

Lo Universal en Shakespeare: la Teoría de las Formas presente en el Soneto 53

Miguel Frontado

Estudiante de Idiomas Modernos | Tutor: Alastair Beattie
Universidad de los Andes, Venezuela

El valor filosófico y literario de las obras de Shakespeare lo sitúan como uno de los escritores más importantes de la lengua inglesa y de la literatura global. En sus obras encontramos un uso metódico de la teoría de las formas de Platón que hacen posible tanto la generación del trabajo literario del autor como la comprensión de las ideas expresadas en él. A través de la idea platónica de la forma es posible comprender de manera más clara a Shakespeare.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:
Participación,
sustancia, universal,
idea, forma

The philosophical and literary value of Shakespeare's works makes him one of the most important writers in English and in the world as a whole. In his works, we find the use of the Platonic idea form, and through it we can reach a better understanding of the concepts expressed in his works.

ABSTRACT

KEY WORDS:
Participation,
substance, universal,
idea, form

Introducción

En la literatura, las ideas de los escritores deben ser bien comprendidas por los lectores para poder proveer de un sentido útil al trabajo literario. Shakespeare es considerado el escritor más profundo de la lengua inglesa. Sus conceptos son de gran valor, tanto literario como filosófico, al encontrarse a medio camino entre las imitaciones y lo real; entre lo físico y lo abstracto, y quizás lo más fascinante es que gracias a su maestría podemos entender y maravillarnos de las ideas universales que no somos capaces de ver por nuestros propios medios. En sus obras logramos descubrir aspectos de la vida que en ocasiones no percibimos.

Las ideas expresadas por Shakespeare en los sonetos pueden ser definidas como universales, pues en sus versos encontramos los conceptos explicados por Platón en sus Diálogos. La universalidad planteada por Platón la encontramos en *Parménides*, *La República* (V, VI, VII y X) y en *Fedón*. En estos diálogos se aborda la sustancia específica de la idea forma¹, sus características y cualidades. Las formas, también conocidas como ideas o universales, son de gran valor dentro de la filosofía y de la literatura; debido a ello empleamos la Teoría de las Formas de Platón, como puerta de entrada al mundo shakesperiano, esperando facilitar así un mejor entendimiento y apreciación de su obra.

Lo Universal:

el descubrimiento de las formas

Los filósofos han definido lo universal como el ideal o conocimiento compartido por un gran número de personas. (Véase en Platón *La República* [613], *Parménides* [129]). El término Universal² fue introducido por Platón, primero en el *Fedón* y posteriormente en *La República*, y *Parménides*. En estos textos se estudia acerca de la esencia (οὐσία) de las “formas” (εἶδε) o las “ideas” (εἶδος).

1. Los términos idea, forma y universal en la literatura filosófica son considerados lo mismo.

2. En los diálogos los términos idea, forma y universal tienen el mismo significado.

En la *Metafísica I*, Aristóteles también habló de las formas. Para él los universales no poseen naturaleza innata, estos son reconocidos a partir de los objetos físicos que vemos y no al contrario. No obstante, coincide con Platón en que las sustancias poseen distintas cualidades atribuibles que conllevan a diferencias con respecto a las unidades a las que representan, y que a pesar de esto, cada una posee una unidad-entidad que las hace universales. Para Aristóteles la sustancia puede ser dividida en tres tipos: una que perece en el tiempo, la cual es física; y otra, también física, que trasciende el tiempo. La tercera no se mueve, es decir es ubicua (*Metafísica XII*). La sustancia ontológica y abstracta puede ser cotejada estrechamente con las formas expuestas por Platón.

En la Teoría de las Formas, vemos que las ideas son entidades independientes únicas y absolutas. Podemos “reconocer” las ideas por un proceso en el cual sólo las ideas interactúan (*República, VI y X*), es decir, reconocemos las ideas a través de ideas. Las ideas pertenecen al mundo abstracto y no guardan ninguna relación dependiente con el mundo físico; en consecuencia, lo que logramos ver en el mundo físico es una representación generada por una idea universal que es abstracta.

Los universales son ideas innatas que pertenecen a nuestra psique desde antes de nacer, para Platón el alma y la mente son eternas y toda la información contenida en ellas es, por ende, eterna. Con esto el autor nos

dice que todo universal es parte de un registro al cual tenemos acceso sólo a través del reconocimiento y recuerdo de las ideas universales. Para lograrlo, es necesario poseer un estado de conciencia pleno en donde el individuo que necesita reconocer la idea *participe* en ella. La participación es la aceptación plena de la idea, el reconocimiento del universal como entidad absoluta y única.

