

EL TEATRO GRIEGO.

Definición y origen.

Es una **síntesis** de los otros dos grandes géneros: la épica y la lírica. Del primero tomó principalmente los temas (las hazañas de los héroes); y del segundo la música, la danza de los coros, la gran variedad métrica y su origen religioso. Siempre fue en verso.

Su nombre **θέατρον**, deriva del verbo **θεάομαι** que significa “mirar detenidamente, observar”, por tanto se trata de un género literario que ponía ante los ojos del espectador una historia dramatizada, es decir, una historia contada mediante la acción de los personajes. En efecto, la representación o imitación (**μίμησης**), es el rasgo más esencial del teatro.

Las obras de teatro se representaban en Atenas como un acto **litúrgico** y **religioso** en el que participaba el pueblo en el colofón de en las Grandes Dionisiacas. En éstas, una procesión religiosa portaba un falo en honor del dios que terminaba con sacrificios y libaciones en honor de los diez estrategos en el templo de Dioniso.

El término teatro recoge tres modalidades que derivan de éste: tragedia, comedia y drama satírico.

El teatro: una creación ateniense.

Las condiciones, el nacimiento y el desarrollo del teatro se produjeron entre los siglos VI-IV a.C. en Atenas. Los puntos más importantes por los que surgió el teatro son los siguientes:

- La cultura propició que el teatro fuese un vehículo cultural importantísimo.
- La democracia ateniense propició la circulación libre de ideas y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de la ciudad.
- La base económica era importante para el desarrollo del teatro ya que los costes eran cuantiosos, pero una ciudad como Atenas con múltiples ciudades tributarias permitía sufragar estos gastos

Tradicionalmente se atribuye a un tal Tespis la primera tragedia teatral de altura que dejó a un lado las primitivas representaciones de tipo carnavalesco para dar paso a manifestaciones literarias de alta calidad. Aproximadamente en el 534 a.C se realizaron los primeros concursos de tragedias y a partir del 486 a.C los de comedia. Así queda atestiguada la división genérica del teatro a partir de los orígenes comunes:

- Tragedia: género serio con personajes tomados siempre de la tradición legendaria que se debaten en medio de tremendos problemas.
- Comedia: género festivo que conserva elementos de la lírica popular y carnavalesca con una trama inventada

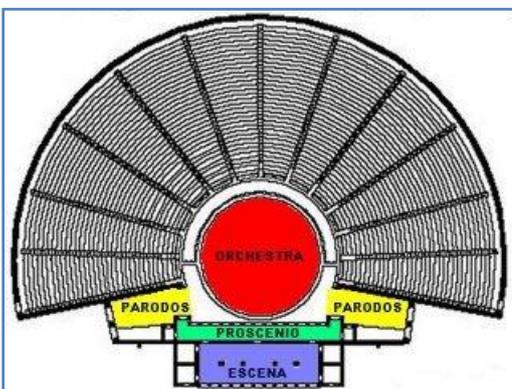
Puesta en escena:

El lugar donde se representaban estas obras era en la **orchestra** (ὀρχήστρα), es decir, el espacio redondo en el que el coro puede danzar, presidido por el altar del dios. Alrededor de ésta sentados en las gradas, se ubicaba el público.

Detrás de la orchestra, se dispuso una especie de barracón en el que los actores se pudiesen cambiar a lo que se denominó **escena** (σκηνή). Delante de ésta se ubicaba el proscenio (προσκήνιον) donde se colocaban los decorados.

En toda puesta en escena de una obra griega, intervenían los siguientes componentes:

- los **actores** (ὑποκριταί) que iban caracterizados no sólo con el vestuario pertinente, sino también con sus máscaras (πρόσωπων) blancas para el papel de mujer y negras para el de hombre. Además en las tragedias, llevaban un calzado especial: el **coturno** cuya suela era de corcho, con objeto de parecer más altos. En la comedia se usaban zuecos. En los

primeros dramas, la representación estaba a cargo de un solo actor (προταγωνιστής) y del coro. Después Esquilo innovó al añadir un segundo actor y por último, Sófocles añadió un tercero. Este número nunca creció, la razón es que cada uno de los actores podía representar más de un papel.

