

TEATRO / DRAMA

1.-Introducción

El teatro en Grecia y en Roma era un **género poético**, es decir, se trata de poesía dramatizada.

El origen del teatro romano y de las representaciones dramáticas debe vincularse con la helenización general de la cultura romana tras la primera guerra púnica, pues la presencia de tropas romanas en el sur de Italia y en Sicilia no era ajena a la seducción de la cultura helena. La conquista de las ciudades griegas del sur de Italia, en los siglos IV y III a.C. permitió a los romanos conocer el teatro como género literario y como estructura arquitectónica. Según el testimonio de Tito Livio, en el 364 a.C. tuvieron lugar en Roma las primeras representaciones escénicas, dentro de una serie de actos rituales destinados a combatir una epidemia de peste. También, según la tradición cuenta, Livio Andrónico (siglo III a.C.) fue el primer autor conocido al que se le encargó la puesta en escena de una comedia y una tragedia traducidas del griego para celebrar los *ludi romani* con motivo del fin de la primera guerra púnica

Si en sus orígenes el **teatro latino** era una celebración cultural, pronto se independizó y quedó exclusivamente como **espectáculo de entretenimiento**, sufragado por los magistrados que buscaban con ello ganar popularidad. Esto explica la **preferencia que los romanos sintieron hacia la comedia y la escasa popularidad de la tragedia**. Incluso en la época del Imperio el gusto del pueblo por los espectáculos circenses y por el mimo relegó la producción dramática a los círculos intelectuales donde era recitada, convirtiéndose en un mero ejercicio literario.

El mayor éxito de la comedia podía explicarse también porque el público romano estaba acostumbrado desde antiguo a las danzas escénicas de los etruscos, en las que se mezclaba las chanzas *fescenninas* (nombre que procede de la ciudad de origen, Fescenio, ciudad de Etruria) con burlas, mimos y cánticos. De hecho, el carácter itálico se distinguía por una tendencia a la chanza, a lo grotesco y a lo mordaz (el *italum acetum*) que desde antiguo, antes de entrar en contacto con la cultura griega, se manifestaba en representaciones improvisadas relacionadas con la escena, entre las cuales destacan las farsas atelanas (representaciones bufas basadas en la vida cotidiana con actores no profesionales disfrazados con máscaras) y el mimo (una representación en la que los actores sin máscaras daban vida a escenas de la vida diaria partiendo de un texto).

Los actores eran siempre varones, que podían representar varios papeles, incluso femeninos, cambiando de indumentaria y de peluca (en la comedia no usaban máscaras como los actores griegos).

Los primeros teatros aparecieron en el siglo III a.C., pero eran estructuras provisionales levantadas para cada ocasión. Los primeros edificios de piedra se erigieron a mediados del siglo I a.C., pero en ellos se aprecian diferencias significativas con respecto a los teatros griegos.

Los griegos solían aprovechar una ladera o un declive del terreno para disponer el graderío semicircular, mientras que los romanos valiéndose de **arcos** y **estructuras abovedadas** pudieron levantar **edificios exentos**. La práctica eliminación del papel del coro en las representaciones romanas, conllevó que la zona semicircular que le estaba reservada quedase notablemente reducida.

El escenario romano disponía de un decorado fijo (*frons scaenae*), que simulaba una estructura arquitectónica: una especie de edificio con tres puertas, adornado con tres pisos de galerías columnadas, que se acomodaba a la convención de que la acción tenía lugar en plena calle, delante de tres casas.

En la denominación que la literatura latina utiliza para las obras dramáticas no se habla de tragedias y comedias, el término habitualmente utilizado para cualquier tipo de representación es '*fabula*'. Así se distinguían los siguientes tipos de dramas:

Tragedias:

-*Fabula coturnata*: Tragedia de asunto griego, caracterizada porque los actores usaban el coturno, una bota alta característica de los actores trágicos griegos.

-*Fabula praetexta*: Tragedia basada en la leyenda o historia de Roma; se llama así por la toga romana de los hombres ilustres.

Comedias:

-*Fabula palliata*: Comedia de asunto griego; los actores se cubrían con el *pallium*, un manto griego.

-*Fabula togata*: Comedia sobre tema y personajes romanos; los actores vestían la toga.

Los iniciadores del género, Livio Andrónico, Nevio, Pacuvio, Accio, de quienes tenemos sólo referencias o escasos fragmentos conservados de su obra, escribieron indistintamente piezas de argumento trágico y cómico; a partir de Plauto se observa una tendencia a ceñirse a uno de los géneros.

