

5.-EL TEATRO GRIEGO (condiciones de representación, estructura de las obras, algunos de los grandes temas del teatro griego a través de los autores)

1.-Orígenes y definición.

El teatro griego tiene un origen religioso, ligado al culto del dios Dionisos, dios del vino y de las vendimias, del delirio místico, de la transgresión y la fiesta popular. Durante unas fiestas señaladas (Grandes Dionisias y Leneas) en honor a este dios se celebraban procesiones en las que sátiros formaban parte de un cortejo cantando ditirambos (cantos en honor de Dionisos); los sátiros iban disfrazados de machos cabríos. Según Aristóteles, se justifica la palabra “tragedia” de la composición de τραγος (=macho cabrío) y ᾠδή (=canto), es decir, canto del macho cabrío; y “comedia” deriva del κῶμος (=cortejo que cantaba en las fiestas). Unos cantos se especializaron en el tema del sufrimiento del héroe mítico, dando origen a la tragedia y drama satírico, y otros basaron su actuación en motivos cómicos para producir la risa, creando la comedia. Pero no es que el teatro trate siempre con predilección o con frecuencia mitos relacionados directamente con el dios; ya los antiguos difundieron una sentencia que decía que no tenía que ver “nada con Dionisos” (οὐδὲν πρὸς Διονύσου) el contenido de la mayoría de las representaciones.

Así pues, el teatro griego se componía de tres géneros: la tragedia, la comedia y el drama satírico.

-La tragedia ponía en escena los grandes problemas del hombre —el destino, el amor, la muerte, la angustia, intervención de los dioses—, lejos de las cuestiones de la vida cotidiana, a través de personajes que solían ser héroes y dioses y cuyos temas procedían del mito. Solía plantearse una situación dolorosa que, normalmente, sólo se superaba por medio del horror, la desgracia y la muerte; los personajes se resisten al destino y obedecen a fuerzas superiores, se enfrentan a conflictos provocados por pasiones humanas que conducen a un desenlace fatal. Se intenta provocar en el espectador una καθαρσις (purificación de los ánimos) del terror y la compasión; se trata de aleccionar a los espectadores influyendo sobre la moral; es un espectáculo educativo: se extrae una lección solemne sobre la condición humana. Todo ello era elevado, majestuoso y solemne, incluido el lenguaje utilizado, a fin de emparentarse con la épica heroica. En época clásica (s. V a. C.) hay preferencia por los temas heroicos, pero en época helenística (a partir del s. III a. C.) se mezclan los temas antiguos con los de actualidad.

-La comedia ponía en escena situaciones directamente relacionadas con la vida cotidiana, siendo sus personajes muchas veces modelos de una clase social o un tipo humano determinado procedentes de la vida real, aunque en ocasiones pueda aparecer algún héroe o dios. En la obra se solía plantear una situación problemática a la que el héroe cómico daba solución por medios muchas veces fantásticos, por lo que siempre el final es feliz. Se dan a menudo en ella la risa y la burla. También pretendía un efecto educador del pueblo; pinta la realidad histórica del tiempo vivido, centrando su atención en la vida cotidiana y la gente sencilla con una acción risible, criticando incluso las ideas políticas y filosóficas. La comedia goza de mayor libertad que la tragedia desde el punto de vista formal y de contenido, sin aferrarse a las tradiciones, siendo la acción más inesperada la más divertida. Su lengua y estilo son poco elevados, dándose cabida incluso a expresiones y términos de la lengua popular alternando con neologismos.

-El drama satírico era también de tema legendario y heroico, como el de la tragedia, sólo que al ser interpretado por un coro de sátiros, seres con apariencia de animal, producía un efecto cómico. Su relación con la tragedia era tal que no constituía un género teatral independiente y sus autores eran los mismos que los de ésta.

2.-Organización y representación teatral griega.

El teatro griego es prácticamente un fenómeno ateniense; al Ática pertenecen los autores principales y en Atenas era donde tenían lugar la mayoría de las representaciones. Según la tradición, fue el tirano ateniense Pisístrato, en el 535 a. C., quien, con intención de potenciar cultos populares y fomentar espectáculos, instituyó la fiesta de las Grandes Dionisias (mes de marzo), donde empezaron a representarse tragedias y dramas satíricos. Poco más tarde, en las fiestas Leneas (enero), se incluyeron las comedias. El período de máximo esplendor del teatro griego fueron los siglos V y IV a. C., la época clásica.