El individuo que logra aceptar la idea es aquél del que puede decirse que ha logrado obtener el conocimiento verdadero de un universal específico. Esto es expuesto por Platón en la Alegoría de la Caverna (*República*, VII). Allí vemos a los prisioneros que han permanecido enclaustrados en la caverna y nunca han visto la luz del día; sólo les es posible ver las sombras de objetos, animales y personas reflejados por una pira que se encuentra detrás de ellos y proyecta las sombras que pasan frente a ella. Los prisioneros son capaces de reconocer las sombras, pero no la verdadera imagen.

Platón entonces explica que uno de los prisioneros encuentra la manera de escapar y luego de adaptarse a la luz del día, comienza a reconocer todas las formas que en prisión veía, reconociendo así la verdadera imagen de las mismas. Luego Platón supone que el prisionero es devuelto a la caverna y es encadenado junto al resto de los prisioneros, en ese instante el prisionero que ha logrado ver la luz es capaz de reconocer las sombras que pasan frente a la pira, a diferencia del resto de los prisioneros que sólo definen las sombras. Con esto Platón nos explica que es necesario ver la luz del sol y no solamente la luz de la pira para adquirir el conocimiento de la realidad que queremos percibir.

Las ideas universales se encuentran en el mundo abstracto al cual pertenecen, y las personas comunes sólo son capaces de percibir las sombras, la superficie del conocimiento. Una vez que logramos ver las ideas en su estado puro, por medio de la luz, adquirimos el verdadero conocimiento de las cosas. Ese conocimiento está en algunos casos condicionado a la percepción que tengamos de la idea según el contexto social en donde nos desenvolvamos; por

ejemplo, la idea universal de *justicia* y el concepto que tenemos de ella es único.³ Sin embargo, en las diferentes culturas la justicia puede ser percibida de maneras distintas (por ejemplo la *justicia* musulmana y la europea), no obstante, las diferencias que encontramos no son diferencias en la sustancia del universal sino en la percepción de la misma.⁴ Los universales permanecen latentes en nuestra psiquis hasta que somos capaces de participar en ellos y este proceso de reconocimiento en muchos casos se genera de manera inconsciente.

Una vez que hemos reconocido el universal, tenemos la tendencia a interpretarlo según nuestro contexto social o personal. Los universales son únicos debido a que su sentido es único, aunque en algunos casos podemos encontrar universales, que si bien comparten un mismo nombre pueden tener diferentes enfoques dependiendo de dónde se aplican. Por ejemplo, en muchas culturas podemos hablar del universal *amor*. El término *amor* presente de alguna manera u otra, asume las diferencias características de la región en donde se participe en él. De esta manera, vastos grupos emplean el término y participan activamente, bien sea consciente o inconscientemente, porque esta idea es universal. En el campo de la filosofía, *amor* puede distinguirse en cuatro distintas formas

3. La justicia es una de las cuatro virtudes cardinales la cual inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Derecho, razón, equidad.

4. Acerca la percepción de lo universal y el conocimiento ver los diálogos *Timeo* y *Teeteto*.

independientes que corresponden a un mismo universal: 1) *storge* (στοργή), amor por la familia, 2) *ágape* (αγάπη), amor por la idea en el otro ser, 3) *philo* (φιλία), amor por el conocimiento y la amistad y 4) *eros* (ερωσ), amor por una entidad como vehículo para el reconocimiento del alma de la misma.

Para Platón, los universales son reconocidos solamente por los filósofos principalmente, mientras que los artistas, poetas, o escultores son copiadores. Podemos decir que dadas sus capacidades intelectuales o filosóficas, los artistas son capaces de reconocer las ideas y darles forma luego de un proceso de “imitación” en el cual los universales logran ser representados. Las representaciones son el resultado de la interpretación individual del artista o su opinión *doxa* (*doxa*) y las personas comunes logran tener un bosquejo de las ideas que el artista define en su mente. Retomando la alegoría de la caverna, podemos entender que en el filósofo, y no el artista, se simboliza al prisionero liberado, y el resto de los prisioneros son las personas comunes quienes ven sólo sombras.

Las ideas en muchos casos poseen un *opuesto*, un universal que posee características diferentes con respecto a un universal específico. Por ejemplo, tomemos los universales *muerte* y *vida*⁵. Ambos están relacionados dado que el uno llega a significar la llegada del otro; en su naturaleza intrínseca, ambas ideas suponen un comienzo (*vida*) y un final (*muerte*)⁶. A pesar de la relación que podamos encontrar entre universales opuestos, estos son independientes dada su naturaleza intrínseca. Esto nos da la posibilidad de participar en uno u otro de manera independiente.