Mosaico con máscaras que representan la

Comedia y la Tragedia.

2.-La comedia: Plauto y Terencio

La **comedia latina** más conocida, la de Plauto y Terencio, corresponde al tipo denominado *fabula palliata*, que toma su nombre del *pallium*, una especie de manto griego con el que se cubrían los actores. Se trata de representaciones en las que los **personajes y la ambientación son griegos**. La *fabula togata*, en la que los personajes y los argumentos eran puramente romanos, no tuvo éxito en Roma.

Los comediógrafos traducían o adaptaban obras griegas, y ocasionalmente se valían del procedimiento llamado *contaminatio*, que consistía en superponer dos argumentos de comedias griegas.

La *fabula palliata* tenía una **estructura formal** tomada de los modelos griegos y, aunque no siempre encontramos las mismas partes, podemos distinguir las siguientes:

-Didascalía: Son las anotaciones aportadas por algún gramático posterior, donde se consigna el nombre del autor, título de la obra, datos sobre la fecha, circunstancias del estreno, obra griega que le sirve de modelo...

-Argumento: Es el resumen de la obra también realizado por gramáticos posteriores.

-Prólogo: Exposición del argumento a cargo de un actor.

-Diálogo: Partes dialogadas en verso.

-Cántica: Parte del texto de las comedias que se cantaba con acompañamiento de flauta.

Tito Maccio **Plauto** (254-184 a.C.), gozó de gran popularidad en su época. Era originario de Sarsina (Umbría). Se cuenta que se trasladó a Roma siendo joven, y allí fue soldado y comerciante, y que, tras arruinarse, se hizo molinero al tiempo que empezaba a escribir comedias.

Se le adscriben hasta 130 obras, de las cuales sólo se tienen por auténticas 21. Plauto se inspiró en los autores de la **Comedia Nueva griega**, principalmente Menandro. Pero no se limitó a traducir, sino que **adaptó los originales** introduciendo elementos del gusto romano, canciones y danzas.

Las obras de Plauto, aunque más toscas, superan en comicidad a las griegas. Los personajes eran los mismos de las comedias griegas: jóvenes alocados, viejos gruñones, parásitos, soldados fanfarrones, etc.; el argumento estaba lleno de situaciones de **enredo, engaños y confusiones**. Pero Plauto añade variedad y originalidad a los temas y a los personajes porque su intención es hacer reír al público romano.

La lista de comedias de Plauto consideradas auténticas es la siguiente: *Anfitriuo, Asinaria, Aulularia, Bacchides, Captivi, Casina, Cistellaria, Curculio, Epiducus, Menaechmi, Mercator, Miles gloriosus, Mostellaria, Poenulus, Pseudolus, Persa, Rudens, Stichus, Trinummus, Truculentus y Vidularia*.

Publio **Terencio** Afro (190-159 a.C.) provenía de Cartago, de donde había sido traído como esclavo de Publio Terencio Lucano, un senador que le dio la libertad y una educación según las costumbres romanas. Terencio triunfó en los círculos literarios romanos, mientras que el pueblo prefería a Plauto.

Se conservan seis comedias de Terencio, basadas en obras griegas conocidas. Así por ejemplo, *Andrea* (*La mujer de Andros*), *Heautontimoroumenos* (*El que se atormenta a sí mismo*), *Eunuchus* (*El eunuco*) y *Adelphoe* (*Los hermanos*), se corresponden con comedias de **Menandro**, mientras que *Phormion* (*Formión*) y *Hecyra* (*La suegra*) están basadas en obras de **Apolodoro de Caristo**.

Las comedias de Terencio son **sátiras frívolas y ocurrentes sobre la vida de los aristócratas**; no tienen la comicidad de las obras de Plauto, sino que recurren a la ironía y a un sutil dominio de la estructura dramática y de los personajes. Hay una **doble trama**, se

mezclan dos romances cuyos desenlaces respectivos se hallan en dependencia. El éxito a Terencio no le sobrevino tan fácilmente como a Plauto; no sólo tuvo que enfrentarse a la indiferencia y frialdad del público en sus primeras obras, sino que también tuvo que hacer frente a la crítica de otros poetas dramáticos y literatos. Y a defenderse de estos ataques consagró el autor los prólogos de sus comedias; y en ello es totalmente original.

