

LA TRAGEDIA GRIEGA

1. INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de tragedia griega mentalmente se suele establecer un paralelo con la tragedia occidental moderna, como la de Shakespeare, o con la tragedia romántica. Pero en realidad existe un abismo entre una y otra. Aunque hay semejanzas, existen muchas diferencias, sobre todo en lo que atañe a la representación. La tragedia moderna carece de los elementos básicos que caracterizan a la griega, como el coro, los aspectos musicales, la danza, la máscara o el coturno. También se diferencia la tragedia griega por estar ligada al culto, ya que se representaba en un contexto religioso y sus orígenes son seguramente rituales. Podría decirse que la tragedia griega en cuanto a la forma se parece más a nuestra ópera que a nuestro teatro.

Otro de los aspectos que ha costado mucho entender, pero que caracteriza a la tragedia griega frente a la moderna es *la justicia poética*. Una tragedia griega puede tener un final feliz sin perder el sentido auténtico de lo trágico, en la medida en que hay dolor, sufrimiento, enfrentamiento del hombre con su propio destino, grandeza moral y afirmación del yo humano. No necesariamente debe haber *justicia trágica*, es decir, el bueno no tiene por qué ser premiado ni el malvado castigado.

Otra cuestión que no debe ser omitida al hablar de la tragedia griega es la del sentido trágico. Si para la tragedia moderna lo decisivo es la oposición insalvable que conduce inevitablemente a la catástrofe, en la griega, sobre todo a partir de Sófocles, lo importante es la decisión que el personaje trágico habrá de tomar.

La tragedia griega en un principio sólo podía tener como tema un argumento mítico, pero a partir de un determinado momento los argumentos se toman del ciclo heroico, y, sobre todo, del ciclo tebano o troyano.

No se puede dejar de mencionar por último el hecho de que en la tragedia griega se produce por primera vez el fenómeno de la *catharsis*, es decir, de la liberación del sentimiento del espectador al identificarse con los personajes trágicos.

2. LOS ORÍGENES DE LA TRAGEDIA

En la actualidad sigue siendo un enigma todo lo relacionado con el origen de la tragedia. Ni siquiera el nombre ha podido ser convenientemente explicado. Desde Aristóteles son muchos los estudiosos que intentan aclarar algo sobre esta cuestión, pero las tesis son abandonadas y retomadas una y otra vez. El ditirambo, composición poética cantada por un coro de sátiros posiblemente en el culto de Dioniso, la lírica coral a la que se incorporaron partes recitadas o dialogadas, el culto a la vegetación, el culto a los muertos, o el origen común de la tragedia y la comedia que el profesor Adrados intenta explicar a partir de la fiesta como elemento originario, son algunas de las teorías que intentan una explicación de los orígenes de la tragedia.

Posiblemente el origen sea una fiesta religiosa, dedicada al principio a Dioniso o a la vegetación como símbolo de la regeneración, en la que participarían coros miméticos, tal vez formados por sátiros. Seguidamente se incorporarían elementos no corales, recitados o dialogados, y argumentos de tipo mitológico o heroico. Más tarde de los mismos coros surgirían los actores.

De todas formas, el problema de los orígenes no es el que más interesa a los estudiosos, hoy preocupa más el aspecto literario del género que sus primeros pasos a través del rito o el culto.

3. LA REPRESENTACIÓN.

Los autores dramáticos no podían representar sus obras cuando ellos querían, sino sólo durante las fiestas en las que estaban previstas tales representaciones. Ello ocurría en la Leneas, en las Dionisias rurales y en las Grandes Dionisias. **Las Leneas** se celebraban a finales de enero en Atenas y en ellas tenían lugar concursos dramáticos. **Las Dionisias rurales**, como su nombre indica se celebraban fuera de Atenas a finales de Diciembre y en ellas había concursos trágicos y cómicos. En las **Grandes Dionisias**, que se celebraban en la ciudad, era cuando tenían lugar los grandes concursos. Comenzaban a finales de marzo, al principio de la primavera, cuando el mar permitía la navegación y podían hallarse en Atenas muchos aliados y extranjeros, con lo que la fiesta cobraba mayor importancia.

