

EL TEATRO GRIEGO

Es el segundo fenómeno básico después de Homero, pues innumerables hechos están involucrados en el teatro. Así, la historia de las religiones, la sociología, la etnología, la historia política, la historia del espectáculo, la literatura, crítica literaria, textual, la lengua, la estilística, la métrica, música y danza, epigrafía, tradición manuscrita, arquitectura, pintura... todo está influido por el teatro griego. El drama surge cuando decae la lírica, y ésta surgió cuando decayó la épica. En la Grecia clásica, no coexistieron los tres grandes géneros.

La tragedia

Es la manifestación más profunda del genio helénico. Sólo podemos basarnos en las obras conservadas de los tres grandes: siete de Esquilo, siete de Sófocles y dieciocho de Eurípides, sin contar el Reso, que se reparten a lo largo de los casi ochenta años que van desde la batalla de Salamina, 480, hasta el 404, en que Atenas cae en poder de Esparta y pierde su poderío político. La tragedia griega tiene carácter público y dinámico, en ella se reconoce la polis. Las fiestas organizadas por la polis son determinantes de la vida de la tragedia y por tanto ésta decae, cuando la polis no puede ya organizar los festivales. Wilamowitz define la tragedia ática como un trozo de la leyenda heroica, tratado poéticamente en estilo sublime, para ser representado, como parte integrante del culto público en el santuario de Dioniso, por un coro de ciudadanos de Atenas y dos o tres actores.

Toda la esencia de lo trágico reside en el vano combate que sostiene el hombre, criatura efímera, contra el destino que le domina el conflicto trágico surge de la antinomia individuo-Estado o individuo-fuerzas colectivas o creencias religiosas impuestas por una sociedad a los miembros que la componen. En esta lucha, pueden salir victoriosos los poderes ciegos como ocurre con el Prometeo Encadenado, o puede triunfar el hombre, el héroe, como en la Orestíada, o en Edipo en Colono. Cualquiera que sea el resultado, el hombre sale siempre ennoblecido. La experiencia vivida en el teatro era paidéutica. El poeta trágico estimula con su mensaje la reflexión de los espectadores, identificándolos con los personajes que en la escena se debaten con los problemas que les atormentan.

Origen de la tragedia.- Hay cuatro teorías al respecto:

- **teoría aristotélica-dionisiaca:** basada en testimonios de Herodoto, la Suda, el Etimologicum Magnum y la Poética de Aristóteles. Según esta teoría, Arión inventó en coro ditirámico estrófico, y Clístenes devuelve los coros a Dioniso, con lo que la tragedia deriva de los que entonaban el ditirambo dionisiaco, teniendo en su origen un carácter satírico que luego pierde, y de jocosa se convierte en grave. En el año 534, Tespis sería el primero en introducir el *u(pokrith/j* ol actor, que se opone al coro. La voz *trag%di/a* significaría “canto del macho cabrío”. (los *tra/goi* eran los seguidores de Dioniso que llevaban máscaras de machos cabríos).

- Teoría mímico-dramática: tragedia del tipo de las existentes en pueblos primitivos, conectada con ritos mágico-religiosos de fecundidad y prácticas de iniciación.
- Teoría religioso-mitológica: que compara religiones y mitologías dando la mayor importancia a la mentalidad religiosa, y que se fija en las acciones en honor de los héroes, lamentaciones, exaltación de sus gestas ..., y niega la importancia genética del elemento dionisiaco.
- Teoría de las dos etapas: Tespis crea la tragedia al tratar de imitar ante los espectadores los sufrimientos del héroe. La segunda etapa la forma Esquilo, que con un segundo personaje introduce la acción en la representación estática de Tespis.

Estructura de la tragedia.- Es regular. Sus partes son: prólogo, párodo, estásimo, episodio y éxodo. Éstas se pueden añadir otras formas de composición como: resis, esticomitía, monodia, amebéo, a) ntilabai/, etc.

Prólogo.- Es la parte que precede a la llegada del coro, donde se exponen los hechos que anteceden al comienzo del drama. Se supone invención de Tespis y falta en algunas obras como *Los Persas* o *Las Suplicantes*. Sófocles lo aprovecha para el retrato de los caracteres que intervienen luego.