- los **coreutas** (χορευταί), es decir, el coro que era dirigido por el **corifeo**. El **director** de éste (διδάσκαλος) era normalmente el propio poeta creador de la obra. El coro, cuya interpretación podía interrumpir la acción de los actores, permitía a éstos cambiarse de ropa y máscara para interpretar otros papeles.
- los **músicos** flautistas (αὐληταί) y los **citaristas** (κιθαρισταί).

Los gastos de representación los costeaban los **coregos** (χορηγοί) que eran ciudadanos muy ricos, designados también por el arconte epónimo, a los que se les imponía un impuesto especial (λειτουργία). Entre las funciones de estos coregos estaban la selección de los actores¹ de la obra y de los cantores profesionales que formaban el coro así como cuestiones de logística como el pago del vestuario y del local de ensayo.

Por otro lado está el carácter competitivo de estos festivales. Duraban cinco días en los que se representaban cinco comedias, tres tragedias y obras satíricas. Las obras se enmarcaban dentro de un contexto de competición que se podría asemejar a los festivales de cine actuales. Un jurado determinaba el ganador de la tragedia y de la comedia.

LA TRAGEDIA

¿Qué es una tragedia?

Es la representación dramática y lírica de una acción tomada de la leyenda heroica que implica acontecimientos de cierta magnitud. Es ante todo una obra poética que se distancia voluntariamente del mundo cotidiano: los personajes hablan en verso con un refinado estilo y vocabulario, así como en excelentes formas, actitudes, concepciones y comportamientos.

Orígenes de la tragedia.

Los orígenes de la tragedia son tan antiguos como oscuros, pero es indudable su vinculación con ciertas composiciones líricas de carácter religioso y mágico en las que los miembros del coro danzaban disfrazados y provistos de máscaras. Algunas de estas danzas estaban dedicadas a Dioniso, al que se le dedicaba una composición denominada ditirambo. Era una composición de carácter mítico y con cierto carácter burlesco y satírico. Éste fue el origen que dio lugar posteriormente a la tragedia que deriva de τράγος + ᾠδή que significa literalmente “canto del macho cabrío” porque quizá los coreutas en los orígenes iban disfrazados de este animal.

Los temas de la tragedia

Se nutre de los temas legendarios y heroicos conocidos por el espectador, pero tratados de forma diferentes a como lo hace la épica. Así pues, tenían valor paradigmático, es decir, la tragedia adquiría un valor ejemplificador ante la comunidad cuya trama era aplicable a diversas situaciones.

Estructura de la tragedia.

La obra comienza normalmente con un **prólogo** recitado por un personaje de la obra o por el coro, en la que se da al espectador una explicación del argumento breve porque al ser de tema mitológico, es conocido por el público. Después el coro entra cantando y situándose en la orquesta en torno al altar de Dioniso. A esta entrada solemne se llama **párodos** a la que siguen los diversos **episodios** recitados a cargo de los actores cuya sucesión hace progresar la acción dramática. Intercalados entre un episodio y otro se suceden diversas intervenciones del coro

¹ Las mujeres no podían formar parte del grupo de actores aunque sí podían asistir al teatro.

llamadas estásimos. La última actuación del coro es la parte llamada éxodo con la que concluye la obra.

Esta arquitectura artística se ve lógicamente enriquecida con la existencia de otras subunidades menores de las que la más importante es el agón o enfrentamiento entre personajes que defienden ya un punto de vista ya su contrario.

Principales autores de la Tragedia.

ESQUILO (525-426 a.C)

Nació en Eleusis, cerca de Atenas, aproximadamente en el 525 a.C. Pertenece a una noble y rica familia de terratenientes. En su juventud fue testigo de los principales acontecimientos históricos que le marcarían profundamente: Batalla de Maratón y Salamina.

