

Facultad Internacional de Comunicación e Industrias Culturales

Tema:

De la Obediencia Filial al Autodescubrimiento: La Transformación de Julieta Capuleto

Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciado en Comunicación

Presentada por:

Emily Sofía Novillo Allauca

Tutor:

Diego Ortiz

Quito, abril 2025

Resumen

Este estudio analiza la adaptación del personaje de Julieta Capuleto, de William Shakespeare, examinando el papel de Julieta en las obras de Shakespeare y las adaptaciones del personaje a lo largo de la historia del cine. Este trabajo propone una reinterpretación de Julieta como una figura poderosa que controla su destino en lugar de una tradicional damisela en apuros, con un cortometraje contemporáneo que desafía las normas sociales. A través del análisis cinematográfico y literario, exploramos cómo esta adaptación altera los roles de género y proporciona nuevas perspectivas sobre el personaje. El estudio concluye que esta nueva adaptación hace valiosa contribución a la comprensión del empoderamiento y el propósito de las mujeres en la cultura contemporánea.

Palabras clave: JULIETA CAPULETO, AUTODESCUBRIMIENTO, EMPODERAMIENTO FEMENINO, ROMEO Y JULIETA, ANÁLISIS LITERARIO, ROLES DE GÉNERO.

Declaración De Aceptación De Norma Ética Y Derechos

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad Hemisferios. Así, declaro que lo contenido en este ha sido redactado con entera sujeción al respeto de los derechos de autor, citando adecuadamente las fuentes. Por tal motivo, autorizo a la Biblioteca a que haga pública su disponibilidad para lectura dentro de la institución, a la vez que autorizo el uso comercial de mi obra a la Universidad Hemisferios, siempre y cuando se me reconozca el cuarenta por ciento (40%) de los beneficios económicos resultantes de esta explotación.

Además, me comprometo a hacer constar, por todos los medios de publicación, difusión y distribución, que mi obra fue producida en el ámbito académico de la Universidad Hemisferios.

De comprobarse que no cumplí con las estipulaciones éticas, incurriendo en caso de plagio, me someto a las determinaciones que la propia Universidad plantee.

Emily Sofia Novillo Allauca

C.I. 1719342360

Dedicatoria

Dedico esta tesis a mí misma, por haber tenido la perseverancia y el coraje de enfrentar cada momento de incertidumbre y disfrutar cada logro en este camino. Agradezco profundamente haber creído en mí, incluso cuando todo parecía imposible, y recordar que esta obra es solo una pequeña muestra de mi capacidad y determinación.

Esta tesis también está dedicada a mis padres, quienes me han apoyado incondicionalmente a lo largo de mi carrera, impulsándome a ser mejor cada día. A mis hermanas, mujeres poderosas, quienes me inspiran a seguir creciendo y a ser una versión más fuerte de mí misma.

Finalmente, dedico este trabajo a todas las mujeres que me han inspirado a romper moldes y a desafiar expectativas. A aquellas que, con su valentía, me han enseñado que ser rebelde también es un acto de amor propio y de fe en el poder de los sueños.

Índice

Resumen.....	2
Declaración De Aceptación De Norma Ética Y Derechos	3
Dedicatoria.....	4
Índice.....	5
Índice De Tablas	7
Índice De Figuras.....	8
Resumen.....	9
Abstract.....	9
Introducción	10
Marco Teórico.....	11
La Principales teorías y conceptos sobre Shakespeare	11
Shakespeare en el teatro.....	11
Comparación entre las representaciones teatrales originales y modernas de obras de Shakespeare.....	12
La mujer en la literatura de Shakespeare	13
Evolución del papel de la mujer en las obras de Shakespeare	14
Análisis de personajes femeninos destacados en las obras de Shakespeare	15
Literatura Audiovisual	17
Literatura Audiovisual	17
Historia y desarrollo del cine como medio de adaptación literaria.....	18
La representación teatral y cinematográfica de Romeo y Julieta	19
Metodología	21
Resultados	22
Características del personaje.....	26
Escenografía y Locaciones	26

Estilo de Vestuario	27
Apariencia Física	27
Comportamiento y Personalidad.....	27
Propuesta.....	28
Descripción de la propuesta	28
Dossier de Cortometraje	29
Conclusiones Y Recomendaciones	32
Referencias.....	34
Anexos	36

Índice De Tablas

Tabla 1 Matriz de análisis y adaptaciones Romero y Julieta	22
---	----

Índice De Figuras

Figura 1 Portada Para Julieta	29
Figura 2 Sinopsis	30
Figura 3 Notas del director	30
Figura 4 Productora Novillo Productions	31
Figura 5 Ficha técnica.....	31
Figura 6 Contacto prensa	32

DE LA OBEDIENCIA FILIAL AL AUTODESCUBRIMIENTO: LA TRANSFORMACIÓN DE JULIETA CAPULETO

Emily Sofia Novillo Allauca

sofiaallauca17@gmail.com

Resumen

Este estudio analiza la adaptación del personaje de Julieta Capuleto, de William Shakespeare, examinando el papel de Julieta en las obras de Shakespeare y las adaptaciones del personaje a lo largo de la historia del cine. Este trabajo propone una reinterpretación de Julieta como una figura poderosa que controla su destino en lugar de una tradicional damisela en apuros, con un cortometraje contemporáneo que desafía las normas sociales. A través del análisis cinematográfico y literario, exploramos cómo esta adaptación altera los roles de género y proporciona nuevas perspectivas sobre el personaje. El estudio concluye que esta nueva adaptación hace valiosa contribución a la comprensión del empoderamiento y el propósito de las mujeres en la cultura contemporánea.

Palabras clave: JULIETA CAPULETO, AUTODESCUBRIMIENTO, EMPODERAMIENTO FEMENINO, ROMEO Y JULIETA, ANÁLISIS LITERARIO, ROLES DE GÉNERO.