Párodo.- Es el canto de entrada del coro en anapestos, entre veinte y doscientos veinte versos, según la época de la obra y los efectos que el poeta desea producir. Si sale el coro y se produce una segunda entrada, se denomina epipárodo, como en las *Euménides* y el *Ayante*.

Estásimo.- es el canto del coro cuando está situado en la orchestra. Su función es separar los diversos episodios y está en relación con las escenas que le preceden y le siguen. Suele tener una composición antistrófica, con estrofa y antistrofa, que se repite tres veces, o hasta siete, como el *Agameneón*. Lo normal es que haya tres estásimos que separen cuatro episodios. Permitían a los actores dejar la escena y cambiarse de vestuario para representar los diversos personajes.

El episodio.- es la parte dialogada en la que intervienen los actores y corresponde más o menos al acto de los dramas modernos. Su extensión varía, incluso en una misma obra, entre cien y quinientos versos.

El éxodo.- es la última parte. Termina con la salida del coro, entre cien y trescientos versos. Esquilo le da más importancia y lentitud que los otros dos autores. En esta parte, suele haber una resis del mensajero, y la aparición de un deus ex machina o divinidad que resuelve la trama, imposible de solucionar de otra manera, como en *Orestes*, *Hipólito* o *Filoctetes*.

Lengua, estilo y metro.- La base de la lengua de la tragedia es el ático, mezclado con otros dialectos y géneros. Hay

- elementos dorios: a impura en las partes corales; nun por au) to/n; genitivo singular en a (de – ao) y plural en an. Todo ello influido por la lírica coral.
- Elementos jónicos: h tras e, i, r; ss por tt; ggrupo rsw por rr; pollo/n por polu/; kei=noj por e)kei=noj
- Elementos eolios: grupos mm, nn, por sm, sn

- Elementos épicos: muy frecuentes.

La lengua es artística: cambios frecuentes entre singular y plural; formación de compuestos; cambios de voces, etc.

En cuanto al **estilo**: empleo de compuestos, metáforas, símiles, epítetos ornamentales. Esquilo reduce el número de estos epítetos y restringe las metáforas a lo anímico y emotivo. Sófocles empieza igual, pero con la Antífona evoluciona a gran cantidad de figuras retóricas para acabar en una última etapa de total sencillez. Eurípides lleva la tragedia a nivel de la vida ordinaria con un vocabulario muy común.

La **métrica** es distinta para cada parte de la obra. El ritmo dactílico, el peónico o los jónicos aparecen sólo esporádicamente, mientras que otros como yambos, troqueos, anapestos o docmios, son muy usados. El maestro de la métrica es Sófocles.

Representación y organización. - La tragedia adquiere su forma definitiva en las fiestas en honor a Dioniso, dios del vino. Estas fiestas podían ser rurales y urbanas; las rurales se celebraban en diciembre, las urbanas se dividían en Leneas, en enero y febrero, Antesterias, en febrero y marzo, y Dionisiacas, en marzo y abril. En época de Pericles constaban de: preludeo, procesión, sacrificios, diez ditirambos, cinco comedias, tetralogías y asambleas.

El arconte seleccionaba a tres postulantes de coro que debían componer tres tragedias y un drama satírico, pagados por el estado. Terminadas las obras, el arconte las entregaba a los coregos que corrían con los gastos de representación. A veces los poetas intervenían como actores; los personajes femeninos eran interpretados por hombres. Las compañías de actores, *texni=tai*, sólo se dan en época helenística. Algunos actores famosos eran los preferidos por los autores, como Cleandro por Esquilo, Clidémides por Sófocles y Cefisofonte por Eurípides.

Al principio se actuaba en una tarima de madera; luego se pasó a una colina circular. En el 350 a.c., Licurgo construyó el primer teatro fijo de piedra. Los decorados fueron aumentando con el tiempo, así como plataformas volantes, grúas, tribunas aéreas, escaleras, etc. Los actores usaban caretas con rasgos exagerados y unos coturnos de tacón alto, según la dignidad del personaje. Cinco jueces decidían el ganador, en un proceso denominado didascalía.