El arconte epónimo convocaba **el concurso** (de tragedia, comedia y lírica), y los candidatos presentaban sus obras para que se procediera a la selección previa. Tal selección comportaba la concesión de un coro, y la designación de los ciudadanos ricos a los que se encargaba la *liturgia* o contribución especial consistente en encargarse de sufragar los gastos de representación (*choregia*).

Normalmente los poetas tenían que representar cada uno de ellos tres tragedias y un drama satírico, con coros de sátiros y con sentido del humor. En algunas ocasiones el poeta presentaba sus obras en forma de trilogía. En la actualidad sólo conservamos la *Orestíada* de Esquilo en la que se agrupan *Agamenón*, *Las Coéforos* y *Las Euménides*, tragedias que narran lo sucedido en la ciudad de Micenas en la casa de Agamenón tras su regreso de Troya.

El corego tenía una serie de obligaciones. Según parece, era él quien seleccionaba a los cantores profesionales que constituían el coro e incluso a los actores. En todo caso, el coro debía ser dirigido y adiestrado para la representación. **El director** (*didaskalos*) era el propio poeta, que podía contar con un ayudante.

Los elementos esenciales para poder entender una puesta en escena o producción trágica son los siguientes: los actores propiamente dichos, los *coreutas* o miembros del coro, los músicos (flautista y *citarista*), el traje, el *atrezzo*, las máscaras y el decorado.

a) Los actores.

A lo largo de la evolución de la tragedia su número se modificó: se empezó por uno sólo, Esquilo empleó dos y Sófocles tres. Nunca se rebasó tal número, por lo que un mismo actor tenía que interpretar varios personajes en una misma pieza. Los actores, por otra parte eran siempre varones. Además de estos actores profesionales podían utilizarse actores mudos o niños.

Las cualidades de un buen actor debían ser una buena voz, una perfecta pronunciación, y la capacidad para adaptarse al personaje que le tocaba interpretar. No hay que olvidar además que el actor debía ser también un buen cantante.

El equipo normal del actor consistía en la máscara, el traje y el coturno.

La máscara seguía una serie de estereotipos que caracterizaban a los personajes, así marcaba también las diferencias de sexo o de edad. Algunos autores apuntan además la posibilidad de que la máscara tuviera la función de aumentar la voz del actor, pero parece difícil que una máscara de lino pudiera hacer de megáfono.

El coturno es un tipo especial de calzado que elevaba la estatura de los actores, semejante a un zueco. Los coristas no lo llevaban, pues esto no les hubiera permitido bailar.

El traje se adecuaba al papel que el actor debía representar. Los actores llevaban una camisa amplia ceñida por un cinturón y un manto que se fijaba en el hombro izquierdo. Ambas piezas solían ser de colores fuertes, rojos, amarillos, verdes. Los reyes llevaban el manto de color púrpura.

Las funciones de los actores en la obra son la recitación, el canto, el gesto y el movimiento.

b) El coro.

Al lado de los actores están los *coreutas* o miembros del coro, elemento básico de la tragedia griega. A lo largo de la historia de la tragedia, el coro va perdiendo importancia en lo que atañe a su papel en la pieza. En Esquilo es en muchos casos un verdadero personaje (el coro de ciudadanos en *Edipo Rey*), en Sófocles, aunque conserva el papel de personaje, va perdiendo protagonismo. En Eurípides su papel es esencialmente lírico, sus cantos no tienen prácticamente nada que ver con lo que ocurre en la escena y su función parece ser la de marcar el cambio en las situaciones.

El número de *coreutas* varió con el tiempo y parece ser que se fijó en doce o quince. El coro estaba dirigido por un *corifeo*, que es quien toma la palabra en su nombre cuando recita o habla con los actores. A veces, el coro se divide en dos semicoros, dirigido cada uno por un director.

