

El teatro

Junto con la filosofía y la organización del sistema democrático, el teatro es sin duda la otra gran aportación de Grecia a la civilización occidental. En el teatro griego convergen el mito, el pensamiento político, la reflexión de tipo filosófico, la danza, el canto, la poesía y la música.

1.-Los orígenes:

No se ha dado una respuesta que convenza a todos, pero sí hay datos seguros:

-El teatro nació dentro de un marco festivo, generalmente festividades en honor a Dionisos.

-El teatro y la fiesta popular estaban vinculadas a la ciudad, la polis, en la que el individuo tomaba parte activa en todos los eventos ciudadanos.

-La música, la danza y el canto formaban parte de esas primeras manifestaciones festivas y la tragedia y la comedia aparecen en todas esas manifestaciones. La palabra apareció después

-Las primeras representaciones estaban interpretadas por el coro. Con el tiempo su director o jefe empezó a tener autonomía, convirtiéndose en el primer actor.

Según Aristóteles surgió de los que entonaban el ditirambo, el canto ritual a Dionisos; luego perdió su contenido religioso y adoptó un carácter más profano.

2.-Estructura física del teatro:

Estaba formado principalmente por: El graderío, la "orchestra", el proscenio y la "skené".

3.-El decorado:

Mientras que el actor llevaba máscaras y coturno, el decorado era muy simple; generalmente era la puerta del palacio o las tiendas del campamento. No había grades cambios ni complicaciones.

Lo que sí existía eran dos artefactos que se empleaban con frecuencia: el "ekkyklema", plataforma giratoria que permitían mostrar al exterior acciones que habían tenido lugar en el interior; y "Mechané" una especie de grúa que permitía introducir desde arriba personajes, generalmente divinos; estas escenas, llamadas deus ex machina, se producían al final de ciertas tragedias.

4.-Estructura la tragedia:

Una tragedia clásica tiene una estructura fija: Un **prólogo**, donde se exponen los hechos que preceden al drama que se va a escenificar; La **párido** el coro entra cantando y danzando; se suceden los **episodios** en los que los actores dialogan y enfrentan sus posiciones; los **estásimos** separan los distintos episodios y en ellos el coro canta mientras los actores entran y salen de la escena; El **éxodo** el fin de la obra.

La tragedia

En Grecia las representaciones de la tragedia tenían como fin primero educar al pueblo.

El espectador antiguo se sentía implicado en la temática de la tragedia, no sólo porque conocía el soporte mítico de la misma, sino porque el significado general de la tragedia se expresaba en situaciones concretas, como la obstinación humana, el abuso de poder, la transgresión de las leyes, etc. que interesan y afectan al hombre.

Esta temática es de carácter universal, es atemporal, de ahí que el hombre tanto antiguo como moderno aprendan y reflexionen con la tragedia griega.

-Representantes de la tragedia:

A.-Esquilo (525-456 a.C). De familia noble, nació en Eleusis (Atenas). Participó en la batalla de Maratón y Salamina y vivió el crecimiento de la democracia ateniense. Murió en Sicilia Triunfó por primera vez en el certamen de la Grandes Dionisiacas en el 484 a.C. A esa seguirían, al menos 12 victorias más. Fue el creador de la tetralogía, esto es, una trilogía (tres tragedias unidas por la temática) más un drama satírico. Introdujo el segundo actor.

Aproximadamente escribió 90 obras, de las que sólo quedan 7:

Los Persas: basadas en hechos históricos, formaba parte de una trilogía.: es la derrota de la

escuadra persa en la batalla de Salamina y el castigo que los dioses les impusieron por considerarse superior a los griegos.

Siete contra Tebas: La lucha fratricida de dos hermanos, hijos de Edipo. Los dos hermanos mueren en un duelo y se anuncia un decreto por el cual Polinices no debe recibir honras fúnebres, pero su hermana Antígona desafía la ley y lo entierra.