Abstract

This study delves into the adaptation of Juliet Capulet's character in a contemporary short film that challenges societal norms. This research focuses on the reinterpretation of Juliet as an empowered figure who takes control of her destiny rather than a traditional damsel in distress. Through cinematic and literary analysis, we explore how this adaptation disrupts gender roles and offers fresh perspectives on Juliet's character. We examine Juliet's

role in Shakespeare's plays and the character's adaptations throughout film history. The study concludes that this new adaptation makes a valuable contribution to understanding female empowerment and women's purposes in contemporary culture.

Key words: JULIET CAPULET, SELF-DISCOVERY, FEMALE EMPOWERMENT, ROMEO AND JULIET, LITERARY ANALYSIS, GENDER ROLES

Introducción

Julieta Capuleto, la icónica heroína de la tragedia romántica de William Shakespeare, es una de las pocas figuras que brillan con intensidad en el amplio panorama de la literatura. Desde el teatro hasta el cine, su figura ha sido objeto de admiración e interpretación a lo largo de los siglos.

Este estudio se sumerge en el proceso de adaptación del personaje de Julieta Capuleto, para protagonizarla en un cortometraje que la reinterpreta de una forma que refleja resistencia frente a las expectativas sociales. Shakespeare indica la sumisión de Julieta a la autoridad de su padre y refleja una norma tradicional de obediencia filial.

Esta investigación se enfoca en un giro en la narrativa tradicional, donde Julieta se eleva como protagonista de su propio viaje de empoderamiento y autodescubrimiento en lugar de convertirse en una damisela en apuros. En esta versión alternativa, Julieta asume el control de su vida y se embarca en una búsqueda para cumplir con los anhelos de su amado Romeo, quien deseaba escapar de los límites de Verona y encontrar un propósito fuera de las normas sociales.

Exploramos cómo esta adaptación cinematográfica desafía y subvierte los roles de género preestablecidos, brindando una nueva interpretación del clásico shakespeariano a través del prisma del empoderamiento femenino y la búsqueda de propósito.

Para fundamentar este análisis, nos introducimos en el tejido de las obras de William Shakespeare, para examinar de cerca el papel de las Julieta, Cleopatra, Lady Macbeth en ellas, incluida la simbólica Julieta Capuleto. Además, exploramos la historia de las adaptaciones de Romeo y Julieta examinando cómo varios medios han reinterpretado el personaje de Julieta a lo largo de los siglos. Cada adaptación ofrece una nueva perspectiva sobre el personaje de Julieta y su relevancia en la cultura contemporánea, desde las representaciones tradicionales del teatro isabelino hasta las reinterpretaciones más innovadoras de Hollywood desde la década de los años 90.

Marco Teórico

La Principales teorías y conceptos sobre Shakespeare

Shakespeare en el teatro.

William Shakespeare fue una figura importante en la historia del teatro occidental, quien ha dejado impresión inextinguible en la literatura y la cultura. Sus obras han cautivado audiencias con su profundidad psicológica, su ingenio lingüístico y su apertura de temas universales como la ambición, el amor y el destino, siendo representadas en escenario de todo el mundo hasta la actualidad.

En la época del Renacimiento, es el gran Shakespeare quien valiosamente aporta en el teatro isabelino estas obras que abarcan una amplia gama de géneros, desde la comedia hasta la tragedia. Se convirtió en unos de los maestros indiscutibles del arte dramático por su habilidad para crear personajes complejos y matizados, así como para elaborar tramas complejas e históricas. Sigue siendo relevante para las audiencias modernas y abre paso para la adaptación y atemporalidad, lo que ha desafiado constantemente a los directores y actores a encontrar nuevas formas de interpretar y revitalizar sus textos.

El teatro de Shakespeare educa y provoca, desafiando a los espectadores a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la experiencia humana y ofrece una visión general de la sociedad de su época, revelando las complejidades y contradicciones que la caracterizan. Nos hace recordar que las preocupaciones de la sociedad isabelina siguen siendo actuales y que el arte posee la capacidad de generar diálogo constante sobre dilemas y desafíos de la humanidad.

Comparación entre las representaciones teatrales originales y modernas de obras de Shakespeare.

Las primeras representaciones teatrales de las obras de William Shakespeare se llevaron a cabo en el teatro isabelino del siglo XVI. Tenían sus normas y limitaciones técnicas y se convirtieron en eventos sociales significativos que cautivaban una amplia gama de espectadores de la clase alta hasta la clase obrera. Las mujeres no estaban permitidas en el escenario y solo se interpretaban por hombres. Al respecto, Michael Bristol señala que: “Cada representación de una obra de Shakespeare requiere una negociación complicada entre las exigencias del texto teatral y las exigencias del momento de su representación. El pensamiento y sentimiento del autor sigue resonando incluso en contextos históricamente lejanos.” (Bristol, citado en Rivier, 2010).

A diferencia de los siglos pasados, los directores y actores contemporáneos a menudo buscan reinterpretar y revitalizar las obras para plasmar las sensibilidades contemporáneas y abordar desafíos únicos de nuestra era. Lo único que se mantiene permanente e intacto son los aspectos fundamentales del texto original. Por este motivo, las representaciones modernas han abordado temas de género, raza y sexualidad, desafiando los estándares existentes y brindando nuevas perspectivas sobre los personajes y temas.

En criterios de Rivier (2010) “A través de cambios en la ambientación, el vestuario y la actuación, los directores de cine pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre las obras de

Shakespeare y actualizarlas para audiencias modernas” (p.22). En una versión de “Romeo y Julieta” en un entorno urbano contemporáneo, se puede resaltar las tentaciones sociales y culturales que subyacen en la historia original, como lo es *West Side Story*, la adaptación cinematográfica más conocida de la obra de Shakespeare. A través de su enfoque innovador, la pieza opta por una interpretación contemporánea de vestuario, ambientación y actuación para crear una experiencia visual y emocionalmente impactante que resuena con las audiencias modernas.

La mujer en la literatura de Shakespeare

Los personajes femeninos de Shakespeare a lo largo de los siglos han sido objeto de estudio y debate, desde jóvenes ingenuas hasta mujeres poderosas y astutas, desafiando las normas sociales de su época y ofreciendo una perspectiva única sobre la experiencia femenina en la sociedad isabelina, dado que tenían roles limitados en términos de poder y autoridad. Shakespeare las presenta en varias de sus obras como agentes de cambio que desarrollan la trama en una sociedad dominada por hombres y como motivación para otros personajes.