Obras

Las principales obras que conservamos de Esquilo son las siguientes:

Los persas (472 a. C.), Los siete contra Tebas (467 a. C.), Las suplicantes (463 a. C.), Prometeo encadenado cuya autoría está en discusión, aunque sin duda su obra más importante es la Orestíada (458 a. C.). Como hemos dicho anteriormente, en Las grandes Dionisiacas se representaban tres tragedias, de ahí que los autores presentasen sus obras a competición en forma de trilogías. Así pues, esta obra comprende:

- Agamenón comienza con un prólogo donde un centinela transmite la caída de Troya, señal de alegría, y los malos presentimientos de los griegos. Clitemnestra, esposa de Agamenón, tras llegar triunfante de Troya, lo asesina junto con su concubina.
- Las Coéforas. Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra, venga la muerte de su padre matando a su madre y su amante (Egisto).
- Las Euménides. Apolo concede su ayuda a Orestes, ya que tras matar a su madre, es perseguido por las Furias. Lo protege en su santuario y le envía a Atenas en compañía de Hermes, donde encontrará jueces que solucionarán su caso. Allí es liberado por el tribunal del Areópago.

Características principales.

La innovación más importante de Esquilo, es la introducción del segundo actor acción dramática. Por otra parte, los coros esquileos casi siempre gozan de una importancia sustancial sobre la acción. Su estilo lírico es claro, pero con una fuerte tendencia a lo arcaico y con rasgos homéricos.

El sufrimiento humano es el tema principal en el teatro esquileo, un sufrimiento que lleva al personaje al conocimiento y que no está reñido con una fuerte creencia en la justicia final de los dioses. En su producción el sufrimiento humano tiene siempre causa directa o indirecta en una acción malvada o insensata que conduce a la desgracia de los protagonistas pero que puede haber sido heredada por los mismos. Es fundamental, a este respecto, la fuerza del *genos*, de la herencia de la culpa y de los lazos de sangre, que provoca que las faltas de los antepasados sean heredadas por los protagonistas míticos actuales.

SÓFOCLES (496-406 a.C)

Nació en Colono, lugar próximo a Atenas en el año 496 a.C. Su padre fue un fabricante de armas que le dio una esmerada educación. Murió en el año 406 a.C.

Obras

En la actualidad se conservan enteras siete tragedias: Antígona, Edipo Rey, Áyax, Las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colono y Electra.

En efecto, Edipo Rey es la más célebre de sus tragedias. Al principio de la obra aparece el pueblo de la ciudad de Tebas postrado ante los pies de Edipo, que es el gobernante de la

ciudad (tras haberla salvado de las garras de la Esfinge). El pueblo suplica a Edipo que ponga fin a la terrible epidemia que azota a la población. Éste tratará de averiguar la causa de la crisis enviando a su cuñado y a la vez tío, Creonte, a Delfos para consultar al oráculo. Creonte transmite a Edipo y al pueblo de Tebas, al volver de Delfos, el vaticinio del oráculo el que decía que el culpable de la epidemia era el asesino del antiguo rey tebano, Layo. Edipo tomó la determinación de perseguir sin descanso al asesino y de castigarlo muy duramente en caso de encontrarlo, sin saber que estaba cavando su propia tumba ya que era él mismo.

Esta obra, es una inmejorable muestra de la llamada ironía trágica, por la que las expresiones de los protagonistas adquieren un sentido distinto del que ellos pretenden. Así sucede con Edipo, empeñado en hallar al culpable de su desgracia y la de su ciudad, y abocado a descubrir que este culpable es él mismo, por haber transgredido, otra vez, la ley de la naturaleza y de la sangre al matar a su padre y yacer con su madre, aun a su pesar.

Características principales.

La innovación más importante de Sófocles, es la introducción del tercer actor en la acción dramática. Como consecuencia directa de esto, acota las intervenciones del coro.

Temáticamente, el teatro de Sófocles recurre al mito de las sagas heroicas. Sin embargo, hace del mito algo más real y menos ajeno a lo cotidiano, de manera que el protagonista se convierte en un prototipo ejemplo para la sociedad. El héroe se enfrenta a su destino, ya preestablecido, pero en Sófocles el dolor ennoblece, y sobre todo enseña. Solo se aprende sufriendo (*πάθει μάθος*, *páthei máthos*).

Por último, cabe reseñar que el enfrentamiento entre la ley humana y la ley natural es central en la obra de Sófocles, de la que probablemente sea cierto decir que representa la más equilibrada formulación de los conflictos culturales de fondo a los que daba salida la tragedia griega.

EURÍPIDES (485-402 a.C)

Junto con los otros dos autores, Eurípides cierra la saga de de poetas trágicos más importantes de la Antigüedad griega. Nació en Salamina y como los otros dos trágicos, participó y vivió la época más convulsa de Grecia.