La organización de las representaciones corría a cargo del Estado y adoptaban la forma de concurso, siendo un jurado el que premiaba la obra que más votos recibiese. En el siglo V a. C. se escenificaban tragedias durante 3 días y cada día 3 obras (trilogía) y un drama satírico de un mismo autor y al cuarto día se representaban 3 comedias de distintos autores. El escenario de las representaciones era el teatro de Dionisos, al pie de la Acrópolis. Librementemente podían asistir tanto atenienses como extranjeros y la entrada valía dos óbolos por persona y día, siendo gratuita para los más pobres. Un teatro griego estaba constituido por las siguientes partes:

-El **graderío** (θεατρον) era el lugar destinado a los espectadores; esta construcción solía situarse aprovechando las faldas de una colina.

-La **orquestra** (ορχηστρα) era un espacio circular, entre la primera fila de espectadores y la escena, reservado para la intervención del coro que cantaba y danzaba; en medio había un altar para Dionisos.

-El **proscenio** (προσκηνιον) era una plataforma de piedra de cierta altura reservada a los actores y con una escalera por la que se bajaba a la orquestra.

-La **escena** (σκηνη) estaba situada detrás del proscenio y generalmente representa la fachada de un palacio o de un templo.

Los actores y miembros del coro eran siempre hombres que también desempeñaban papeles femeninos. Todos llevaban máscaras (προσωπον), salvo el flautista que tocaba siempre a la vista del público. Nunca solían haber más de tres personajes en escena, además de un coro integrado de doce a quince componentes llamados “coreutas” y dirigidos por un jefe del coro o “corifeo”. En cuanto al vestuario, la túnica era lo más típico, pero era más lujoso el vestuario del actor de tragedia que el de comedia. La lengua utilizada era básicamente el ático, para los actores, y el dórico, jónico o eólico para las partes corales; los hechos se relataban a través de diálogos y canciones del coro, todo ello escrito en verso y con acompañamiento musical.

3.-Estructura de la tragedia y la comedia.

3.1.-El esquema ideal de una tragedia se componía de cinco partes:

I.-El Prólogo que trataba de situar al espectador en los antecedentes de la acción.

II.-El Párodos era el canto de entrada del coro.

III.-El Episodio era la parte recitada por los actores.

IV.-El Estásimo era la intervención del coro entre los Episodios (presentaba la estructura típica de un poema coral: estrofa, antistrofa y épodo). Los actores aprovechaban este espacio de tiempo para cambiarse el vestuario.

V.-El Éxodo era el canto de salida del coro.

3.2.-La estructura de la comedia era la siguiente:

I.-El Prólogo sitúa al espectador en la acción y presenta al héroe.

II.-El Párodo es el canto de entrada del coro.

III.-El Episodio era el diálogo entre los actores.

IV.-El Agón es la escena de disputa entre las dos posturas enfrentadas.

V.-La Parábasis era la parte de intervención del coro que hablaba directamente con el público para alabar, criticar o burlarse de personajes, instituciones...

VI.-El Éxodo alude a la salida del coro en la parte final de la obra, celebrando su victoria el héroe cómico.

4.-Principales autores de tragedias.

4.1.-Tespis.

Su fama se debe a que es el primer autor de tragedias del que se tienen noticias (s. VI a.C.). Se dice que hizo una representación trágica en 534 a. C. durante la celebración de las Grandes Dionisias, presentándose como un actor al frente de un coro con el cual dialogaba; así, por lo menos, nos lo cuenta Aristóteles en su "Poética", considerada como la primera obra crítica sobre literatura y teatro.

4.2.-Esquilo.

Es el primer gran autor del que conservamos obras suyas; aunque se le atribuyen unas 80, sólo nos han llegado completas siete obras. Esquilo organiza sus tragedias en trilogías. De las siete que conservamos, las tres que forman la trilogía de la "Orestíada" ("Agamenón", "Las Coéforas" y "Las Euménides") son su obra maestra, donde desarrolla el conocido mito de la muerte de Agamenón, rey de los griegos contra Troya, a manos de su esposa Clitemnesta y su amante Egisto; posteriormente Orestes, hijo de Agamenón, venga la muerte de su padre matando a su propia madre y amante, huyendo de Micenas hacia Atenas perseguido por Las Erinias, hasta que es perdonado en el templo de Atenea. También destacan sus obras "Las Suplicantes", "Los Persas" y "Prometeo encadenado".

