

Material para preparar en clase las obras del Festival de Teatro de Segóbriga

Aurelio Bermejo Fernández

□ NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL TEATRO GRIEGO

• Géneros dramáticos griegos.

Los géneros más importantes del teatro griego son: la **Tragedia** y la **Comedia**. Por lo que respecta a la primera, los temas de la misma se toman de los mitos griegos, y se presentan en ellas situaciones conflictivas las cuales llevan generalmente al protagonista, involucrado en éstas voluntaria o involuntariamente, a tomar decisiones contrarias a las leyes o a la religión e incluso a realizar actos reprobables (incesto, infanticidio, matricidio, etc.), sufriendo por ello al final un duro castigo de los dioses o del destino. La finalidad de la tragedia era, según Aristóteles, que los espectadores consiguieran la *catarsis* (κάθαρσις, purificación) por medio de la compasión ante la desgracia del/de la protagonista, tanto más cuenta que el héroe trágico representa casi siempre a un héroe o a un semidiós, y a través del temor a que aquella desgracia pudiera acaecerles a ellos en la vida real. La tragedia, por tanto, desempeñó un papel educativo importante en la *polis*, al mostrar a sus integrantes el camino a seguir: a los gobernantes se les enseñaba que debían evitar la *hýbris* (soberbia) y las injusticias en el ejercicio del poder y actuar con *sophrosyne* (σωφροσύνη, prudencia); y a todos, en general, que el orden social se basaba en el cumplimiento de las leyes que se hubieran dado y, por encima de todo, en la sumisión a los dioses -a Zeus, en especial-, garantes del buen funcionamiento y de la prosperidad de la *polis*.

El carácter ejemplarizante de la tragedia explica que las mujeres de la clase media-alta asistieran a las representaciones de las mismas y no a las de comedias, en época clásica, al menos, por su carácter desenfadado y desvergonzado. El hecho, por otra parte, de que la mayoría de las tragedias terminen con una desgracia grande para el/la protagonista, explica que el término "tragedia" -derivado quizá, por metonimia, de **τράγος** (macho cabrío) y **ὠδή** (canto), "canto del macho cabrío", por tanto, quizá por el sacrificio de este animal que se le hacía a Dioniso al final de la fiesta celebrada en su honor- se emplee también en castellano como sinónimo de catástrofe, desgracia o infortunio grande.

Dentro de la **Comedia**, diferenciaremos la Comedia Antigua (s. V a. C.), cuyo autor más representativo es Aristófanes, el único de quien se han conservado comedias completas (11), y la Comedia Nueva (de 330 a 250 a. C.), cuyo máximo exponente fue Menandro. Aristófanes, defensor de los viejos ideales, reflexiona en sus comedias sobre los males que, a su juicio, aquejaban a la *polis* de Atenas, y, así, critica y ridiculiza a personas importantes de la misma como Sócrates o Eurípides por haber abrazado las nuevas ideas de los Sofistas, que ponían en tela de juicio los valores tradicionales, o el tirano Cleón por su política belicista en la Guerra del Peloponeso (431-404 a. C.), de tan funestas consecuencias para toda la Hélade, y actuaciones desacertadas de los ciudadanos en general en su participación en las Instituciones, etc. En otro orden de cosas, Aristófanes mezcla en sus comedias elementos reales con otros irreales o fantásticos y, cuando recurre a un mito, lo rehace y recrea para sus fines, forjando entidades fabulosas. Resaltar, por último, el uso frecuente que hace en ellas de lo obsceno, que estuvo en el origen del antiguo ditirambo, así como de un humor sexual y excremental. Algunas de sus comedias son: *Caballeros*, *La paz*, *Las aves*, *Lisístrata* y *La Asamblea de las mujeres*.