Los movimientos del coro en la representación son muy variados, así entra en la escena a ritmo de marcha, o estático inicia un canto coral, o dialoga con algún actor. Además en determinados momentos el coro ejecuta danzas acompañadas de música.

c) Escenografía y construcciones teatrales. (Ver el anexo de imágenes).

En la época clásica, que es el momento culminante en la perfección formal de la obra dramática, hay que distinguir una serie de elementos esenciales. De un lado, hay dos planos distintos: la *skené* y la *orchestra*. La *skené* tenía dos plantas, el *proskenion* o cuerpo saliente y el *episkenion* o piso alto. El *proskenion* tenía además una plataforma desde donde hablaban los dioses. Todo esto sería lo que hoy llamaríamos telón de fondo. En la *orchestra* se movía esencialmente el coro.

Existían además grúas o plataformas móviles que permitían introducir en la escena objetos o personajes. Una de estas plataformas es la *ekkýklema*.

El teatro griego parece que carece de decorados, como mucho se colocarían algunas piezas pintadas con relación a la escena representada.

La puesta en escena era sencilla, aunque algunos apuntan que estaba dotada de gran realismo.

d) El público.

Ha dado lugar a discusiones si las mujeres podían acudir a las representaciones teatrales. Hoy se sabe que no existía ninguna ley que prohibiese su entrada y hay algunas noticias que permiten suponer que asistían a las representaciones.

En las representaciones había asientos de honor (*proedría*), concedidos al sacerdote de Dioniso (a cuyo culto pertenecía la representación), a los arcontes y, en determinados casos, al cuerpo de estrategos. A veces también a los embajadores.

El precio de la entrada era de dos óbolos y parece que en una época fue sufragado por el estado.

Un aspecto concreto del papel del público en las representaciones es el de su reacción ante la entrada de los actores o el modo de expresar su aplauso o su desagrado. Parece claro que se producía la *catharsis* o identificación con los sentimientos de alguno de los personajes y que se expresaban las emociones sin tapujos.

4. PRINCIPALES AUTORES.

De la literatura griega sólo se conservan unos pocos restos, si tenemos en cuenta el número de obras y autores de cuya existencia tenemos noticias. La tragedia griega no es una excepción: únicamente se han conservado obras de tres autores, los que se consideraron más importantes por los estudiosos de la antigüedad, y además esas obras son sólo una pequeña muestra de toda su producción.

Estos autores fueron, por orden cronológico: Esquilo, Sófocles y Eurípides.

Esquilo (524–456 a.C.). Nació en Eleusis, cerca de Atenas, en 524 a. C. Es considerado padre de la tragedia, no tanto por ser el primero de los grandes trágicos, como por haber dado a ésta la grandeza y severidad del género. Escribió más de 80 obras teatrales, entre tragedias y dramas satíricos, pero a nosotros sólo nos han llegado 7 obras, entre las que se encuentra una de sus grandes trilogías, *La Orestíada*, con la que consiguió uno de sus triunfos en los certámenes teatrales, que incluye *Agamenón*, *Las Coéforas* y *Las Euménides*. Las demás tragedias conservadas son *Prometeo encadenado*, *Los Siete contra Tebas*, *Los Persas* y *Las Suplicantes*.

Sófocles (¿498-405? a.C.). Nació en Colono, cerca de Atenas, hijo de un rico armero de la ciudad. En 468 concurre con Esquilo a las grandes fiestas dionisiacas, obteniendo en ellas el triunfo. La vida de Sófocles, muy larga, se desarrolla apaciblemente, dedicada a su vocación teatral, halagada por el éxito y la admiración de sus contemporáneos. Compuso 123 obras dramáticas. Sus 25 premios en los concursos hacen de él la figura poética más coronada de Atenas. Fue el más equilibrado y perfecto de los trágicos griegos, entre Esquilo, el creador original, y Eurípides, el revolucionario de los caracteres y la escena. De toda su producción, sólo se han conservado 7 obras: *Áyax*, *Electra*, *Edipo Rey*, *Edipo en Colono*, *Antígona*, *Las Traquinias* y *Filoctetes*.