La Orestíada (formada por Agamenón, Euménides y las Coéforas): Agamenón es asesinado cuando llega a Micenas por sus esposa y amante. Orestes, el hijo de Agamenón los matará para vengar a su padre. La Erinias persiguen a Orestes hasta que la diosa Atenea lo absuelve en un juicio celebrado en el Areópago

Las Suplicantes, Las Danaides, se refugian en Argos perseguidas por los hijos de Egipto que las pretenden con violencia.

Prometeo encadenado: El titán se enfrenta al poder de Zeus y no le confía el secreto del que depende el rey olímpico: el hijo de Tetis será más fuerte que su padre.

Su teatro parte de la premisa de que todos los acontecimientos humanos están ligados a la divinidad, cuya justicia promueve la sobriedad y castiga el exceso. La culpa y su castigo se extienden solidariamente entre los familiares del héroe trágico.

Utiliza un lenguaje elevado, con imágenes, metáforas y expresiones enigmáticas y oscuras. Mientras que los diálogos quedan circunscrito a dos personajes en escena, (menos las Euménides), los coros propician un espectáculo grandioso, magnífico, que casi roza lo cinematográfico.

B.-Sófocles ((496-406^a.C): Nació en Colono, (Atenas), de familia distinguida y hombre muy religioso. Desempeñó cargos políticos: fue tesorero de la liga delo-ática, estratego de Pericles. Tuvo una vida feliz, en contraste con la pasión que viven sus personajes en sus obras. Llevó a cabo una serie de innovaciones: introdujo el tercer actor, aumentó el número de miembros del coro, de doce a quince, aportó más dramatismo a los diálogos de los personajes, abandonó la estructura de la trilogía y escribió obras con temática independiente, creó personajes antagónicos. Los héroes de Sófocles se enfrentan solos a su destino, pero consultan a sus dioses y oráculos, para superar sus adversidades.

Escribió más de 130 obras, pero sólo se conservan siete:

Ajax : injustamente no recibe las armas de Aquiles, la soberbia le hace enloquecer y se suicida.

Antígona: desoye la prohibición de su tío de no enterrar a su hermano Polinices por haber hecho la guerra con su hermano.

las Tarquinias: Deyanira, al ser dejada por Hércules por el amor de Yole, le manda un manto impregnado con la sangre envenenada del centauro Neso.

Electra: junto a Oreste plantean la venganza de su padre muerto por su mujer y su amante.

Edipo rey:Tras matar a su padre, sin saberlo, se casará con su madre y será rey.

Edipo en Colono: Desterrado de Tebas, ciego, Tras mucho sufrir sólo conseguirá la felicidad cuando muere. llega a Colono, acompañado de su hija Antígona.

Filoctetes :es abandonado enfermo en Lemnos, con un arco, regalo de Hércules. Tienen que volver a por él, pues sin su arco no pueden conquistar Troya.

C.- Eurípides: (480-406 a.C) Nació en Salamina. Según Aristófanes, que no le profesaba mucha simpatía, fue hijo de una vendedora de legumbres. Según otras versiones pertenecía a la aristocracia. Lo que sí es seguro es que no participó en política y no era muy apreciado en su época, pero sí posteriormente. Está influenciado por la sofística y pone el centro de su pensamiento en el hombre. Se han conservado 17 obras. Sus tragedias, alejadas de los planteamientos tradicionales, no eran bien acogidas. Aparece una nueva concepción del héroe, los personajes presentan un perfil más humano; muchos de sus personajes son mujeres, con pasiones irrefrenables, y contraponen su ira a la razón: Medea en una mujer trastornada por los celos, Fedra cae víctima de una pasión incestuosa hacia su hijastro, Las troyanas, sufren la crueldad de los griegos...

Obras: Se pueden agrupar de varias formas:

A.-Tragedias de tema amoroso:

Alceste: Admeto olvida hacer un sacrificio a Artemio y le castiga con la muerte, a no ser que

alguien ocupe su lugar. Sólo su mujer Alceste, lo hará por amor. Finalmente Hércules se la arrebató a la muerte y se la entregó a su marido.

Medea: Jasón abandona a Medea y sus dos hijos para casarse con la hija del rey Creonte. Medea matará a sus dos hijos y a su prometida. Huida de Medea en un carro alado en dirección a Atenas.