Obras

Conservamos dieciocho obras de Eurípides (compuso en torno a las 92) pues el *Reso* se considera apócrifa, es decir, no auténtica, y un drama satírico, *Cíclope* que nos ha llegado a través de textos medievales. Estas obras son: *Alcestris*, *Medea*, *Los Heráclidas*, *Hipólito*, *Andrómaca*, *Las Suplicantes*, *Hécuba*, *Ión*, *Heraclés*, *Las Troyanas*, *Electra*, *Helena*, *Ifigenia en Tauride*, *Las Fenicias*, *Orestes*, *Ifigenia en Aúlida*, y *Las Bacantes*. Trataremos las más importantes:

En *Medea* (431) la innovación del antiguo mito es mayor. Eurípides crea una tragedia de gran fuerza psicológica en la que convierte a Medea en asesina de sus hijos para vengarse de la infidelidad de Jasón. Ella que ha engañado y matado por seguirlo, contra la voluntad de su padre, no puede aceptar la boda de Jasón con la hija del rey de Corinto. Mediante un ardid, propio de una maga, mata a la joven desposada con el regalo de un vestido embrujado, privando a Jasón de su amor. Finalmente Medea es arrebatada, y liberada de las iras de los corintios en el carro del Sol, un antepasado suyo.

Las Bacantes es la más pegada a la tradición en la forma, a la vez que la más original en contenido. El argumento consiste en el enfrentamiento de Penteo, rey de Tebas, con Dioniso y su culto y el terrible castigo que recibe por ello: es despedazado por las Ménades de Dioniso, cuyo grupo preside su propia madre arrebatada por la locura orgiástica. La escena en que la madre corona con la cabeza de su hijo su cortejo de bacante y da gritos de júbilo por el botín es de gran audacia. Quizá el sentido último de la obra sea representar la trágica oposición entre el intento del hombre por afirmarse en lo racional y la fuerza innegable del mundo e lo irracional.

Características principales.

Las leyendas heroicas reciben un tratamiento nuevo, como hemos visto en el punto anterior.

Muestra un gran interés por los personajes femeninos a la que mueven sentimientos personales y pasiones irrefrenables.

Su mayor innovación es el recurso del “deus ex machina”, es decir, que un dios aparece al final de la obra para arreglar situaciones que parecían imposibles de solucionar.

LA COMEDIA: ARISTÓFANES.

¿Qué es una comedia?

Es la representación dramática y lírica de una acción inventada compuesta para divertir que se caracteriza porque sus personajes protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, movidos por sus propios defectos cuyas acciones desembocan en un final feliz donde se hace escarnio de la debilidad humana.

Orígenes de la comedia.

El nombre, κωμῳδία, nos da la pista sobre su origen ya que proviene de κῶμος que era el cortejo de seguidores de Dioniso que honraban al dios mediante manifestaciones carnavalescas. La primera comedia se incorporó a los festivales dionisiacos en el 486 a.C. La tradición ha dividido su estudio en tres fases: comedia antigua, media y nueva.

Los temas de la tragedia

Se nutre de los temas legendarios y heroicos conocidos por el espectador, pero no tratados como lo hace la épica tomados con distancia y como si perteneciesen a un mundo ajeno.

LA COMEDIA ANTIGUA: ARISTÓFANES.

La comedia antigua designa las comedias representadas en Atenas en el siglo V a.C. De todas las obras que se debieron producir, sólo se han conservado las de Aristófanes. Durante este periodo lo primordial es el tema político o en todo caso, temas de interés general para la comunidad de ahí que el tratamiento sea con frecuencia una sátira violenta contra personajes públicos o contra instituciones.

Estructura de la comedia antigua. Contiene básicamente tres partes:

CONFLICTO. Al igual que la tragedia, comienza con un prólogo dialogado en el que se presenta el conflicto inicial. Suele ser más amplio que en la tragedia ya que en ésta el tema era mítico y conocido por el espectador, sin embargo en la comedia era una historia inventada que requería por tanto de mayor información. A continuación tenemos la párodos, es decir, la entrada del coro a la orchestra. No tiene el carácter solemne de la tragedia, sino que es en tono burlesco y desenfadado.