Edipo Rey es su obra más representativa, e incluso tal vez de toda la tragedia griega. En ella el tema central es el destino como carga inevitable que el hombre debe asumir y de la que no puede librarse.

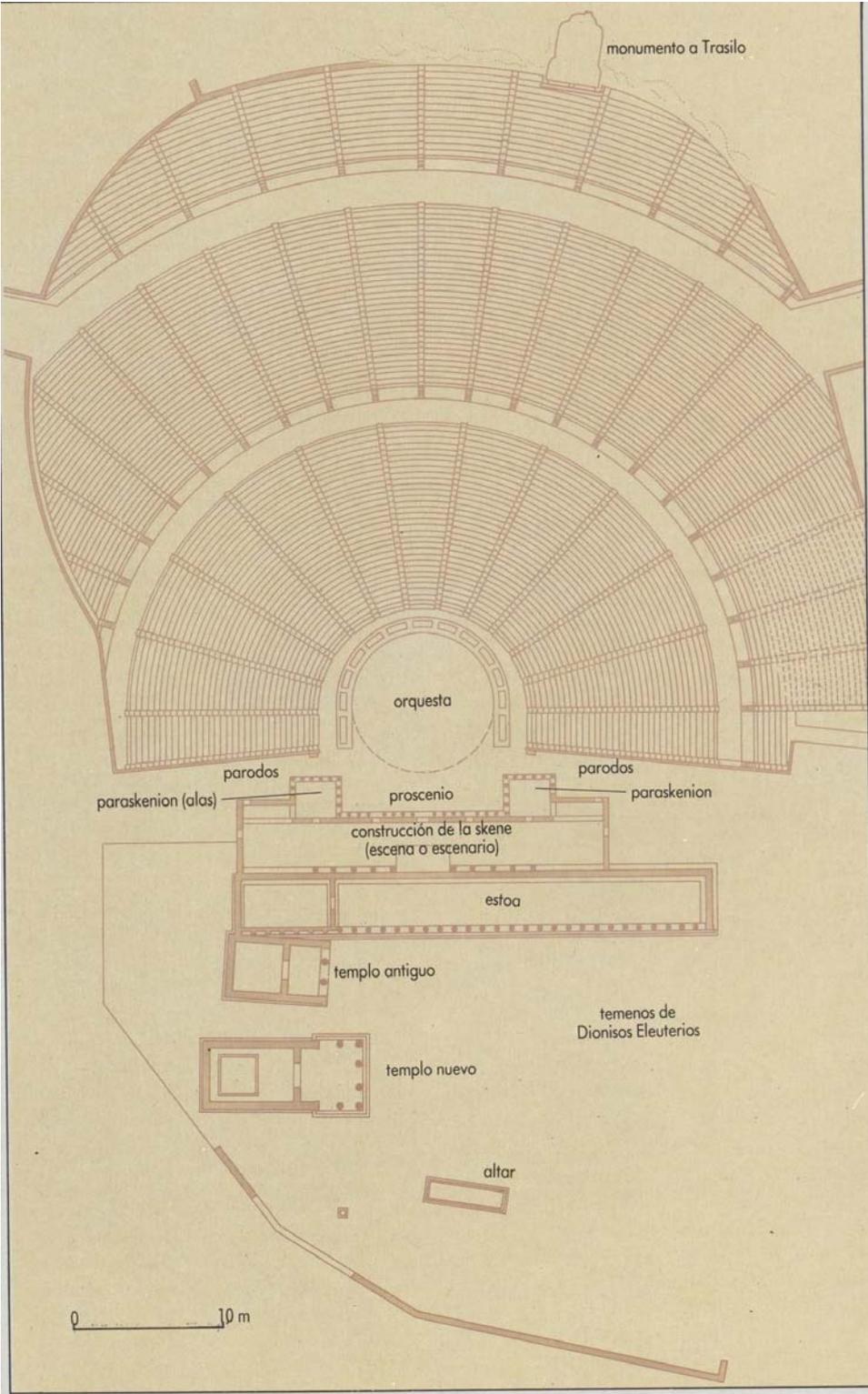
Eurípides (480-406 a. C.). Nació en Salamina, isla próxima a Atenas en la que se desarrolló una batalla naval donde los persas fueron derrotados por los griegos. Era hijo de una familia acomodada, aficionado a las artes, cultivador de la pintura, y uno de los primeros atenienses que poseyó una biblioteca privada. No alcanzó los grandes éxitos de Sófocles o Esquilo, ni fue afortunado en sus dos matrimonios, hecho que pudo haber determinado las duras líneas de sus retratos de mujeres.