La Comedia Nueva surgió tras la Guerra del Peloponeso (431-404 a. C.) y la Batalla de Queronea (339-338 a. C.). Desaparecida la democracia en las *polis* que la tuvieron, los autores de comedias hubieron de renunciar en ellas a la crítica política y social y tomaron sus argumentos de la vida real: amoríos las más de las veces, conflictos generacionales entre padres e hijos, niños expuestos, muchachas violadas, etc., muy del gusto de la clase burguesa que surgió en las ciudades helenísticas. La Comedia Nueva fue, pues, muy diferente de la Comedia Antigua en el contenido y también en su estructura externa, ya que desapareció prácticamente el *coro* y la *parábasis*, se dividió el argumento en actos, etc. El máximo exponente de la Comedia Nueva es el ateniense Menandro (342 - 293 a. C.), que fue muy imitado, como veremos, por Plauto y Terencio. Escribió, según parece, más de 100 comedias, aunque sólo se han conservado una completa, *Arisco*, y cinco casi intactas, entre ellas *La Samia*.

• Estructura de la tragedia griega

a) Estructura externa. Suele estar integrada por:

-El *Prólogo*, que es lo que antecede a la entrada del coro. En él se informa de los antecedentes de la materia mítica en que se basa la tragedia en cuestión.

-*Párodos* es la entrada solemne del coro en la orquesta y primera intervención del mismo.

-Los *Episodios* pueden ser hasta cinco, en los cuales el/la protagonista de la obra dialoga con los otros personajes que intervienen en ella o con el corifeo y con el propio coro y les pide información, ayuda o consejo para resolver la problemática en la que se ve inmerso/a o justifica ante ellos la decisión que haya tomado al respecto.

-Los *Estásimos* son los cantos que el coro entonaba, frecuentemente con danza. En la tragedia clásica (siglo V a.C.), suele haber tres estásimos, pero las hay con cuatro y hasta con cinco. Teniendo en cuenta que sólo dos actores, en las tragedias de Esquilo, y tres, a partir de Sófocles, hacían todos los papeles de la obra, los estásimos servían, básicamente, para que aquéllos pudieran caracterizarse según el papel que hubieran de representar en el episodio siguiente, y de ahí que el coro no abandone, casi nunca, la escena y, cuando lo hace, vuelva pronto a ella.

-*Éxodo*, o canto de salida del coro.

b) Estructura interna. Se articula en torno a estos tres elementos:

-*Personajes*. La mayoría de los protagonistas de la tragedia representan a las grandes sagas mitológicas. Se trata de individuos que pertenecen a la familia que rige los destinos de la *polis* (Tebas, Micenas, Argos, etc.). Junto a éstos, los autores hacen desfilar por la escena a ancianos llenos de entereza o abatidos, sacerdotes, como el ciego Tiresias, a criados o sirvientes, etc. De los grandes personajes, no obstante, hay que resaltar los femeninos. Ellas, en efecto, son casi siempre más decididas, responsables y fuertes que los hombres -excepción hecha, tal vez, de Edipo-, los cuales, a su lado, quedan empequeñecidos y, a veces, hasta ridiculizados, lo que no deja de sorprender teniendo en cuenta que, incluso en la Grecia clásica, las mujeres no tenían ninguna consideración social y vivían, las de clase media-alta, al menos, prácticamente encerradas en el gineceo de sus casas dedicadas al cuidado de sus hijos y a dirigir los trabajos de las esclavas.

Dentro de los personajes “secundarios”, hay que destacar al mensajero, el cual, aunque carece de “nombre propio”, tiene una aparición muy relevante en la mayoría de las tragedias. Él viene a traer a la escena una información que suele ser decisiva para el desenlace de la obra. Los autores de tragedias griegas procuraron evitar las escenas violentas en la escena, por lo que se sirvieron del mensajero para recrear, mediante la palabra, un espacio dramático alejado de los ojos del espectador y darle vida. El papel de este actor es difícil de interpretar, pues, como señala el catedrático de Griego y director de teatro clásico J.L. Navarro, “el mensajero debe transmitir su mensaje con sentimiento y entereza a un tiempo. Él no ha sufrido la muerte, pero sí la de su señor o la de su señora. Él estuvo allí. No puede narrar con frialdad. Tampoco puede dar su texto como si fuera el protagonista de lo que narra, dejándose llevar por un exceso de emoción capaz de enturbiar su parlamento...”