En muchas de sus obras, Shakespeare explora las complejidades de las relaciones familiares y de género. En “*El Sueño de una noche de verano*”, Hermia contradice a su padre y sus expectativas de elegir un esposo para su hija, mientras que en “*El rey Lear*”, las hijas del rey luchan por el reconocimiento dentro de su familia. Hay otros personajes similares como Cleopatra en “*Antony and Cleopatra*”, Viola en “*Noche de Reyes*”, Rosalinda en “*Como gustéis*” o Beatriz en “*Mucho ruido y pocas nueces*”. Esto evidencia que las mujeres desafían las expectativas de género y demuestran su capacidad para influir en el mundo que las rodea.

Según Dusiñberre (1975):

"En las obras de Shakespeare, las mujeres no son meros objetos pasivos del deseo masculino o instrumentos del poder masculino, sino participantes activas en la configuración de sus propios destinos. A través de sus palabras y acciones, los personajes femeninos de Shakespeare afirman su agencia y desafían las normas patriarcales de su tiempo" (p.45)

Sin embargo, es importante reconocer que William Shakespeare era un hombre de su época y sus obras reflejan los valores y creencias de la sociedad isabelina. Elementos misóginos y sexistas de sus obras reflejan las actitudes de la época hacia las mujeres.

Evolución del papel de la mujer en las obras de Shakespeare

Al examinar cómo el papel de la mujer ha cambiado en las obras de Shakespeare, se espera aclarar las complejidades de su tratamiento y cómo continúa siendo relevante para el análisis de la literatura.

En las primeras obras de Shakespeare, las mujeres se representaban con frecuencia en roles tradicionales de jóvenes enamoradas o figuras de ensueño como "Romeo y Julieta" y "Sueño de una noche de verano". Las protagonistas son presentadas como encantadoras, carecen de autoridad en sus vidas y estaban sujetas a figuras masculinas. Estas mujeres tienen sus propios deseos y aspiraciones, pero las decisiones de los hombres a su alrededor como sus padres o pretendientes finalmente determinan sus acciones. Las normas sociales de género de su época representaban a las mujeres en roles estereotipados y con frecuencia limitadas por las restricciones patriarcales, volviéndolas sumisas en la sociedad isabelina.

De acuerdo con Berry (1999):

"A medida que Shakespeare maduraba como dramaturgo, sus personajes femeninos adquirían una mayor complejidad y agencia. En obras como 'Como gustéis' y 'Noche de reyes', las mujeres desafían las convenciones de su época y muestran una gama más amplia de emociones y motivaciones" (p.98)

En estas obras podemos observar un impulso de rebeldía y desafío a las expectativas convencionales de la feminidad en la sociedad isabelina al mostrar una mayor profundidad psicológica. Estos personajes activos en el desarrollo de la trama de la misma manera evolucionan en el tratamiento de las mujeres, ya no son simplemente un objeto de deseo, de lo contrario, Shakespeare refleja una mayor sensibilidad hacia la experiencia femenina.

Cleopatra, a pesar de ser asociada con estereotipos de la *femme fatale* y seducción en la obra de Antony y Cleopatra, es presentada como una figura poderosa y atractiva que controla por completo a Marco Antonio, uno de los más poderosos gobernantes de Roma debido a su astucia política y pasión. En Macbeth, el personaje de Lady Macbeth demuestra ambición y poder, alguien que manipula y corrompe a su esposo para ascender al poder.

William Shakespeare aborda temas feministas más profundos sobre la ambición y el poder en sus últimas obras como Antonia, Macbeth y Cleopatra; a través de estos personajes nos damos cuenta de la complejidad y las múltiples facetas que tiene con la naturaleza humana y la condición femenina. Shakespeare nos ofrece una visión sombría de la experiencia femenina.

Análisis de personajes femeninos destacados en las obras de Shakespeare

Los personajes femeninos ocupan un lugar destacado en las obras de William Shakespeare, ya que ofrecen una perspectiva humanizada a través de una variedad de arquetipos femeninos. En este análisis, exploraremos en detalle la complejidad y cómo provocan a singular combate las expectativas de género de su época, convirtiéndolas en símbolos de feminidad.

Julieta Capuleto es un símbolo universal que tiene un gran impacto, aunque su origen es mucho más antiguo que el de Shakespeare. Sin embargo, la obra contribuye a la ideología del amor romántico capaz de subyugar a la mujer en la estructura patriarcal. Las mujeres de

Verona en la época tienen que madurar rápidamente y no pueden experimentar el período de la adolescencia (Veronese, 2008, p.161). Representante del amor, la belleza y la juventud, el autor ilustra su transformación de adolescente ingenua a mujer valiente a pesar de la enemistad entre sus familias, Julieta elige seguir su corazón y casarse con Romeo a pesar de la desaprobación de su familia. Cuando conflictos intensifican, ella elige unirse a Romeo en la muerte, en lugar de enfrentar una vida sin él, esto subraya su amor inquebrantable y su acto de valentía.

Se presenta como un personaje femenino notablemente fuerte y enérgico. "Julieta es una representación vívida del poder del amor juvenil y la valentía frente a las adversidades sociales. Su personaje encarna la pasión, la determinación y la vulnerabilidad que son tan característicos de la juventud." (Leah S. Marcus).

Por su parte, el enfoque principal del personaje de Lady Macbeth es que posee una cualidad que la coloca en un punto entre la fascinación y el horror, entre la seducción y el rechazo. En su monólogo, ella ruega a los espíritus que la liberen de su condición femenina. Aunque su menstruación representa la fertilidad, Lady Macbeth lo interpreta como una fuente de debilidad y vulnerabilidad. Este soliloquio muestra la intensidad de la ambición y la depravación de Lady Macbeth, así mismo como su deseo de adoptar características más poderosas. A medida que avanza la trama, su conciencia la atormenta, lo que revela su humanidad y vulnerabilidad detrás de su máscara de fortaleza

“Lady Macbeth desafía las expectativas de género de su época al ejercer un control considerable sobre su esposo y las circunstancias que los rodean. Su ambición desmedida y su capacidad para manipular a Macbeth revelan la complejidad de su carácter y su papel en el desarrollo de la trama”. (Bradley, 1094)

Cleopatra es retratada como una mujer seductora y hermosa, y debido a ello atrajo a dos de los más grandes generales de Roma, César y Antonio. Se destaca que Cleopatra

utilizaba sus emociones estratégicamente para lograr sus metas, especialmente en su relación con Antonio. Establecida como una de las personas más populares de mundo y colocándose como símbolo de feminismo, debido a su movimiento feminista que demuestra que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.