Desarrollo. - La tragedia completa más antigua es de Esquilo, aunque éste tuvo diez predecesores. **Tespis** introdujo un actor y la máscara. De sus obras sólo se conoce *Penteo*, relacionada con los mitos dionisiacos. Los seguidores de Tespis fueron **Quérilo**, que escribió 150 obras, y venció 13 veces. **Prátinas de Fliunte**, que reformó el drama satírico y escribió 32 dramas y 18 tragedias. **y Frínico**, que inventó el tetrámetro y puso una mujer en escena por primera vez. Escribió *La Toma de Mileto* y *Las Fenicias*, sobre la derrota de Jerjes en Salamina, tema que tomará Esquilo para los *Persas*.

Esquilo.- (525-455). Natural de Eleusis, participó en las guerras médicas. La Suda le atribuye 90 tragedias y 28 victorias. Sólo nos quedan siete: *Lois Persas*, de 472; la trilogía de *La Orestíada*, formada por *Agameneón*, *Las Coéforas* y *Las Euménides*, a las que seguía un drama satírico, *Proteo*, que se ha perdido. Compuso otras trilogías dedicadas a Licurgo, Prometeo, Perseo y al ciclo tebano. Su teatro es viril, guerrero. Los conceptos dominantes son la culpa, la u (/brij, la ate y la justicia divina. Siempre pone en primer plano la acción humana. Sus personajes son seres fuera de lo común, como dioses, héroes de alto coturno, como Agameneón, o seres de ultratumba como el alma del rey Darío.

Representa pasiones nobles, impresionó a los atenienses con su espectáculo, la maquinaria y la majestuosidad del vestuario, los grandes coturnos y las máscaras de aspecto terrorífico y de vivos colores.

Sófocles.- (497-406-5). Nace en Colono. Fue estratega dos veces en Atenas. Escribió 130 tragedias y tuvo 24 victorias. Sólo nos quedan siete: *Antígona*, *Edipo Rey*, *Electra* ... Pone al hombre en el centro de todo, cree en su importancia y grandeza. Es un teatro de deberes contrastados, de soledad del héroe, de sufrimiento humano, físico y moral, pero admira al hombre y ama la vida.

Renuncia a las trilogías, y prefiere personajes individuales; introduce un tercer actor, eleva el número de coreutas de doce a quince, y el decorado y la composición de las obras según la personalidad del actor. Se ocupa sobre todo del h) =qoj o carácter de sus personajes.

Eurípides.- (485-6/407-6).- Totalmente distinto en su espíritu y concepciones. No participó en política, pero sí la trató en sus obras. Escribió 92 obras, conocidas en época alejandrina. Conservamos 17 tragedias y un drama satírico, el *Cíclope*, además del *Reso*, obra dudosa. Su teatro refleja ideas y problemas nuevos. Sus personajes descienden de las alturas legendarias. Por ej. Electra se casa con un campesino. Sus héroes son presa de todas las debilidades humanas, pasiones e intereses. Discute en escena regímenes políticos, ambición, guerras, educación, vida activa o contemplativa, virtud, mitos, dioses... Es el primero en representar el amor en el teatro; desarrolla la acción, efectos forzados, aumento de personajes, libera la música, desciende el héroe de su pedestal. Aparecen anti-heroínas.

Tragedia helenística.- Hubo unos setenta autores. No queda nada. Existió una pléyade en la corte de Ptolomeo Filadelfo, entre los que destacaron Sosíteo, Licofón, Alejandro Etolo y Fílico de Córcira. Son tragedias para ser representadas o leídas. Reponen temas antiguos o históricos. Su busca lo truculento o los efectos especiales. Tienen un prólogo expositivo, y en lugar del coro, hay interludios musicales, los e) mbo/lima. Abordan mitos nuevos, como el de Adonis.