Terencio toma de Menandro una visión del mundo menos ruda que la que imponía la antigua *virtus*, y con él, por sus conocimientos literarios, por sus gustos elevados, por su estilo elegante alejado de toda vulgaridad, comienza a surgir el concepto de *humanitas*. El propio poeta lo resumió admirablemente en su conocidísimo verso de su obra *Heautontimoroumenos*: '*Homo sum: humanum nil alieni puto*'.

Plauto leyendo sus comedias

Retrato de Terencio en un fresco pompeyano

3.-La tragedia: Séneca

Las obras de los gramáticos conservan fragmentos de tragedias de los siglos III y II a.C., y tenemos noticia de que Andrónico, Nevio, Ennio, Pacuvio y Accio hicieron traducciones de originales griegos. Parece ser que **fueron autores de época arcaica quienes conocieron mayor éxito con sus obras trágicas**. En el siglo I a.C., en la época de Augusto, la tragedia fue cultivada por Vario Rufo y Ovidio, y en el siglo siguiente por Curiato Materno y, especialmente, por Séneca.

La tragedia romana tenía en **Eurípides el modelo** fundamental. El coro es una especie de comparsa con un locutor, y la danza ha desaparecido, si bien abundan las partes cantadas, monódicas y corales. Siempre hay una **intención moralizadora**. Los temas principales son: el destino y las consecuencias de las acciones arbitrarias.

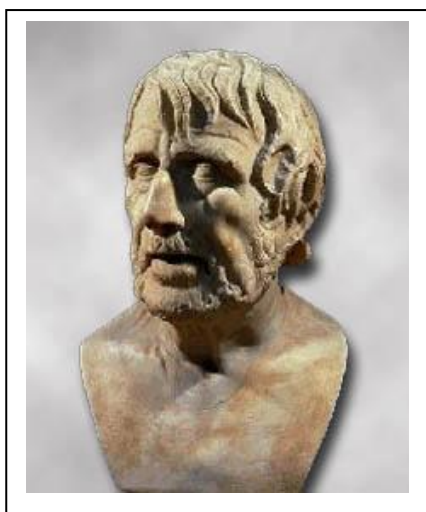
Lucio Anneo **Séneca** (4 a.C.-65 d.C.), era oriundo de Córdoba, en Hispania. En Roma estudió retórica y filosofía, decantándose desde un primer momento por el estoicismo. En el 49 d.C., Séneca fue designado tutor de Nerón, quien asumiría el trono en el 54. Cuando el emperador comenzó a mostrar signos de locura, abandonó la vida pública y se consagró a la filosofía. En el 65 hubo una conjura contra Nerón, en la que se le acusó de tomar parte, y tuvo que suicidarse por orden imperial.

Séneca cultivó varios géneros literarios: epistolografía, ciencias naturales, filosofía y drama. Escribió nueve tragedias, *fabulae coturnatae*, (las únicas de un autor latino que nos han llegado completas), concebidas para ser recitadas o leídas, en las que se aprecia la gran influencia del autor griego Eurípides. Adaptó leyendas griegas: ***Hércules Eteo*, *Hércules furioso*, *Las troyanas*, *Las fenicias*, *Medea*, *Fedra*, *Edipo*, *Agamenón* y *Tiestes***. Se atribuye a Séneca una tragedia más, una *fabula praetexta*: ***Octavia***, aunque se discute su autoría; en

esta última obra citada se utiliza como argumento la desdichada vida de Octavia, hija de Claudio y Mesalina, obligada a casarse con Nerón y asesinada después en le exilio.

En sus argumentos, además de los elementos sobrenaturales, se introducen asesinatos, venganzas, horror y pasiones enfermizas, que alcanzan tonos de melodrama. En Séneca el coro se desenvuelve a la manera griega, pero hay que tener en cuenta, que **sus tragedias son un puro ejercicio literario**, totalmente desvinculado de la escena.

Las tragedias de Séneca, escritas en un **estilo retórico**, son de una gran solidez formal. En el tratamiento de los personajes muestra una extraordinaria capacidad analítica e introspectiva, puesta al servicio del **fatalismo estoico** que los caracteriza. Las tragedias de Séneca no tuvieron gran influencia en su época, pero ejercieron un gran influjo a partir del siglo XV en el teatro italiano e inglés.

Busto de Séneca

Teatro romano de Mérida

Figuras de terracota que componen una escena de comedia.