El feminismo existencialista explica la existencia de la mujer como un objeto relacionado con un sujeto, en un mundo donde ninguna mujer puede expresar libremente sin depender de un hombre, a menudo se llama a las mujeres como lo otro. Después de la muerte de su padre, Cleopatra asume el trono de Egipto, convirtiéndose en gobernante del país, con tan solo dieciocho años. Sus habilidades lingüísticas, al hablar siete idiomas, la capacitan para poder comunicarse con otros líderes de naciones.

La elección de Cleopatra como reina demostró que su capacidad para gobernar trascendía su género, ya que era vista como una líder capaz y eficaz. Su ascenso al trono fue un punto de inflexión en la historia, desafió las nociones tradicionales del liderazgo, ya que históricamente los líderes de los países han sido hombres. Demostró que las mujeres podían asumir roles de poder y responsabilidad. “Su astucia política y su pasión apasionada la convierten en uno de los personajes femeninos más enigmáticos y fascinantes de la obra”. (Bevington, 1990, p.41)

Literatura Audiovisual

Literatura Audiovisual.

Es un término que se refiere a la adaptación de obras literarias en medios visuales, como cine, teatro y televisión. Implica traducir elementos literarios como personajes, trama en sonidos e imágenes, también involucra la reinterpretación creativa de obras originales para hacerlas accesibles a nuevas audiencias y explorar nuevas posibilidades narrativas.

En "Literature in the Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation" 2004, de Brian McFarlane, el autor discute cómo las adaptaciones cinematográficas pueden ser vistas como una forma de literatura audiovisual.

El consumo de productos audiovisuales tiene una gran aceptación en la sociedad, en virtud de que las palabras tienen limitaciones para la expresión plena de las ideas. Sin embargo, en el siglo XX la proliferación de géneros y estilos propició la creación de literatura visual basada en plasmar ideas a través de la forma, ya sea imágenes o palabras. Pese a que la verdadera literatura visual todavía se limita a escritores y críticos. Esta situación supone un desafío para el mundo académico, que tradicionalmente valora más la literatura verbal que la visual. Esta forma de arte amplía las posibilidades de comunicación y expresión y desafía las ideas convencionales del arte y la literatura.

Historia y desarrollo del cine como medio de adaptación literaria

A lo largo de la historia, el cine ha desempeñado un rol significativo en la adaptación de obras literarias. Este medio ha mostrado un interés en transmitir al público historias escritas en un formato visual y fácil de entender. Las adaptaciones teatrales están indiscutiblemente ligadas a cuestiones de dramaturgia cinematográfica y siempre se espera comentarios de críticos sobre la aparente teatralidad de la película en cuestión cuando se conoce los orígenes dramáticos del texto adaptado.

Debemos enfatizar las diferencias esenciales del teatro y el cine. El teatro tiene raíces ancestrales en la antigüedad y está indisolublemente ligado a la magia y la religión, por su propia naturaleza puede considerarse un arte de otro tiempo y espacio debido a que la actuación en vivo implica la interacción directa entre actores y público en un entorno físico específico.

Por otra parte, el cine se originó en la era industrial y es producto de los avances tecnológicos del siglo XIX. Vale la pena señalar que la generación moderna presencié el nacimiento y la industrialización del cine, que es fundamentalmente diferente del teatro, cuyo desarrollo y evolución ha continuado durante siglos. El cine hereda esta característica espacial y temporal, pero añade elementos innovadores como cambios de puntos de vista e imágenes en movimiento para proporcionar a los espectadores una experiencia visual inmersiva.

El cineasta René Clair sustenta que mientras el drama tiende a presentar la acción como un juego, el cine intenta capturar la acción como si realmente hubiera sucedido, como si fuera una realidad que pudiera filmarse (Veronese, 2008, p.151). Como forma de entretenimiento de masas, el cine empezó a adaptar obras literarias en las primeras décadas del siglo XX. Directores destacados como Edwin S. Porter y Georges Méliés exploraron la adaptación de cuentos y novelas a cortometrajes y largometrajes, convirtiéndose en una herramienta poderosa para convertir la palabra escrita en imágenes dinámicas y emocionantes.

El desarrollo estético de la película también se refleja en su diseño visual. Aunque el cine primitivo compartía algunos elementos decorativos con el teatro, como telones pintados y decorados escénicos, la presencia del escenario cinematográfico marcó un cambio significativo. Esta nueva forma de diseño de escenografía se caracteriza por adaptarse al “*framing*” y la composición cinematográfica mediante el montaje, para conseguir una narrativa visual más dinámica y efectiva.

La representación teatral y cinematográfica de Romeo y Julieta

Ya sea una representación teatral o una adaptación audiovisual como películas, todos ofrecen una perspectiva única y enfoque diferente de la historia de amor y tragedia ente los

jóvenes amantes de Verona. La obra maestra de William Shakespeare se adaptó con el paso de los años, narra la tragedia de dos amantes cuyo amor se destroza por la discordia familiar, lo que conduce a sus trágicos destinos. La obra consta de un prólogo y cinco actos, se caracteriza por un verso y una prosa ricos en diálogos que se utilizan estratégicamente para distinguir las clases sociales de los personajes.