-El *coro* es también un elemento fundamental. En las obras de Esquilo, lo integraban 12 coreutas, hombres o mujeres, y 15 en las de Sófocles y de Eurípides. Su función era, aparte de permitir a los actores caracterizarse para los diferentes papeles que interpretaban en la obra, dar apoyo y consejo a los protagonistas o posicionarse ante la acción que se desarrolla, pedir a los dioses ayuda para que se solucione el conflicto planteado... En las tragedias de Eurípides, sobre todo, sirve también para aportar lirismo y romper tensiones en los momentos más álgidos.

-La *acción dramática* en la tragedia suele avanzar pausadamente dando en cada una de las partes de la misma un paso hacia el desenlace final, que suele ser catastrófico, como indicamos más arriba.

- **Principales autores de tragedia griega.**

Esquilo (525-456 a. C.). Participó en la batalla de Maratón (490 a. C.), en la que murió uno de sus hermanos, y en la de Salamina (480 a. C.), ambas contra los persas. Esquilo es el creador de la tragedia griega. Su teatro se caracteriza por lo grandioso y lo espectacular, que se aprecia, por ejemplo, en los personajes de sus obras, los cuales encarnan pasiones tormentosas, que les llevan a cometer crimen tras crimen dominados por una fuerza irresistible, la “Fatalidad”. Esquilo es de una maestría llamativa al presentar en escena a personajes que proceden de países extranjeros, como el persa, a los que rodea de una atmósfera de gran exotismo, y gusta de los objetos como puros adornos o elementos de *atrezzo* y de los efectos especiales. De las cerca de 90 obras que escribió, según se cree, se han conservado las tragedias siguientes: *Los persas*, *Los siete contra Tebas*, *Las suplicantes*, *La Orestía* -trilogía compuesta por *Agamenón*, *Coéforas* y *Euménides* -, y *Prometeo encadenado*, de fecha incierta.

Sófocles (496-406 a. C.). Sófocles es considerado el mejor escritor de tragedias griegas. Con él la tragedia se “humaniza”. Así, los protagonistas de sus obras, aunque héroes o semidioses, presentan caracteres humanos, a diferencia de los de Esquilo. Aunque Sófocles es un hombre profundamente religioso, los héroes de sus obras no se ven sometidos a la inexorabilidad del destino, sino que son capaces de tomar sus propias decisiones y, una vez tomadas, se mantienen firmes en ellas, soportando con nobleza y resignación las adversidades y los sufrimientos que ello conlleva. De las cerca de 130 obras, entre tragedias y dramas satíricos, que se cree escribió, se conservan las tragedias siguientes: *Áyax*, *Antígona*, *Las Traquinias*, *Edipo Rey*, *Electra*, *Filoctetes* y *Edipo en Colono*.

Eurípides (484/480 - 406 a. C.). Las tragedias de Eurípides reflejan, a diferencia de las de Sófocles, coetáneo suyo, el cambio espiritual que se empezó a producir en Atenas a comienzos del último tercio del siglo V a. C., en parte, por la difusión de las ideas de los Sofistas, que él compartió, las cuales ponían en tela de juicio los valores tradicionales. Los protagonistas de sus obras, aunque continúan procediendo del mito, son personas problemáticas e inseguras, muy alejadas, por tanto, del modelo de héroe clásico, a las cuales presenta, especialmente las femeninas, dominadas en muchos casos por la locura, la perversidad o el deseo de venganza y embarcadas en la búsqueda sin tregua de paz consigo mismas. Eurípides, por otra parte, fue un pacifista nato, como evidencia su tragedia las *Troyanas*, entre otras. Como innovaciones introducidas por Eurípides en sus tragedias, es muy frecuente el prólogo narrativo y los coros ejecutados por mujeres, y el final de varias de ellas, como el de *Helena* y el de *Andrómaca*, lo resuelve un *Deus ex machina* o divinidad, que, en la Grecia clásica, aparecía en escena suspendido de una especie de grúa para resolver el atolladero en el que se había metido el autor o para aportar la luz de la esperanza a una situación oscura y cerrada. Aunque Eurípides no gozó en vida de la popularidad de Esquilo y, mucho menos, de la de Sófocles y obtuvo menos premios que éstos, fue de él de quien más tragedias se han conservado y fue considerado pronto como el más moderno y actual de los trágicos griegos. De las 92 obras que escribió, se conservan 17 tragedias. Algunas de ellas son: *Alceste*, *Medea*, *Las Troyanas*, *Andrómaca*, *Ifigenia en Áulide*, *Electra* y *Las Bacantes*.