NUDO. La parte central, el nudo, está dividida a su vez en tres momentos: el agón, la parábasis y los episodios. El agón era la parte en la que los dos actores protagonistas discuten el tema central de la obra. La parábasis es un rasgo característico de la comedia que se trataba de un comentario que el coro dirige al público, una vez terminado el agón, como si fuese un paréntesis o digresión crítica del autor que por boca del coro, transmite su opinión a los espectadores. Los episodios desarrollan la trama de la obra interrumpidos en algunas ocasiones por el coro. La finalidad de estos episodios es ilustrar la conclusión que se desprende de la obra.

ÉXODO que marcaba el fin de la comedia, en el que intervienen los actores protagonistas del agón y el coro que abandona la orchestra en último lugar.

ARISTÓFANES (±450-385 a.C)

Nació y murió en Atenas. Vivió durante la Guerra del Peloponeso, época que coincide con el esplendor del imperio ateniense y su consecuente derrota a manos de Esparta. Sin

embargo, también fue contemporáneo del resurgimiento de la hegemonía ateniense a comienzos del siglo IV a. C.

Obras

Compuso unas cuarenta comedias de las que conservamos once completas: *Los acarnienses* (425), *Los caballeros* (424), *Las nubes* (423), *Las avispas*, (422), *La paz* (421), *Las aves* (414), *Lisístrata* (411), *Las Tesmoforias* (411), *Las ranas* (405), *Las assembleístas* (392), *Pluto* (388). De éstas, sólo estudiaremos las más importantes:

Las Nubes es una de sus obras más logradas. Es una ridiculización de Sócrates, a quien ve simplemente como un representante de la sofística, con muchas cualidades desagradables: charlatán, viejo sórdido y sucio que pronuncia palabras ininteligibles y director de una escuela, cuyos discípulos también son objeto de burla. El hilo argumental narra las relaciones de un pobre campesino ático y su hijo con dicha escuela.

Las Ranas es una fantasía cómica cuyo tema central es de crítica literaria, el enfrentamiento entre el arte viejo y el arte nuevo. El punto culminante de la obra se produce cuando en el Hades son juzgados en persona Esquilo y Eurípides para decidir cuál merece volver a la vida. Tras muchas burlas la balanza es favorable a Esquilo. Se parodia tanto a los dioses como a los personajes encuestados.

Lisístrata (cuyo nombre significa “la que disuelve los ejércitos”), es la mujer de un soldado ateniense, que cansada de las continuas guerras entre Atenas, Esparta y otras πόλεις griegas, reúne a las mujeres de ambos bandos y les propone iniciar una huelga sexual para acabar con esta situación. Al final de la obra, los hombres, faltos de sexo, deciden dejar de luchar y firmar la paz con la que ponen fin a la huelga de sus mujeres.

Características principales.

Destaca Aristófanes por su ingenio para crear argumentos y por su dominio en los recursos de la lengua ática. Saca partido a todas las posibilidades de distorsión y doble sentido que ofrecen los nombres propios, mezcla vulgarismos con elevadas formas poéticas, etc... Son abundantes las obscenidades que maneja con gran soltura sin caer en la mediocridad siendo un maestro de los chistes verbales y de las situaciones cómicas.

LA COMEDIA MEDIA

Se denomina así a la comedia ateniense creada entre el 400 y el 323 a.C. De este periodo no queda prácticamente nada. Las obras de este periodo perdieron su colorido y sus principales temas políticos que se sustituyeron por asuntos de tipo social.

LA COMEDIA NUEVA: MENANDRO.

Se denomina así a la comedia que se representaba en Atenas entre el 323 y el 263 a.C. El punto que marcó de forma decisiva este tipo de comedia fue la batalla de Queronea en el 338 a.C que acababa con la independencia de Atenas. Entonces los temas políticos perdieron el sentido ya que todo estaba controlado por los macedonios. Ahora importan sólo los temas privados y se tiende a la creación de personajes-tipo por ejemplo: el joven enamorado, el soldado fanfarrón, etc...La comedia nueva fue absorbida e imitada por los autores latinos, especialmente por Plauto.

De este periodo sólo conservamos a Menandro, ateniense de buena familia que vivió entre el 341 a.C hasta el 292 a.C. De este autor tenemos completa su obra *Misántropo*.