La temática de Romeo y Julieta es compleja y no consiste en un tema central, más bien entrelaza el amor, el destino y el orden establecido. Con el paso del tiempo, los personajes principales han sido vistos como símbolos de amor joven destinado al fracaso. Es fascinante observar las relaciones de género entre la pareja, Shakespeare crea una Julieta decidida, capaz de tomar iniciativa y con cualidades tradicionalmente consideradas masculinas, incluso dentro de la relación idealizada. Por el contrario, Romeo aparece con un carácter femenino, con arrebatos de tristeza. El autor explora nociones isabelinas de fortuna y destino al describir las fuerzas impredecibles que afectan la vida de las personas, independientemente de sus deseos o decisiones.

Desde las primeras adaptaciones hasta la última versión, directores exploraron diferentes estilos visuales y narrativos para llevar esta historia a la pantalla grande. Directores como Baz Luhrmann y Carlo Carlei han dejado su huella en la industria cinematográfica con sus adaptaciones únicas de las obras de Shakespeare.

Luhrman adoptó un enfoque más audaz y moderno con su adaptación de 1996, ambientando la historia en la playa ficticia de Verona y utilizando una estética visual vibrante. Observamos cambios significativos en comparación con la obra original, lo que indica la intención de director de colocar la historia en un contexto actual.

Carlo Carlei utiliza características distintivas, su enfoque visual y entorno contemporáneo, trasladándose a una Verona renacentista restaurada, dándole un realismo histórico que contrasta con la atmósfera abstracta y simbólica de la obra original. Es notable

la caracterización, donde los actores aportan profundidad emocional que resalta la intensidad del conflicto interno del personaje principal, tratando de resonar con los sentimientos modernos y hacer que la tragedia clásica sea más relevante para los sentimientos de la audiencia.

Metodología

Para el análisis del personaje de Julieta en las adaptaciones cinematográficas de “Romeo y Julieta” dirigidas por Baz Luhrmann, Franco Zeffirelli y Carlo Carlei, se empleará un enfoque comparativo. Este método requiere una análisis y comparación de las interpretaciones de Julieta en cada una de las tres películas, enfatizando las diferencias en vestuario, personaje y ambiente. Se examinará las narrativas de cada director y los elementos simbólicos para representar a Julieta y su crecimiento como personaje en las diferentes versiones cinematográficas.

En esta investigación, se ha tomado la decisión de mantener la poesía presente en la narración, inspirada en el texto original de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Esta elección se basó en el reconocimiento del valor poético y lírico del texto original para agregar calidad estética a la narrativa. La poesía es presentada en el texto original en forma de diálogos complejos y versos líricos que capturan la intensidad del amor y la tragedia. Así como se adapta el formato audiovisual para que sea accesible, también se adapta el formato auditivo para llegar a la audiencia contemporánea.

Se analizó el cortometraje “Untangled” de Sarah Bahbah (2023), en el que la poesía puede ser utilizada de manera efectiva en un contexto moderno para expresar emociones y narrar historias de amor.

Utilizando imágenes visuales impactantes y leyendas poéticas, Bahbah crea una experiencia emocional que evoca temas universales. Al mantener la poesía en la narrativa de

este cortometraje, se busca no solo honrar la riqueza lingüística de Romeo y Julieta, sino también explorar como la poesía puede usarse de manera innovadora y relevante en la actualidad. Esta decisión metodológica ayudará a enriquecer la experiencia del público y profundizar la comprensión del personaje de Shakespeare.

Resultados

El estudio comparativo de las adaptaciones cinematográficas de Romeo y Julieta dirigidas por Franco Zeffirelli, Baz Luhrmann y Carlo Carlei revela una serie de semejanzas destacables en cuanto a la caracterización de Julieta, la escenografía y el vestuario, a pesar de las diferencias estilísticas y temporales entre las producciones.

Tabla 1 *Matriz de análisis y adaptaciones Romero y Julieta*

Análisis adaptaciones Romeo y Julieta			
	Vestuario	Personaje	Ambiente
Versión Franco Zeffirelli	<p>Época renacentista italiano, estilo tradicional.</p> <p>Siluetas más sueltas y fluidas con telas delicadas como la seda, el terciopelo y el lino que realzan su feminidad y gracias.</p> <p>Los colores utilizados son tonos pasteles, blancos crema y azules suaves, que reflejan inocencia y pureza.</p>	<p>Presentada como una figura más tradicional y reservada, influenciada por las normas y expectativas de la época renacentista. Una joven inocente y pura cuya vida es protegida por la comodidad de su hogar, y su actitud ingenua refleja su inexperiencia con el mundo exterior, especialmente cuando se trata de temas de amor.</p> <p>Julieta esta sujetas a ciertas expectativas y restricciones de u familia y una característica seria su obediencia a la autoridad de su padre y su marido.</p>	<p>Zeffireli utiliza cuidadosamente las locaciones para sumergir al espectador en la ciudad de Verona. Utiliza locaciones reales en Italia con estrechas calles empedradas, edificios antiguos y plazas pintorescas de la época renacentista italiana.</p> <p>En cuanto al palacio de los Capuleto, se enfoca en representaciones de opulencia de las familias</p>

		<p>A pesar de su crianza conservadora se observa que tiene un corazón sensible y romántico. Aunque al principio Julieta parece frágil y vulnerable, a medida que avanza la historia, Julieta descubre fortalezas ocultas presentadas al momento de sacrificar su vida por amor.</p>	<p>aristocráticas de Verona, adornadas con detalles arquitectónicos elaborados, exuberantes jardines y muebles lujosos. Una de las locaciones icónicas de la historia es el balcón de Julieta, situado en el patio inferior y rodeado de flores y enredaderas, añadiendo un toque de intimidad y romanticismo. Además, se observa el uso de locaciones urbanas, los paisajes naturales de Verona como sus bosques frondosos, arroyos serenos y campos abiertos. Implementan un buen balance entre la agitación de la ciudad y la calma de los paisajes, permitiendo al espectador escapar a un lugar sereno.</p>
	<p>Estilo ecléctico y contemporáneo.</p>	<p>Representada como joven vibrante que</p>	<p>La ciudad de Verona es re</p>