Los universales son, por ende, parte fundamental de la vida y son la respuesta más clara ante los cuestionamientos que nos hacemos ante el mundo de lo abstracto.

5. Los conceptos que tenemos de *muerte* y *vida* son ideas universales que guardan el mismo significado en diversas culturas aunque la participación en las mismas varíe según el contexto social.

6. Esta analogía es ampliamente empleada en la poesía y la literatura en general.

Shakespeare como poeta filósofo

Podemos decir que Shakespeare es universal al observar en sus sonetos un uso metódico y dinámico de la teoría de las ideas formas de Platón, plasmando en la escritura las imágenes que expresan tanto las sombras como las ideas que ve.

El soneto 53, podría definirse como platónico por excelencia, allí el autor cuestiona la verdadera naturaleza y existencia del personaje que admira. Shakespeare se pregunta a sí mismo de dónde viene tanta perfección, hasta llegar a concebir al personaje tan perfecto que le atribuye el universal *belleza* como esencia indispensable para su descripción. Luego Shakespeare capta algo más intenso y perfecto que se esconde detrás de la imagen que ve, por ello en algunos momentos logra reconocer las diferentes sombras que en el personaje se reflejan, siendo éste ente fundamental capaz de generar distintas representaciones. Todo este proceso lleva a Shakespeare al empleo de su verso, como único medio de reflejar lo que está admirando.

La suposición de que los universales son el medio indispensable para disponer del conocimiento acerca de las ideas, está presente en Shakespeare cuando se pregunta a sí mismo acerca de las cualidades de los personajes de los cuales escribe.

En algunos casos el autor desconoce la procedencia de los aspectos que le maravillan (*What is your substance, whereof are you made*, soneto 53, 1 [¿Qué substancia es la tuya, qué te forma / Trad. Manuel Mujica Láinez]). Shakespeare estaba al tanto de la

*What is your
substance,
whereof are
you made*

¿Qué substancia
es la tuya,
qué te forma?

W. SHAKESPEARE
SONETO 53

Traducción

Manuel Mujica Láinez

*That millions
of strange
shadows on
you tend?*

¿Que millones
de sombras te
acompañan?

W.SHAKESPEARE
SONETO 53
Traducción

Manuel Mujica Láinez

belleza pura que el personaje representa, cuestiona la cualidad de su sustancia aunque entiende que posee atributos que lo distancian de cualquier otro ser viviente:

That millions of strange shadows on you tend?

[que millones de sombras te acompañan?]

Since every one hath, every one, one shade,

[Su propia sombra tiene cada uno]

And you, but one, can every shadow lend.

[pero tú puedes producirlas todas]

*Since every
one hath,
every one, one
shade,*

[Su propia sombra
tiene cada uno]

W.SHAKESPEARE
SONETO 53
Traducción

Manuel Mujica Láinez

Shakespeare percibe al personaje como una luz que refleja distintas sombras y se maravilla ante eso. Esa misma sustancia real de las ideas en los personajes podría ser el objetivo principal de la poesía de Shakespeare. Al interesarse en esto, Shakespeare emplea ideas universales para construir un concepto multidireccional de los personajes objeto de los sonetos. Shakespeare es capaz de reconocerlos a ambos (tanto las ideas universales como los personajes). Él tiene claro que esas ideas son inalcanzables como entidades particulares debido a que las mismas no son físicas y que además, no es posible poseerlas de la misma manera en que poseemos a sus respectivas representaciones, en los sonetos encuentra una manera de representar el universal que lo deslumbra.

Gracias a la capacidad de plasmar en verso las ideas que reconocía, podemos decir que Shakespeare es un escritor universal. Shakespeare entiende que se encuentran mi-

les de representaciones pero la forma única universal es el personaje real de quien nos habla y no una posible representación.

Conclusiones

Lo maravilloso en Shakespeare recae en su capacidad de mostrar los universales a quienes tienen la intención de reconocerlos. La universalidad shakespeareana no sólo se remite a la forma de expresar sus ideas, las cuales pueden ubicarse en puntos equidistantes que no nos es posible divisar fácilmente, sino que al comprender a Shakespeare nos entendernos a nosotros mismos. No somos los mismos después de leer a Shakespeare, ya que, al entenderle, entendemos el mundo de los universales, nos maravillamos a su manera. En consecuencia, nos convertimos en *participantes* de las ideas que él quiso preservar y de los universales que nos rodean, se afina nuestro sentido hacia el reconocimiento del ente universal, nos convertimos en observadores atentos a la búsqueda de la sustancia de lo que nos intriga, dejamos de ser simples lectores.