Como rasgos distintivos de su teatro destacamos: **1)** Para enfatizar el diálogo aumentó el número de actores de uno a dos. **2)** Sus partes corales son largas y extensas ocupando casi la mitad de cada una de sus obras. **3)** Uso de la trilogía. **4)** Utilización de maquinaria teatral para escenas espectaculares. **5)** En sus obras manifiesta un profundo sentido religioso y se destaca la justicia: la σοφροσύνη (prudencia, sensatez) debe prevalecer sobre la υβρις (soberbia, insolencia). **6)** Uso de una lengua y un estilo elevados, alejados de lo cotidiano, y un tanto rebuscado.

4.3.-Sófocles.

Aunque se conocen unos 123 títulos de obras suyas, sólo nos han llegado completas siete, entre las que destacan “Áyax”, “Antígona”, “Edipo Rey” y “Electra”; la temática principal de las obras conservadas tiene que ver con el mito de Edipo, el héroe tebano que, ignorante de sus orígenes, mató a su padre Layo y se casó con su madre Yocasta, transmitiendo su desgracia a sus hijos.

De su teatro subrayamos: **1)** Aumenta el número de actores a tres para enriquecer el diálogo creando más dinamismo en la acción. **2)** Disminuye la intervención del coro **3)** Desestimó la trilogía, considerando cada tragedia como una obra aislada. **4)** Creación de una escenografía para dotar de decorados apropiados a las representaciones. **5)** Creación de personajes con una personalidad claramente delimitada; no son rígidos e inamovibles como los de Esquilo, aunque son seres ideales (lejos del realismo que tendrán los de Eurípides), y, por primera vez en el teatro griego, la mujer alcanza la misma dignidad que el hombre; todos son víctimas de un dolor intenso que aceptan resignados y la única liberación ante el dolor es la muerte. **6)** Uso de un lenguaje más natural y sencillo sin la suntuosidad de Esquilo ni la excesiva adjetivación.

4.4.-Eurípides.

Es el último y más innovador de los tres grandes trágicos. En el terreno teatral fue el rival principal de Sófocles, aunque mucho menos popular que éste; no obstante, en época helenística fue el dramaturgo griego más admirado. Fue un hombre intelectualmente inquieto, inconformista y aficionado a explorar caminos nuevos y a someter a crítica las ideas tradicionales, pues estaba muy influido por la sofística. De las 94 tragedias que se le atribuían nos han llegado completas 18 (el autor griego del que más obras conservamos). Destacamos “Medea”, “Hipólito”, “Hécuba”, “Las Troyanas”, “Orestes”, “Electra” y “Las Bacantes”; en esta última se nos describe el terrible castigo de Penteo, rey de Tebas, por oponerse al culto de Dionisos, siendo despedazado a manos de un grupo de enloquecidas Ménades, presidido por su madre. Además es el único trágico del que conservamos completo un drama satírico, “El Cíclope”.

De los rasgos de su obra destacamos: **1)** El prólogo se convierte en un elemento bien definido e independiente del resto de la obra. **2)** Disminuye aún más que Sófocles la importancia del coro. **3)** Uso abundante de la maquinaria teatral ya empleada por Esquilo, recurriendo en ocasiones al “deus ex machina” que soluciona la situación de la obra. **4)** Es un gran maestro del retrato psicológico, demuestra un gran dominio en la creación de caracteres: sus personajes no son seres ideales, sino cambiantes y contradictorios, fruto de la reflexión interna; incorporó como protagonistas de sus tragedias a caracteres hasta entonces considerados indignos de la solemnidad trágica; tal ocurre con sus mujeres, que lejos del ideal heroico, actúan movidas por sus sentimientos e irrefrenables pasiones. **5)** Sus personajes expresan sus sentimientos mediante los debates en los que se exponen los pros y contras de su actitud (es un influjo de la sofística que dejó huella en Eurípides). **6)** La mujer tiene mayor protagonismo que en las obras de Sófocles, mostrándonos todas las profundidades del alma femenina. **7)** Hace una crítica racionalista del mito y de la divinidad tradicional, sin alejarse claramente de los dioses. **8)** Uso de una lengua más natural y fluida, con expresiones coloquiales.

5.-La comedia.

Se suelen distinguir tres etapas fundamentales en la evolución histórica de la comedia:

-La comedia antigua (αρχαία) en el siglo V a. C. es esencialmente crítica con la situación derivada de la guerra del Peloponeso y en sus representaciones tiene preferencia por temas políticos y sociales con ataques a gente importante. La figura principal destacada es Aristófanes.

-La comedia media (μεση) en el siglo IV a. C. es crítica con los parásitos de la sociedad, prostitutas, las doctrinas filosóficas de moda, mitos o la vida misma. A esta etapa se la considera una etapa de transición.