<p>Versión Baz Luhrmann</p>	<p>Moda renacentista con toques modernos y extravagantes. Vestidos ceñidos al cuerpo con detalles de encaje y telas lujosas que resaltan feminidad y elegancia. Los colores utilizados son rojos vibrantes, blancos puros y tonos de joya.</p>	<p>destaca entre la sociedad de Verona Beach por su energía y vitalidad. Su inocencia y deseo de experimentar amor y libertad sin límites reflejan su juventud. Julieta es símbolo de pasión y amor, desafía las expectativas sociales y familiares a pesar de su estatus como Capuleto. Su rebeldía contra las reglas impuestas por su familia refleja su deseo de seguir su propio camino y buscar la felicidad. Además, muestra fuerza y determinación en la superficie y tiene una profunda sensibilidad y vulnerabilidad. Su voluntad de sacrificio por amor muestra fuerza interior y compromiso inquebrantable con lo que cree que es correcto, incluso en medio de caos.</p>	<p>imaginada como una ciudad costera y moderna. Se crea un ambiente frenético y colorido, especialmente en las calles que están llenas de graffiti, carteles publicitarios y colores llamativos. Los edificios son altos y angulares, con una arquitectura contemporánea manteniendo el ambiente renacentista. El palacio de los Capuletos se convierte en una mansión moderna, rodeada por muros altos y vigilada por guardias. El interior es lujoso, con salones decorados con obras de arte y mobiliario extravagante. El balcón de Julieta se sitúa en un edificio abandonado y rodeado de desechos industriales. Refleja esperanza y belleza en medio del caos</p>
-----------------------------	--	--	--

			de Verona Beach. Luhrmann utiliza espacios públicos como calles, playas y discotecas como espacios llenos de vida y resalta el contraste del mundo privado de la pareja y el mundo público de la violencia.
Versión Carlo Carlei	<p>Vestidos ricamente detallados, con telas lujosas como brocado y la seda que resaltan la belleza y refinamiento. Añaden corsés para siluetas más ceñidas al cuerpo, faldas abullonadas y mangas acampanadas que realzan su figura y feminidad.</p> <p>Los accesorios son más ornamentados y elaborados como collar de perlas, aretes de diamantes que añaden un toque de glamour.</p> <p>Los colores utilizados son rojos oscuros, tonos tierra y azules profundos, que realzan la elegancia y opulencia de la época.</p>	<p>Julieta es retratada como una joven, que está sujeta a limitaciones y normas de las mujeres de la época, su obediencia se debe más por deber que por elección. Tiene una chispa de Independencia y determinación que lo podemos ver manifestado a lo largo de la historia.</p> <p>Julieta experimenta un dolor profundo y una vulnerabilidad emocional que la hace aún más humana. Su lucha interna entre su deber para con su familia y deseo de estar con Romeo revela la complejidad de su carácter y profundidad de sus sentimientos.</p> <p>A pesar de enfrentar consecuencias devastadoras, incluyendo al distanciamiento de su familia y posible pérdida de todo, una vez de Julieta toma su decisión, muestra</p>	<p>Carlei tiene una atención meticulosa al detalle, crea un ambiente auténtico y evocador para reflejar la época del renacimiento y esto se ve reflejado en su decisión de edificio de piedra y plazas adoquinadas de Italia.</p> <p>La mansión Capuleto representa el poder y la riqueza de las familias nobles de Verona. En conjunto con espacio verdes amplios y detalles en la estructura arquitectónica. El balcón de Julieta se refleja la esencia de romance y tragedia, además brinda</p>

		fuerza y confianza en sus sentimientos.	una vista espectacular al jardín que esta lleno de flores y brinda color a las escenas. Además, las locaciones urbanas crean una atmósfera autentica y contribuyen a la riqueza visual de la película.
--	--	---	--

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia la riqueza y versatilidad de la obra de William Shakespeare, así como la capacidad del director para reinterpretar las obras en diferentes contextos visuales y culturales. Aunque cada producción difiere en estética, las similitudes en la interpretación, la escenografía y el vestuario de Julieta resaltan la atemporalidad de esta trágica historia de amor, así como su continua relevancia en la cultura popular actual.

Características del personaje

En cada adaptación, Julieta se presenta como una mujer joven y apasionada, con naturaleza interior en desacuerdo con las expectativas de la sociedad y su familia. En cada versión, Julieta se revela como un símbolo de amor, libertad y realización personal, a pesar de las normas de la sociedad renacentista.

Todas las adaptaciones muestran el desarrollo del personaje desde la inocencia hasta la fuerza y determinación, destacando su complejidad psicológica y emocional.

Escenografía y Locaciones

Aunque el estilo visual y estético de cada adaptación es diferente, todas ellas se esfuerzan por crear una atmósfera encantadora que transporte al espectador a la ciudad de

Verona. Las locaciones, ya sean creadas o reales, están diseñadas para reflejar el Renacimiento italiano. Se destaca el significado del balcón de Julieta como símbolo icónico de romance y tragedia, que se encuentra en todas las versiones, pero con una interpretación visual única que resalta su significado emocional.

Estilo de Vestuario

Todas las adaptaciones se centran en el uso de vestuario para acentuar la feminidad y la elegancia de Julieta. Desde los trajes ricamente detallados de Carlo Carlei hasta los diseños eclécticos y modernos de Baz Luhrmann, la ropa de Julieta refleja su estatus social y su estado emocional a lo largo de la narración. El vestuario refleja una atención meticulosa al detalle, mezclando elementos tradicionales y modernos para crear una imagen cohesiva y una

Apariencia Física

Julieta se presenta con belleza clásica, con tez clara, cabello negro suelto y ojos expresivos.

Comportamiento y Personalidad

La interpretación de Julieta se centra en su inocencia inicial y falta de experiencia con el mundo exterior, especialmente cuando se trata de encontrar un propósito. Esta representación es crucial para determinar el desarrollo de toda la narrativa. A medida que avanza la historia, Julieta descubre la fuerza interior y el coraje inesperado que caracteriza al personaje.