Hipólito: Fedra la esposa de Teseo se enamora de su hijastro y al ser rechazada se suicida, pero deja una carta inculcando a Hipólito de pretenderla y acosarla.

B.- Tragedias de tema bélico:

Problemas de los vencedores de la guerra de Troya; **Ifigenia en Áulide, Ifigenia en Táuride, Helena, Electra, Orestes;**

Problema de los vencidos: **Las Troyanas. Andrómaca, Hécuba**

Guerra civil en Tebas: Las Suplicantes, Las Fenicias.

C.-Tragedias de tema heroico-mitológico:

Las Heraclidas; Ión, Las Bacantes, Heracles.

D.-Drama satírico: El Cíclope.

La comedia

Origen: Según Aristóteles surgió de unas procesiones fálicas y burlescas que se celebraban en honor al dios Dioniso. Eran fiestas donde los miembros del coro, disfrazados con un falo, cantaban sátiras contra el público. Según otra versión dice que proceden de antiguos festivales agrario. su nombre significa: fiestas con cantos y danzas por la calle, canto del festín.

La comedia es la risa y el desenfreno, pero debajo de esta superficie jocosa, la mayoría de las veces tiene como fin la crítica y el ataque político.

Partes de la comedia:

Prólogo: se realiza una exposición previa de la situación de la obra.

Párodos: Es la entrada del coro en la escena y su presentación ante el público.

Escenas dialogadas o agón a modo de enfrentamiento.

Parábasis, el coro interrumpe la acción y el corifeo se dirige al público en nombre del poeta, para preguntar a los espectadores sobre temas de actualidad. A continuación tiene lugar unas escenas dialogadas, donde se representa lo que ha sucedido fuera de la escena durante la parábasis.

Éxodo: final feliz con elementos rituales como una procesión, una boda, etc.

Etapas

En la comedia ática se pueden distinguir tres momentos:

La **comedia antigua**, (desde el origen hasta el 400ª.C.) La comedia de esta época era fundamentalmente política y su representante más importante es **Aristófanes** : Nació en Atenas, de tendencia conservadora. Se le atribuyen 44 comedias, pero conservamos 14: Los caballeros, lo acarnienses, las nubes, las avispa, la paz, las aves, las Tesmosforias, Lisístrata, las ranas, las asambleístas y Pluto, Etc.

En sus obras satiriza los temas de mayor actualidad de la ciudad: los tribunales de justicia, los políticos corruptos, los dioses, los poetas, el sistema educativo, etc

El coro tiene gran importancia en la acción y puede estar formado por personajes tan singulares como aves, rana, , nubes, etc., que dan título a sus obras. La acción es viva y variada, con mezcla de fantasía y caricatura. Los dioses son ridiculizados.

Su lenguaje: utiliza palabras vulgares y obscenas junto a expresiones cultas de alto nivel poético, sobre todo en los cantos corales.

La **comedia media** (desde el 400 hasta el 323 a. C.): Un periodo oscuro, del que no se conserva ninguna comedia completa. Las Asambleístas y Pluto, de Aristófanes, se suelen atribuir a este periodo. Desapareció la parábasis. Se redujo el papel del coro, Se desvaneció la crítica política y se sustituyó por otro tipo de sátira de tipo más general: los ricos, los viejos, los jóvenes inmaduros, etc. Los más representativos fueron Alexis y Antífanes.

La **comedia nueva**, (desde el 323 hasta el 250 a.C.) ya en época helenística. Se ocupó de lo cotidiano, de lo trivial e intrascendente. Se busca el enredo para hacer reír. El más representativo es **Menandro**, la mayor parte de su obra se perdió: *Díscolo*, *El campesino*, *El escudo*, *El Flautista*

Los personajes de sus obras son reales y poseen carácter cosmopolita.

Los personajes representan escenas de la vida de una clase acomodada, alejada de la política, que expresa de una manera abierta sus sentimientos. *Tamática*; amores románticos, situaciones llenas de enredo y equívocos, etc. Siempre con un final feliz.

Su lenguaje es refinado y abandona las expresiones grotescas.