, sin ellos, este sueño de una noche de verano, no podría existir.

NOTAS

INTRODUCCION

1 William Shakespeare, *Obras completas*, Estudio preliminar, traducción y notas de Luis Astrana Marín, México, Aguilar, (Colección Grandes Clásicos), 1991, p. 76-79.

2 "No doubt they rose up early to observe the rite of May..."

3 William Shakespeare, *op. cit.*, p. 77..

4 *Ibid*, p. 78.

5 Solana, *Shakespeare, abismo iluminado*, Editora de Continente-México, México, D.F.. 1943, p. 435.

6 *Ibid*, p. 437.

CAPITULO I

1 Natale Conti, *Mitología*, 1988, U niversidad de Murcia, p. 194.

2 A. L. Rowse, *William Shakespeare, A biography*, Londres, 1963.

3 Felipe de Jesús Díaz y Almanza, *Cuatro demonios en Shakespeare*, México, 1987, Facultad de Filosofía y Letras, p. 57-102.

4 *Ibid*, p. 94.

5 Kott, *Apuntes sobre Shakespeare*, Barcelona, 1969, Gráficas Diamante, p. 253-263.

6 *Ibid*, p. 268.

7 Sampson, *Compendio de historia de la literatura inglesa*, traducción del Dr. Francisco A. Delplaine, México, 1947, Nueva España, col. Atenea, p. 522, T 1.

8 Pujals, *Historia de la literatura inglesa*, Madrid, Gredos, p. 142.

CAPITULO II

1 Michael Page, *Enciclopedia de las cosas que nunca existieron*, Madrid, Anaya, edición 6, 1990, p. 165.

2 Frazer, *La rama dorada*, México, 1979, Fondo de Cultura Económica, p. 160.

3 Mircea Eliade, *Iniciaciones místicas*, Madrid, Taurus, 1975, p. 200.

4 Teresa Rhode, *Tiempo sagrado*, México, Planeta, 1990, p. 113.

5 *Ibid*, p. 114.

6 M. Eliade, *Op. cit.*, p. 131.

7 En lenguas célticas, año y rueda son indicados con el mismo término.

8 M. Eliade, *Op. cit.*, p. 131.

9 En el feliz mes de mayo.

10 Cristina Hole, *A dictionary of british folk customs*, Londres, Paladin, 1978, p. 207.

11 *Ibid*, p. 114.

12 C. Hole, *Op. cit.*, p. 113 y 114.

13 *Ibid*, p. 221.

14 T. Rhode, *Op. cit.*, p. 109.

15 Funk and Wagnall, *Standard dictionary of folklore, mythology and leyend*, New York, 1984, p. 135.

16 Michael Page, *Op. cit.*, p. 242.

17 Funk and Wagnall, *Ibidem*.

18 Teresa Rhode, *Op. cit.*, p. 113.

19 Frazer, *La rama dorada*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 727 y 728.

20 *Ibid*, p. 732.

21 Funk, *Op. cit.*, p. 125, 142 y 145.

22 Mircea Eliade, *Op. cit.*, T I, p. 57.

23 David J. Burrows, *Myths and motifs in literature*, The free press, N. Y., 1973, p. 452-454.

CAPITULO III

1 Michael Page, *Op. cit.*, p. 73.

2 *Ibid*, p. 82 y 83.

CAPITULO IV

1 William Shakespeare, *Op. cit.*, p. 1000.

2 *Ibid*, p. 1029.

3 *Ibid*, p. 1004.

4 *Ibid*, p. 1016.

5 *Ibid*, p. 1018.

6 *Ibid*, p. 1036.

7 *Ibid*, p. 1005 y 1006.

CONCLUSIONES

1 Patrick Swinden, *An introduction to Shakespeareans comedies*, Londres, 1973, Macmillan, p. 53.

2 William Shakespeare, *Op. cit.*, p. 1036.

3 Kott, *Op. cit.*, p. 253-417.

BIBLIOGRAFIA

Brooks Harold F., *A midsummer night's dream*, Londres, 1979, Methuen, col. The arden Shakespeare, 165 p.

Brook Tucker y Shaaber Matthias A., *The Renaissance (1500-1660)*, editado por Albert C. Baugn, Londres, Routledge, 695 p.

Bulfinch, *Historia de dioses y héroes*, Barcelona, 1990, Montesinos, 465 p.

Burrows David J., Lapidés Frederick, Shawcross John T., *Myths and motifs in literature*, Nueva York, 1973, The free press, 470 p.

Conti Natale, *Mitología*, 1988, Universidad de Murcia, 790 p.

Díaz y Almanza Felipe de Jesús, *Cuatro demonios en Shakespeare*, México, 87, Facultad de Filosofía y Letras, 193 p.

Eliade Mircea, *Historia de las creencias y de las ideas religiosas*, Madrid, 1979, Cristiandad, 62 p. 2 T.

Eliade Mircea, *Iniciaciones místicas*, Madrid, 1975, Taurus, 221 p.

Eliade Mircea, *Imágenes y símbolos*, Madrid, 1987, Taurus, 189 p.

Escobedo, *Enciclopedia completa de la mitología*, Milán, 1968, De Vecchi, 515 p.

Frazer, *La rama dorada*, México, 1979, Fondo de Cultura Económica, 2a. edición, 860 p.

Hole Cristina, *A dictionary of british folk customs*, Londres, 1978, Paladin.

Irvine Theodora Ursula, *A pronouncing dictionary of Shakespearian proper names*, U.S.A., 1919, Barnes and Noble INC, 387 p.

Jackson Rose Mary, *Fantasy*, Londres, 1991, New Accents, 211 p.

Kott, *Apuntes sobre Shakespeare*, Barcelona, 1969, Gráficas Diamante, 419 p.

Leadbeater C. W., *Los espíritus de la naturaleza*, España, 1985, Sirio, 72 p.

Page Michael, *Enciclopedia de las cosas que nunca existieron*, Madrid, 1990, Anaya, 6a. edición, 254 p.

Pujals, *Historia de la literatura inglesa*, Madrid, Gredos, 830 p.

Rohde Teresa E., *Tiempo sagrado*, México, 1990, Planeta, 189 p.

Rowse A. L., *Shakespeare A biography*, Londres, 1963.

Sampson, *Compendio de historia de la literatura inglesa*,
Traducción: Dr. Francisco
A. Delplane, México, 1947, Nueva España, col. Atenea, 741 p.,
3 T.

Shakespeare William, *A midsummer night's dream*,
Londres, Comentarios y apéndice por H. B. Browne, J. M. Dent,
150 p.

Shakespeare William, *William Shakespeare, Obras
completas*, México, 1991, col. Grandes Clásicos, Aguilar, 1251
p., 2 T.

Solana, *Shakespeare abismo iluminado*, México, 1943,
Editora del continente, 476 p.

Swinden Patrick, *An introduction to Shakespeare comedies*,
Londres, 1973, Macmillan, 185 p.

Trussler Simon, *Shakespearian concepts*, Londres, 1989,
Methuen, 185 p.

Van Doren, *Shakespeare*, Nueva York, 1954, Doubleday
Anchor Books, 302 p.

Wain John, *El mundo vivo de Shakespeare*, Madrid, 1967,
Alianza, 273 p.

Yates Frances A., *Las últimas obras de Shakespeare, una nueva interpretación*, México, 1986, Fondo de Cultura Económica, 169 p.