Propuesta

Descripción de la propuesta

En la adaptación de “Romeo y Julieta” que se propone en este trabajo tomé la decisión de mantener a Julieta físicamente fiel a la descripción original de William Shakespeare. Hay varias razones importantes detrás de este enfoque. Primero, quería preservar la familiaridad del personaje tal como lo conocen generaciones de lectores y espectadores. La representación de Julieta en el texto de Shakespeare, con su inocencia, belleza pura y cualidades femeninas, se vuelve central en la narrativa clásica y proporciona un ancla emocional que conecta al público con la historia. Por esta razón opté por no cambiar significativamente las características físicas de Julieta debido al giro inesperado en la trama de mi cortometraje que tiene lugar en una época diferente. Mantener el aspecto clásico de Julieta genera una transición perfecta para el público, lo que permite que la adaptación sea innovadora.

En cuanto a vestuario utilicé prendas que reflejan feminidad y delicadez en esta época, con telas suaves y patrones clásicos, predominando el blanco crema, rojo concho de vino, verde helecho, rosa pastel, y azules maya y oscuro.

Para la escenografía, elegí lugares que combinan elementos clásicos y modernos, como el centro histórico de Quito para mantener una atmósfera que recuerda tanto la naturaleza colonial como la época en la que Shakespeare escribió sus obras. Con su arquitectura colonial, el centro histórico de Quito ofrece un ambiente que refleja la Verona renacentista al tiempo que incorpora una narrativa contemporánea. Esta combinación crea un ambiente visualmente rico que respeta la originalidad de la obra y su contexto histórico.

La decisión de ambientar el cortometraje en el presente se debe al hecho de que “Romeo y Julieta” no ha recibido una adaptación contemporánea importante desde la

producción de Steven Spielberg en 2021 de “West Side Story”. María no muere, lo que ofrece una visión diferente de la clásica historia trágica.

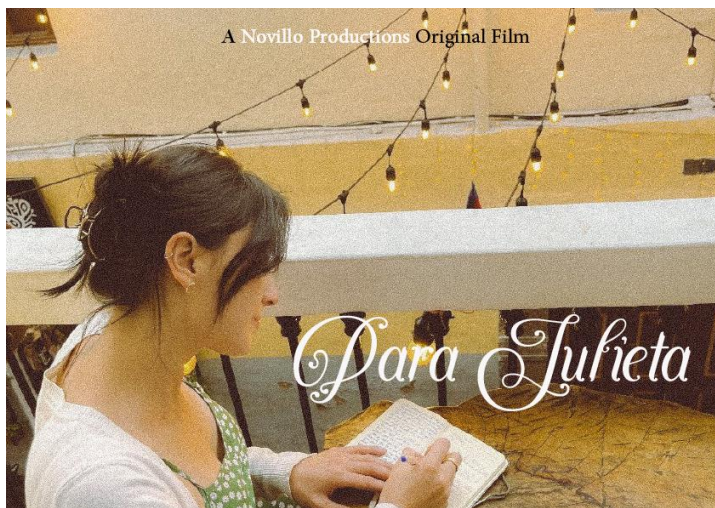
En mi cortometraje, la narrativa se centra en la vida de Julieta después de la muerte de Romeo, explorando lo que le sucede y cómo afronta su pérdida. Quería profundizar en la historia de Julieta, una mujer que sacrificó su vida por su amante, y como su historia resuena en un contexto moderno. En mi opinión en el cortometraje puede ser vista como una pionera feminista de su tiempo, desafiando las expectativas tradicionales y encontrando una nueva manera de vivir y prosperar sin Romeo.

Dossier de Cortometraje.

En este apartado se presenta el Dossier de Cortometraje, que expone la propuesta de adaptación de "Romeo y Julieta" en un contexto moderno, manteniendo la fidelidad a la descripción original del personaje de Julieta, tal como la concibió William Shakespeare.

La propuesta busca profundizar en la narrativa clásica, dando un giro innovador y contemporáneo, centrado en la vida de Julieta después de la trágica muerte de Romeo. A través de elementos como el vestuario, la escenografía y la elección del lugar, el cortometraje se propone como una adaptación que respeta la esencia de la obra original, al mismo tiempo que ofrece una nueva interpretación en el contexto actual.

Figura 1 Portada Para Julieta

Fuente: Emily Novillo, 2024, Para Julieta, jpg

Figura 2 *Sinopsis*

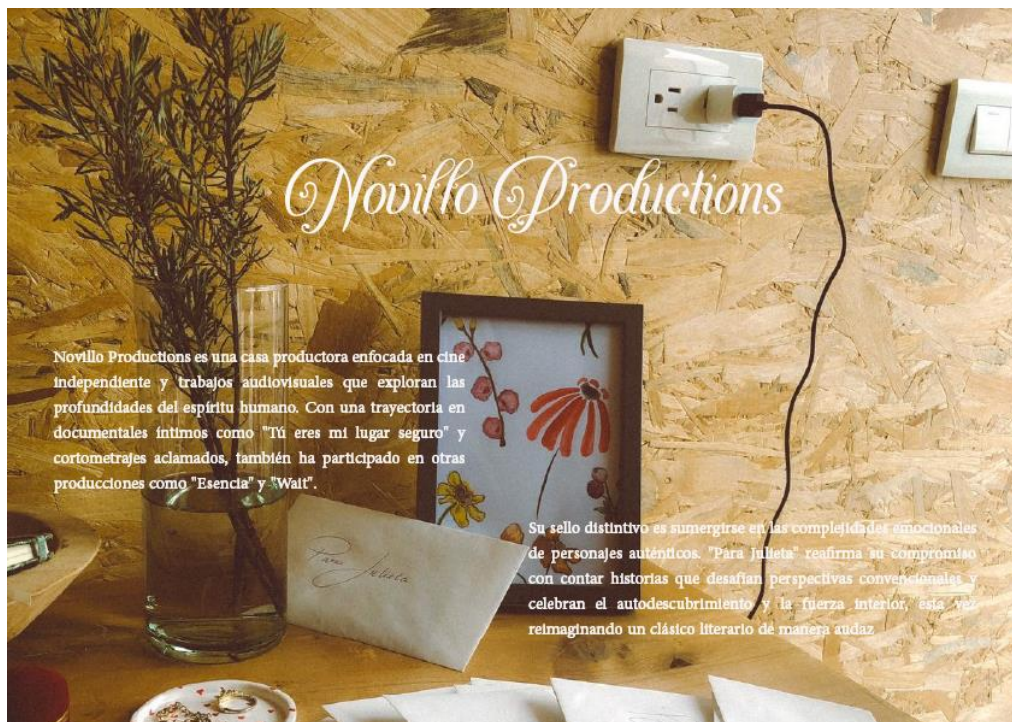
Fuente: Emily Novillo, 2024, Para Julieta, jpg