Entender los universales es esencial para comprender completamente los sentimientos expresados por Shakespeare y el trasfondo de sus obras. Los universales son relevantes ya que sin ellos el autor no hubiese encontrado el universal, *pasión*, que lo llevó a escribir los sonetos.

No podemos considerar a Shakespeare

*And you, but
one, can every
shadow lend.*

[pero tú puedes
producirlas todas]

W. SHAKESPEARE
SONETO 53

Traducción
Manuel Mujica Láinez

un autor universal sólo por su reconocimiento en el campo de la literatura, su universalidad se basa en su capacidad para reconocer, manejar y emplear los universales en el comportamiento humano y en el inconsciente colectivo de sus lectores. Por otro lado, sus misteriosos personajes, dan un paso hacia la luz cuando leemos los sonetos y una vez que detenemos la lectura, regresan al mundo oscuro de donde provienen, Shakespeare como poeta filósofo encontró un camino para que seamos capaces de reconocerlos, por ende los personajes pasan a ser en parte nuestros.

La universalidad del poeta se sustenta en su capacidad de crear entidades más simples personajes, el autor nos encausa en su entendimiento develando sus imágenes arquetípicas. Ésta es una capacidad que no muchos escritores poseen. A pesar del misterio que los rodea, Shakespeare hace posible que reconozcamos los universales presentes en sus personajes, siendo posible tener claros aspectos de sus personalidades. Desde ese punto, nuestra percepción cambia, comenzamos a preguntarnos por la “verdadera imagen” o la idea en la mente del ojo de las cosas que vemos. Somos capaces de *participar* activamente en los universales, los sentimos más profundamente. La experiencia de universales como la misericordia y la participación en el sufrimiento se incrementan después de leer a Shakespeare, y al hacerlo no sólo leemos, sino sentimos.

Bibliografía consultada

Adler M. (1991) Encyclopedia Britannica, Great Books of the Western World. Aristotle: Metaphysics, vol. 7. (Trad. W.D Ross) Chicago: Encyclopedia Britannica,inc.

Adler M. (1991) Encyclopedia Britannica, Great Books of the Western World. Dialogues of Plato, vol. 6. (Trad. Benjamin Jowett) Chicago: Encyclopedia Britannica,inc.

Alexander, P. (1952) William Shakespeare: The Complete Works. New York: Random House.

Alexander, P. (Ed.) (1964). Studies in Shakespeare. London: Oxford University Press.

Arístoteles. (1998) La Poética. (3ra ed., A.J. Cappelletti, Trad.) Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.

Beattie, A. (2000) Mente y Materia: ensayos sobre las variedades de la percepción. Mérida: CDCHT Publicaciones, ULA, Merida, Venezuela.

Bloom, H. (2001) Shakespeare: La invención de lo humano. Bogotá: Ediciones Norma.

Bradbrook, M.(1978) Shakespeare, the Poet in his world. New York: Columbia University Press.

Edwards, P. (1967) The encyclopedia of philosophy. USA: Crowell Collier & Macmillan.

Grebanier, Bernard D.N. (1948) The essentials of English literature. New York: Barron Educational Series.

Heidegger, M. (1995) Aristotle's Metaphysics [theta] 1-3: On the Essence and Actuality of Force. (Trad. Walter Brogan and P. Warnek). USA: Indiana University Press.

Spencer, T. (1954) Shakespeare y la naturaleza del hombre. (M.A. Olivera, Trad.) Buenos Aires: Editorial Lozada.

Turner, F. (1971) Shakespeare and the nature of Time: Moral and Philosophical Themes in Some Plays and Poems of William Shakespeare. London: Oxford University Press.

Fuentes de internet

Klima, G. Stanford Encyclopaedia of Philosophy. (2002). The Medieval Problem of Universals. (Bajado agosto 2010) <http://plato.stanford.edu/entries/universals-medieval/>

Mabillard, Amanda. Shakespearean Sonnet Basics: Iambic Pentameter and the English Sonnet Style. Shakespeare Online. 20 Aug. 2000. (Bajado julio, 2010) < <http://www.shakespeare-online.com/sonnets/sonnetstyle.html>

Plutarch. Plutarch's Shakespeare. Ed. C.F. Tucker Brooke. London: Chatto and Windus, 1909. Shakespeare Online. 20 Feb. 2010. Retrieved June 20th 2009 < <http://www.shakespeare-online.com/essays/plutarchshakespeare.html>

Silverman, A. Stanford Encyclopaedia of Philosophy. (2003). Plato's Middle Period Metaphysics and Epistemology. Bajado junio 20th 2009 <http://www.illc.uva.nl/~seop/entries/plato-metaphysic/>