- **Tipos de representaciones.**

Las primeras representaciones de teatro en Italia fueron piezas muy breves -destacando entre ellas la Atelana y el Mimo (en época imperial, también la Pantomima)-, realizadas por actores no profesionales, los cuales, a partir de un guión muy simple, presentaban a los espectadores, en un lenguaje sencillo y popular y con acompañamiento de música de flauta y de la danza, escenas improvisadas de la vida ordinaria, que solían tener un alto contenido picante, mordaz y obsceno. En el siglo III a. C., tras las conquistas efectuadas por los romanos de las colonias griegas del sur de Italia y de Sicilia y, posteriormente, de otras ciudades del Oriente helenístico, se produjo una helenización creciente de la cultura y de las costumbres romanas, que afectó también al teatro latino, siendo Livio Andrónico -esclavo griego de Tarento- el primero que puso en escena, el año 240 a. C., una tragedia y una comedia traducidas del griego, para celebrar el fin de la primera Guerra Púnica. De este modo, se iniciaron en Roma las representaciones dramáticas literarias o escritas.

Dichas representaciones fueron incluidas pronto en los **Juegos romanos** (*Ludi Romani*) como un espectáculo más de entretenimiento y diversión de un público que asistía gratis a los mismos y vibraba con las carreras de carros del circo y con los combates de gladiadores y las *venationes* (combates de fieras), pero que tenía escasa sensibilidad y nula formación para presenciar con la debida atención e interés los montajes escénicos. Esto explica que prefiriera la Comedia a la Tragedia, ambas importadas de Grecia, y, a partir del Imperio, las Atelanas, Mimos y Pantomimas, entretenidas y ligeras, de gran raigambre popular, en las que, como indicamos antes, se solían presentar acciones vulgares de la vida cotidiana, resaltando su lado ridículo, caricaturesco, mordaz y escandaloso.

- **Tragedia y Comedia.**

Por lo que se refiere a la **Tragedia**, sólo se han conservado 8 de Séneca (4 a. C.-65 d. C.) de tema griego (*fabula coturnata*), en las que se aprecia la influencia, sobre todo, de Eurípides, y 1 de tema romano (*fabula praetexta*), todas las cuales, se cree, fueron dedicadas al recitado y a la lectura en círculos literarios e intelectuales reducidos.

Respecto a la **Comedia**, los autores latinos más importantes de la misma son Plauto (ca. 254-184 a. C.) y Terencio (c. 190-160 a. C.), los cuales escribieron sólo comedias de ambientación y tema griegos (*fabulae palliatae*), inspirándose principalmente en Menandro, que fue, como apuntamos arriba, el escritor más destacado de la Comedia Nueva griega. En la imitación de los autores griegos, se tomaron una gran libertad, utilizando, especialmente Plauto, en una misma obra argumentos de diversos originales y mezclando incluso escenas de autores distintos (procedimiento que se conoce con el nombre de *contaminatio*). También introdujeron tipos y costumbres familiares a los espectadores romanos y recursos cómicos típicamente itálicos, por lo que consiguieron crear una comedia diferente, enteramente latina.

Plauto busca en sus obras divertir a quienes acudían a sus representaciones -que eran, como señalamos antes, los mismos del Circo y del Anfiteatro- y conseguir un efecto cómico en cada escena, que suscitase en ellos la risa abierta, recurriendo para esto a las situaciones equívocas, los dobles sentidos, la parodia, el cambio de personajes y su reconocimiento al final de la obra, así como a una picaresca desbordante y un lenguaje popular de gran fuerza cómica, en el que no se elude la obscenidad y la grosería. También introdujo y le dieron mucho juego en sus comedias la danza y las canciones con acompañamiento de música. Los personajes de sus obras, por último, son los de la Comedia Nueva griega: el viejo verde y gruñón, el joven enamorado y tarambana, la hetera o cortesana, la matrona intransigente, el parásito y el lenón o traficante de esclavos, el esclavo astuto e inquieto, que, para sobrevivir de la mejor manera posible en una sociedad en la que no tenía ninguna consideración social, favorece las aventuras de su amo y, a veces, parece tener más importancia que éste, y el soldado fanfarrón. A Plauto se le atribuyeron hasta 130 comedias, pero Varrón las redujo a 21, algunas de las cuales son: *Aulularia*, *El soldado fanfarrón*, *Anfitrión*, *Los gemelos*, *Cásina*, *El gorgojo*, etc.