Figura 3 *Notas del director*

Fuente: Emily Novillo, 2024, Para Julieta, jpg

Figura 4 Productora Novillo Productions

Fuente: Emily Novillo, 2024, Para Julieta, jpg

Figura 5 Ficha técnica

Fuente: Emily Novillo, 2024, Para Julieta, jpg

Figura 6 *Contacto prensa*

Fuente: Emily Novillo, 2024, Para Julieta, jpg

Conclusiones Y Recomendaciones

La presente tesis ha explorado la representación y evolución de los personajes femeninos en las obras de William Shakespeare, como Julieta Capuleto, Lady Mcbeth y Cleopatra. A través de un análisis detallado, se ha evidenciado cómo estos personajes desafían las expectativas de género de su época y ofrecen una visión completa y rica de la feminidad y el poder en contextos históricamente patriarcales. Cada una de estas mujeres de Shakespeare representa tanto la vulnerabilidad como la fortaleza, revelando la fortaleza y variedad de experiencias femeninas en la literatura isabelina.

Se presenta a Julieta Capuleto como una joven que, a pesar de las limitaciones sociales, sigue su corazón y se casa con Romeo, demostrando un amor inquebrantable y una gran valentía al elegir la muerte antes que una vida sin él. Lady Macbeth en cambio desafía las expectativas de género al ejercer control significativo sobre su esposo y las circunstancias que los rodean.

Su ambición excesiva y su habilidad para manipular a Macbeth revelan su complejidad y papel crucial en la trama, en el caso de Cleopatra destacó no sólo por su belleza y capacidad de seducción, sino también por su perspicacia política y asertivo liderazgo, convirtiéndose en un símbolo de feminismo, demostrando que las mujeres pueden asumir roles de poder.

El objetivo principal de esta investigación ha sido la adaptación del personaje de Julieta Capuleto con una visión de empoderamiento y desarrollo del personaje. Tradicionalmente se ve a Julieta como una joven atrapada en un torbellino de amor y tragedia, sujeta a las normas y expectativas de su tiempo. Sin embargo, este estudio ofrece una interpretación audaz que retrata a Julieta como una heroína fuerte y decidida en lugar de una damisela en apuros que asume la responsabilidad de su propio destino.

El proceso de adaptación cinematográfica, abordado en esta tesis, utiliza varios elementos visuales y narrativos para enfatizar el desarrollo de este personaje. Julieta en esta versión es una heroína moderna que representa los valores modernos autodeterminación. Esta nueva interpretación no sólo enriquece el legado de Shakespeare, sino que también ofrece una perspectiva fresca sobre uno de los personajes más icónicos de la literatura.

Referencias

- Berry, P. (2012). *Los finales femeninos de Shakespeare: la muerte desfigurada en las tragedias*. Reino Unido: Taylor & Francis.
- Bradley, AC, & Shakespeare, W. (1905). *Tragedia de Shakespeare*. Reino Unido: Macmillan Press.
- Campos, VB (2015). Lady Macbeth: La aniquilación de lo femenino. *Trama y fondo: Revista de cultura*, (39), 91-102.
- Dusinberre, J. (1996). *Shakespeare y la naturaleza de las mujeres*. Reino Unido: Palgrave Macmillan UK.
- Ehrmantraut, P. (2010). Reseña de *Cosas de hombres. Escritores y caudillos en la literatura latinoamericana del siglo XX*, de G. Polit Dueñas]. *Letras Femeninas*, 36 (1), 377-380. <http://www.jstor.org/stable/23022363>
- Facio Alda, & Fries Lorena. (2005). Feminismo, género y patriarcado. Academia (Ed.). *Revista sobre Enseñanza del Derecho de Buenos Aires*, 3 (6). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. <http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/122> (Recuperado el 3 de mayo del 2023).
- González Fernández de Sevilla, JM (1993). *El teatro de William Shakespeare hoy: una interpretación radical actualizada*. España: Montesinos.
- Hatchuel, S., Vienne-Guerrin, N. y Bladen, V. (2013). *Shakespeare en pantalla: Macbeth*. Francia: Presses universitaires de Rouen et du Havre.
- Jiménez Chaparro, MT (2022). La evolución de los personajes femeninos en el cine musical: análisis de *Cantando bajo la lluvia* y *La La Land*. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
- Juan-Penalva, J. (2023, 1 de junio). Shakespeare. Adaptaciones cinematográficas de *Romeo y Julieta* y el papel de la mujer en ellas. <https://hdl.handle.net/11000/30016>

Knowles, R. (2002). *Los argumentos de Shakespeare con la historia*. Kiribati: Palgrave Macmillan.

Marcus, LS (1988). *Puzzling Shakespeare: Local reading and its discontents*. Reino Unido: University of California Press.

Shakespeare y el teatro moderno: la representación de la modernidad. (2005). Reino Unido: Taylor & Francis.

Tinedo Rodríguez, AJ (2022). Producción fílmica, género, literatura y traducción audiovisual didáctica (TAD) para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (AICLE). *DIGILEC: Revista Internacional de Lenguas y Culturas*, 9, 140-161.

<https://doi.org/10.17979/digilec.2022.9.0.9155>

Vega, C. y Alexandra, O. (2021). La construcción del género en la narrativa cinematográfica. Un análisis a las versiones de *Mujercitas* desde la teoría fílmica feminista. En *Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)*.

<https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/657496>

Veronese, D. (2008). *Equívoca fuga de señorita apretando pañuelo de encaje sobre su pecho*. recuperador <https://des.mendoza.edu.ar/español:-co/subidas /2020//04 /Romeo y Julieta-Delaware-Wisconsin-Shakespeare .pdf>

Anexos

Para Julieta Guion Final.pdf

Dossier Para Julieta
Final.pdf