Tragedia griega y teatro moderno.- Gracias a los bizantinos, en el s. XVI, y a la imprenta, se produce un florecimiento llamado “tragedia isabelina”, influido especialmente por Eurípides. Shakespeare, Racine, a través de Séneca, Schlegel, Herder, Lessing, Meyer, Wieland y Goethe, son los principales. En el s. XIX, se hacen versiones libres como Leconte de Lisle (Orestía). En el s. XX, se vuelve a las fuentes antiguas con O’Neill, Eliot, Anouilh, Cocteau, Sastre, Hoffmann-Stahl o Brecht, y Buero Vallejo, Pemán o Unamuno, así como el cine con el Edipo Rey de Passolini.

La comedia

Es un tipo de drama que utiliza una acción relacionada con la vida real y una expresión ligera, frecuentemente risible. No fue bien considerada por los griegos, (Platón y Aristóteles la consideraban portadora de invectiva y de violencia). En 486, el arconte concedió por primera vez en Atenas un coro para la comedia. A partir de entonces se representaba una en Las Leneas y otra en las Dionisias urbanas, después de las tres tragedias y el drama satírico. La comedia tiene mayor libertad que la tragedia, no se aferra a la antigua tradición. El incidente más inesperado es el más divertido. Pinta la realidad histórica de su tiempo, la Atenas del s. IV a.c. y critica las ideas políticas, filosóficas y literarias. Se ocupa de la vida cotidiana y de la gente sencilla como campesinos, labradores, soldados, comerciantes o esclavos, y por lo tanto, de las costumbres. Sobrevivió a la catástrofe ateniense del 404, a través de la comedia media, y se renueva en la comedia nueva en el s. IV, de donde sacará los temas la comedia latina, las formas y los caracteres que pasarán luego a la comedia moderna a través del renacimiento.

Orígenes.- Son oscuros. No se sabe si nació en Grecia o vino de fuera. Para Aristóteles, su origen está en los que entonaban los cantos fálicos, derivando su procedencia del cortejo, $\kappa\omega\mu\omicron\gamma$, o fiestas populares en honor del dios del vino (*Acarnienses*). Basándose en las máscaras de animales, las canciones fálicas, la pintura de vasos corintios, la naturaleza y posición de la parábasis, así como en las escenas que la siguen, se cree que es una mascarada que se incorpora en el Ática al culto de Dioniso. En la procesión se cantaban sátiras o invectivas contra los espectadores y a veces también contra personas públicas. Al principio, su representación era improvisada, pero luego era escrita por algún poeta. Esto fue cantado por el coro, al que se añadió un actor vestido como peloponesio. Pronto se da otro actor, con lo que ya hubo diálogo y acción dramática. El esquema se va desarrollando: la parte lírica aumenta en belleza y elaboración, se desarrolla una trama, se abordan temas de interés político y social, se añaden escenas explicativas a manera de prólogos, y la obra acaba con un triunfante alboroto.

Estructura.- La obra está cortada por la parábasis del coro en dos partes. En la parábasis se suspende la acción; comienza con una despedida de los actores, mientras el coro se dirige al público. En la primera parte hay un **prólogo** o exposición de escenas que presentan la materia de la obra al público, un **párodo** o entrada del coro; un **proagón** o escena preparatoria y un **agón** o debate más o menos violento entre la guerra y la paz, hombres y mujeres, etc. El protagonista siempre vence. La segunda parte son escenas sueltas de tono burlesco. El final es un **kw=moj** o procesión festiva con una especie de boda, una fiesta y una escena de sacrificio. Puede haber intrusos que son arrojados a golpes.

Desarrollo.- Hay dos tipos, la siciliana y la ática.

1.- Epicarmo y la comedia siciliana.- Entre los s. VI y V, ene época de los tiranos Gelón y Hierón de Siracusa, vive Epicarmo, el poeta cómico más antiguo. Escribió: versiones burlescas de historias sobre dioses o héroes, como *Dioniso* y *Odiseo*; comedias sociales sobre la vida contemporánea; comedias donde se plantean conflictos entre seres no humanos o personificaciones. De su escuela quedan los nombres de ***Formis*** y ***Deinóloco***.

2.- La comedia ática: se divide en a) **rxai/a**, **me/sh**, **ne/a**.