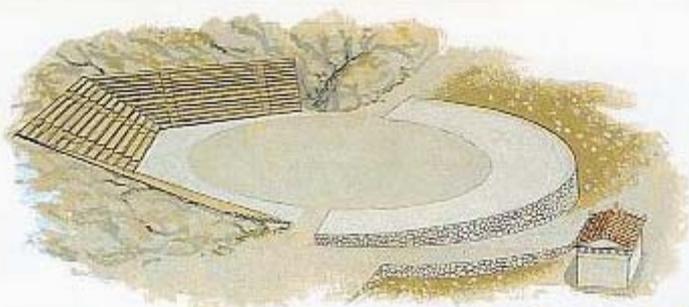
Su pasión por el teatro nace en su juventud. A los 25 años obtenía un tercer puesto en el certamen, aunque no alcanzó su primera victoria hasta los 40 años. La antigüedad le atribuye 92 obras dramáticas, pero sólo fue coronado 4 veces. En la actualidad se conservan 18 de estas obras, 17 tragedias y 1 drama satírico. Destacan entre otras *Alceste*, *Medea*, *Hipólito*, *Hécuba*, *Las Troyanas* y *Las Bacantes*.

En *Medea* puede apreciarse cómo Eurípides traza los rasgos de sus personajes femeninos con gran dureza y los dota de un fuerte carácter. Medea, con cuya ayuda los argonautas pudieron recuperar el vellocino de oro, se había casado con Jasón y tuvo con él dos hijos, estableciéndose con ellos en Corinto. En esta ciudad Jasón decide casarse con la hija del rey Creonte. Éste ordena desterrar a Medea y a sus dos hijos, por lo que ésta trama su venganza, dando muerte a la futura esposa de Jasón y a su padre, así como a sus propios hijos. Después buscará refugio en Atenas junto al rey Egeo.