-La comedia nueva (νεα) en el siglo III a. C., al comienzo de la época helenística, trata temas burgueses, enredos, amores imposibles; hay una singular caracterización de individuos como el avaro, el misántropo, el soldado fanfarrón...; fue una comedia de evasión que tenía como autor principal a Menandro, que posteriormente sería el principal inspirador del teatro latino de Plauto y Terencio.

6.-Principales autores de comedias.

6.1.-Primeros autores de comedias: Susarión y Epicarmo.

Se dice que un tal Susarión introdujo hacia el 570 a. C. en Atenas un tipo de farsas que pueden considerarse los primeros antecedentes de la comedia. Después Epicarmo (s. VI-V a. C.) empezó a darle forma a la primitiva comedia; sólo se conservan fragmentos de este último autor.

6.2.-Aristófanes.

Está considerado uno de los más grandes autores de comedias de la historia de la literatura. Aristófanes fue famoso por su conservadurismo; prefería la monarquía a la democracia, y las ideas filosóficas y teológicas establecidas a las nuevas ideas de los sofistas. Su oposición a las novedades y reformas era más emocional que intelectual. Escribió 44 obras de teatro de las que nos han llegado completas once comedias, además de un cierto número de fragmentos. Las más importantes y conocidas son las que forman las comedias políticas propiamente dichas en las cuales se critica el conflicto creado por la guerra del Peloponeso y a los políticos que lo provocaron :“Los Acarnienses” es un alegato para terminar la guerra con Esparta; “Los caballeros” es una devastadora sátira sobre el político y militar Cleón, jefe del partido belicista; en “La paz” insiste en la conveniencia de que finalice la guerra entre Atenas y Esparta; “Lisístrata” es otra sátira de las más conocidas que trata sobre la guerra en la que las mujeres luchan por la paz practicando el celibato, declarando la huelga de sexo. En otras comedias trata el tema de las diferencias entre los viejos y las jóvenes generaciones, como en “Las avispas”, donde se satiriza a los tribunales de justicia de su tiempo o en “Los pájaros” donde ridiculiza el gusto de los atenienses por los pleitos o litigios. Y en otra se critica el tema de la poesía atacando a uno de los más famosos autores de tragedias, Eurípides. En su obra “Las nubes” satiriza al filósofo Sócrates. En “La Asamblea de las mujeres” ironiza sobre la propiedad comunal y en “Pluto” hace una reducción al absurdo del concepto de redistribución de la riqueza en Atenas.

Como rasgos más sobresalientes de su obra podemos destacar: **1)** Sus prólogos son más extensos que los de las tragedias. **2)** En el agón el coro, aunque ha perdido importancia, se enfrenta a un actor que es defendido por otro actor. **3)** En la parábasis el poeta habla directamente al público por medio del coro o el corifeo. **4)** El héroe cómico suele aparecer como un ser débil y cobarde, pero acaba venciendo por medios ingeniosos y fantásticos. **5)** Frente al héroe se halla el antihéroe responsable de la situación que se critica y que finalmente es vencido, tras someterlo a burla. **6)** Su teatro es una combinación de parodia y seriedad criticando a los males presentes y a sus responsables. **7)** Frecuentes alusiones al sexo con expresiones obscenas y chistes verdes. **8)** En lo ideológico hay una alabanza al pasado y crítica hacia lo nuevo. **9)** Sigue utilizando la maquinaria teatral para efectos espectaculares. **10)** Utiliza un lenguaje adaptado a los distintos personajes y ambientes que reproduce, ya sea muy cuidado y solemne o ya sea la lengua más popular, grosera y obscena, sin descartar juegos de palabras.

6.3.-Menandro.

Es el mejor representante de la Comedia Nueva griega. Sufrió la influencia filosófica de maestros como Epicuro. Pasó toda su vida en Atenas y escribió más de 100 obras. El tema de sus obras es constantemente el amor. Es admirable en sus comedias el estudio sensible y matizado de los caracteres de los personajes. Hasta el año 1905 se conocían solamente fragmentos de sus obras, así como las adaptaciones de sus obras hechas por Plauto y Terencio, autores latinos sobre los que influyó; gracias a este hecho se le atribuyen como suyas obras tituladas “El misántropo”, “El arbitraje”, “El adulator”, “La samia” y “La trasquilada”. Años más tarde, o sea, recientemente se descubrió una obra completa suya, “El oso”, de importancia capital para el estudio de la comedia en esta etapa.