Por su parte, Terencio -quien recibió una esmerada educación, además de la manumisión y el cognomen familiar, en casa del senador Terencio Lucano, que lo había adquirido como esclavo procedente de Tarento- pretende en sus comedias dar un mayor realismo a los personajes y una veracidad psicológica, ofreciendo por ello un tono más clásico a la trama. El lenguaje es también menos coloquial que el que utiliza Plauto; así mismo, frente a la burla y la risa abierta de Plauto, Terencio sólo suscita la hilaridad del espectador cercana a la sonrisa. Por todo ello, no consiguió el favor del gran público romano, que sí logró aquél. Se han conservado de él 6 comedias: *El eunuco*, *El atormentador de sí mismo* y *La suegra*, entre ellas.

Cuestionario

1. ¿Cuáles son los géneros más importantes del teatro griego?
2. ¿De dónde se extraen los temas de la Tragedia? ¿A qué empujan al protagonista las situaciones conflictivas presentadas en una tragedia y qué consecuencias tiene esto para él?
3. ¿Cuál era la finalidad de la Tragedia según Aristóteles y cómo se lograba esto?
4. ¿Qué papel desempeñó la Tragedia en la *polis* griega? Justifica tu respuesta.
5. ¿De dónde es posible que derive la palabra tragedia y por qué pasó a significar en nuestra lengua catástrofe o infortunio grande?
6. ¿Quién es el autor más representativo de la Comedia Antigua griega? Señala las características del teatro de dicho autor.
7. ¿Quién es el máximo representante de la Comedia Nueva? Indica las características de ésta.

8. ¿Qué partes suelen integrar la estructura interna de la tragedia griega? Señala lo más importante de cada una de ellas.
9. ¿En torno a qué elementos se articula la tragedia griega? Indica lo más importante de cada uno de ellos.
10. ¿Cuáles son los autores principales de la Tragedia griega?
11. ¿En qué batalla participó Esquilo? Señala las características principales de su teatro.
12. ¿Cuántas obras escribió y qué tragedias tuyas se han conservado?
13. ¿Cómo es considerado Sófocles dentro de la tragedia griega? Indica cuáles son las características de su teatro y qué tragedias tuyas se han conservado.
14. ¿Qué reflejan las tragedias de Eurípides frente a las de Sófocles, coetáneo suyo? ¿Cómo son los/las protagonistas de sus tragedias?
15. ¿Por qué se han conservado de él más obras, a pesar de haber sido el autor trágico menos popular y el que menos premios obtuvo en los concursos teatrales? Cita las obras de Eurípides que sepas.
16. Resume el argumento de la Tragedia que vas a ver en Segóbriga.
17. ¿Cuáles fueron en Italia, y qué características tuvieron, las primeras representaciones de teatro?
18. ¿Cuándo se iniciaron en Roma las representaciones literarias o escritas?
19. ¿Dónde fueron incluidas las representaciones de teatro? ¿Qué características, y por qué, tuvieron las mismas? ¿Qué tipo de representaciones de teatro fueron las preferidas del gran público romano?
20. ¿Cuál es el autor latino de quien se han conservado más tragedias? Indica las características de las mismas.
21. ¿Cuáles son los autores latinos más importante en el género de la Comedia? ¿Qué tipo de comedias escribieron y qué características generales tienen en ambos?
22. ¿Qué buscó Plauto en sus comedias y cómo lo consiguió? ¿Cuáles son los personajes-tipo de las mismas? Cita las comedias de este autor que sepas.
23. Señala las características del teatro de Terencio. ¿Qué comediógrafo, entre Plauto y Terencio, fue el preferido del gran público romano? ¿Por qué? Cita las obras de Terencio que sepas.
24. ¿Cuál es el argumento de la Comedia que vas a ver en Segóbriga?