ANEXO: TEATRO DE DIONISO Y TEATRO DE EPIDAURO

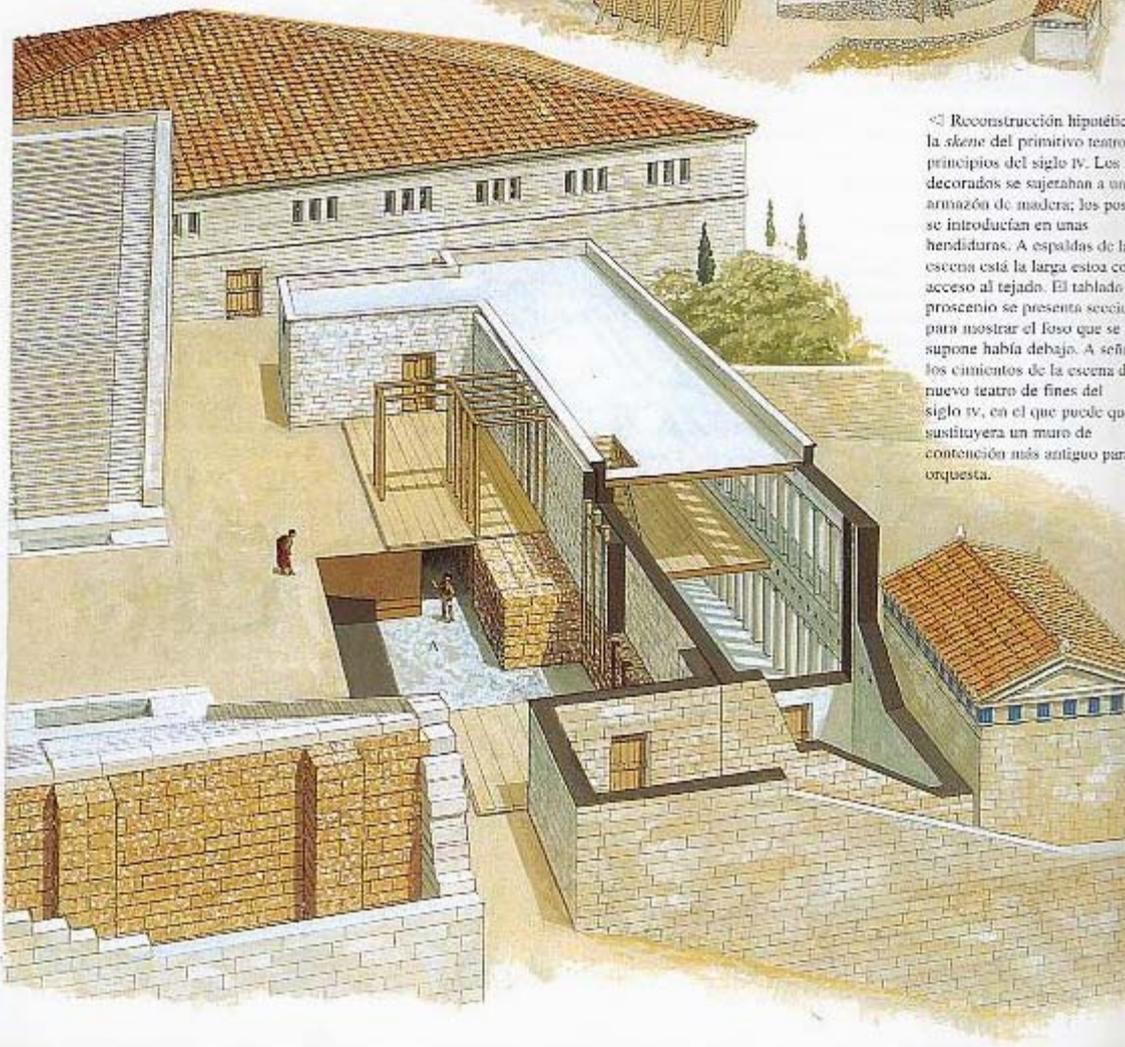
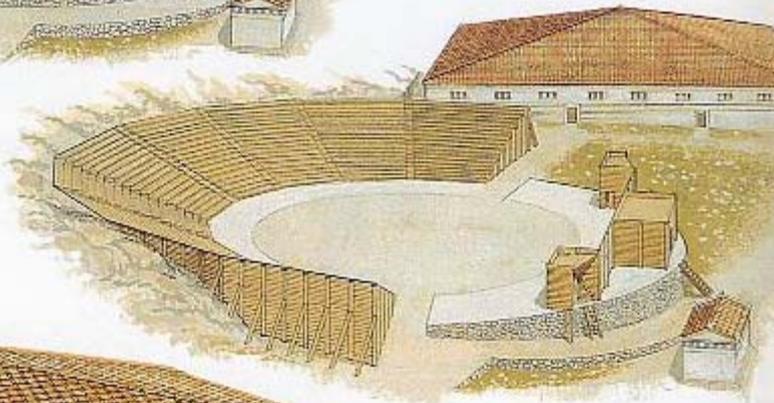
Plano del Teatro de Dioniso