- **Aristófanes (445-388) y la comedia antigua.**- Los primeros poetas de este período fueron ***Susarión***, ***Quiónides***, ***Magnes*** y ***Crates*** y sus seguidores ***Frínico***, ***Ferécrates*** y ***Platón***, y sobre todo ***Cratino***. Sus temas son las costumbres contemporáneas, la parodia de leyendas o mitos, la política y la fantasía.

Aristófanes, el más conocido, nos ha dejado once comedias; su obra es sobre todo política y su centro es Atenas. Algunas obras como ***Avispas***, ***Aves***, ***Paz***, ***Acarnienses***, ***Asambleístas*** y ***Pluto***, tienen antes de la parábasis un proyecto en el que el protagonista trata de salvar a la ciudad. Otras como ***Caballeros***, ***Nubes***, ***Lisístrata*** o ***Ranas***, el agón se da después de la parábasis y justamente antes de la conclusión del drama. Utiliza neologismos, innovaciones, raras construcciones sintácticas y desde la más baja vulgaridad hasta la más exquisita fineza.

- **La comedia media. - 404-338.** Hubo unas ochocientas comedias y más de cincuenta y siete poetas. Esta comedia cambia los temas, menos críticas; ya no se hacen cantos corales, y las máscaras están muy deformadas. Los temas son: la comida, con la figura del parásito, el sexo, con alusiones a cortesanas, que dan título a muchas obras, parodia de doctrinas filosóficas, sobre todo de la Academia y el pitagorismo, parodia de temas literarios o mitológicos, sobre todo el nacimiento de algún dios y la vida misma. Los poetas que destacan son ***Alexis***, ***Antífanés***, ***Eubulo*** y ***Anaxándrides***. Pero la obra que caracteriza esta comedia es el ***Pluto*** de Aristófanes.

- *Menandro y la comedia nueva*.- La caída de Grecia en manos de Macedonia trajo también cambios en el drama. Los escritores se centran en el ser humano, la vida se hace más aventurera y abundan las separaciones familiares. El coro pierde su función dramática de participar en la acción y sólo sirve para interrumpir con sus cantos y danzas intercalados para dividir los actos. Los temas son los mismos, pero se toma más interés por los amores, las aventuras y las intrigas. Es una comedia de costumbre burguesas que explota el enredo. Los autores más conocidos son *Dífilo*, *Filemón*, *Filípides* y, sobre todo, *Menandro*, que venció en ocho ocasiones. Espiritualmente siguen a Epicuro, al estoicismo y a Teofrasto. En las primeras obras hay elementos cómicos con influencias de Eurípides. Después aborda el estudio de caracteres, en lo que demuestra gran originalidad y descubre la vida íntima del hombre.

El drama satírico

Se añade a la representación de tragedias, y debe su nombre al coro de Sátiros que formaban el séquito de Dioniso. Desde el 341, se pone en escena uno solo, por falta de temas satírico-burlescos. Se debe a la necesidad de hablar algo del dios en la fiesta dionisiaca, ya que las tragedias sólo se ocupaban de leyendas heroicas. Su lengua y estructura es parecida a las de la tragedia, pero su fin, lo ridículo y lo grotesco, se acerca más a la comedia.

El primero es *Práxinax de Fliunte*. *Esquilo* también escribe alguno. *Sófocles* nos ha dejado unos cuatrocientos versos de *Los Rastreadores*, y *Eurípides*, *El Cíclope*, único completo que nos queda.

Entre los poetas helenísticos está *Sosíteo*, al que se atribuye *Dafnis y Litienses*. *Licofón de Calcis*, que escribe *Menedemo*, y *Aqueo de Eretria*, *Ión de Quíos* y *Jenocles*.

El mimo

Se desarrolla en Sicilia; es un breve sketch de la vida diaria, que depende de la expresión, gesticulación e inspiración del actor. Si son escenas recitadas de la vida real, se llama **magodia**; si son temas más serios, se llama **hilarodia**. El autor más importante del s. V es *Sofrón de Siracusa*; también *Teócrito* y *Herodas*, del que quedan ocho *mimiambos*.