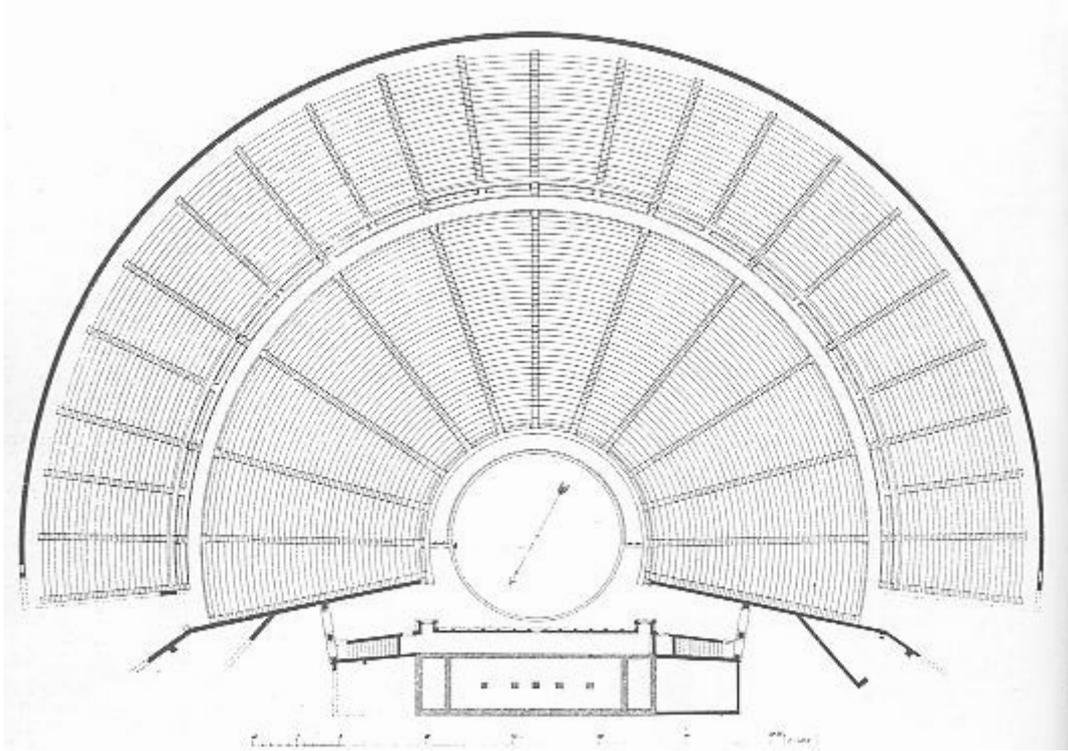
△ Reconstrucción hipotética del teatro de Dioniso a principios del siglo V a.C. Es posible que en aquella época no existiese la escena. El templo de Dioniso está a la derecha.

▽ El teatro de Dioniso en la segunda mitad del siglo V. En aquel tiempo, la escena debía de estar hecha de madera. La disposición que se muestra aquí tiene tres entradas y los actores pueden aparecer por el tejado. El Odeón de Pericles está al fondo.

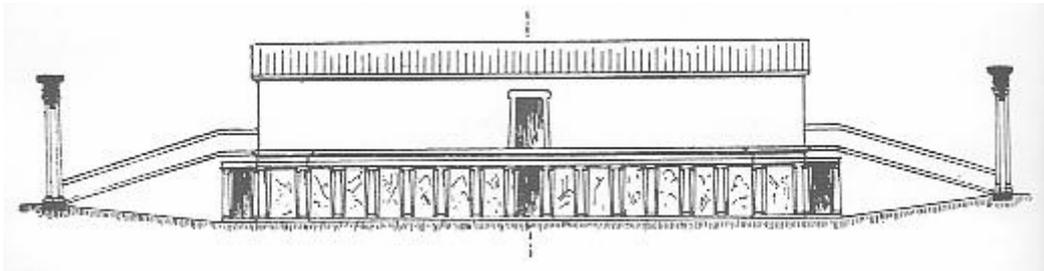

◁ Reconstrucción hipotética de la skene del primitivo teatro a principios del siglo IV. Los decorados se sujetaban a un armazón de madera; los postes se introducían en unas hendiduras. A espaldas de la escena está la larga estoa con acceso al tejado. El tablado o proskenion se presenta seccionado para mostrar el foso que se supone había debajo. A señas los cimientos de la escena del nuevo teatro de fines del siglo IV, en el que puede que sustituyera un muro de contención más antiguo para orquesta.

Distintas fases del teatro de Dioniso

Plano del teatro de Epidauro

Reconstrucción de la escena