

EL TEATRO GRIEGO**1. EL TEATRO Y LOS FESTIVALES DRAMÁTICOS****A) Carácter general:**

Los Festivales Dramáticos estaban especialmente relacionados con el culto de Dioniso en Atenas. Había dos festivales: Las **Leneas** (a finales de Enero) y las **Grandes Dionisias** (a finales de Marzo), bajo la dirección del *Arconte Basileús* y del *Epónimo*, respectivamente. Los dramas se representaban en el teatro de Dioniso. Los concursos dramáticos se prolongaban durante tres días y la sesión se abría con una comedia. Generalmente, se admitían tres poetas cómicos y tres trágicos en el concurso. Pero mientras cada cómico sólo representaba una comedia, el trágico presentaba cuatro obras: una Tetralogía (3 obras trágicas más un Drama satírico).

B) Representación, auditorios y admisión:

El poeta que deseaba entrar en el certamen, lo solicitaba al arconte, quien, si lo aceptaba, le concedía un coro: ponía a su disposición un corego y tres actores. El deber del corego era proveer el adiestramiento, vestidos y pago al coro. Según parece también el Estado pagaba a los actores, quienes eran instruidos por el poeta mismo.

El derecho de admisión al auditorio, en principio, era ilimitado y su precio solía ser de dos óbolos, pero el Estado daba entrada gratuita a los ciudadanos más pobres. Los asientos delanteros estaban reservados a las grandes personalidades.

C) Edificios teatrales:

En los últimos teatros de piedra, que pronto reemplazaron a los primitivos edificios provisionales de madera, hay cuatro partes principales: el “**Théatron**” (o auditorio), la “**Orquestra**” (pista circular destinada al coro), el “**Proskenion**” (escenario) y, detrás, se encontraba la “**Skené**” (construcción de fondo de dos o tres pisos).

D) Máquina teatral:

Entre los recursos escénicos usados deben mencionarse: la “**Ekkyklema**”, pequeña plataforma sobre ruedas, que representaba los interiores de la casa, la “**Mechané**”, especie de grúa, mediante la cual las deidades u otros personajes eran levantados sobre el escenario (*deus ex machina*), el “**Theologeion**”, alta plataforma, donde solía aparecer un dios trayendo un mensaje y máquinas diversas de truenos y relámpagos.

E) Disfraces de los actores:

En cuanto a los disfraces, solían rellenarse el cuerpo de postizos, y para aumentar su estatura usaban un calzado o botas de suelas muy gruesas (*coturnos*), una máscara (*prósopon*) y una peluca. La vestidura normal era el χιτῶν (una túnica). La tela tenía colores vivos para los personajes magníficos, y colores más sobrios para los humildes, y era negra para las figuras luctuosas o afligidas. Los dioses aparecen con atributos simbólicos.

F) Actores y coros:

El número de actores era de tres (a partir de Sófocles), hombres todos, a veces se usaba un cuarto actor. El coro de la tragedia, que al principio era de doce miembros, aumentó a quince con Sófocles. El de la comedia era de 24. En éstos se incluye al director del coro (**corifeo**).

2. LA TRAGEDIA

Cuando hablamos de tragedia griega nos basamos casi exclusivamente en las obras conservadas de los tres grandes trágicos: siete obras de **Esquilo**, siete de **Sófocles** y diecisiete más un Drama Satírico de **Eurípides**.

Las partes de la tragedia son: **Prólogo** (precede a la llegada del coro), **Párodo** (canto de entrada del coro), **Estásimo** (canto del coro cuando está en la orquestra, separa los diversos episodios), **Episodio** (parte dialogada) y **Éxodo** (última parte y salida del coro).

La base de la lengua de la tragedia es el **ático**, que se mezcla con elementos lingüísticos de otros dialectos y géneros. De todas formas no hay que olvidar que la lengua de la tragedia es una lengua artística, artificial, no hablada. Sobre el estilo, hay que destacar la evolución de un lenguaje ampuloso hacia un lenguaje más sencillo y cotidiano.

La tragedia griega más antigua que poseemos es de Esquilo, pero antes de él hubo otros predecesores, como Tespis. Sin embargo, de quien conservamos tragedias completas es de Esquilo, Sófocles y Eurípides.

● **ESQUILO (525-455 a.C.)**

Esquilo, primer gran poeta trágico, nació en Eleusis (525 a.C.), en el seno de una familia noble. Vivió grandes y trascendentales momentos de la historia de su patria, como las Guerras Médicas. Visitó Siracusa, invitado por el tirano Hierón; y parece que murió en Gela en el año 456/455 a.C.

Su dedicación al teatro fue temprana y una constante en su vida. Se le atribuyen noventa tragedias, pero sólo conservamos siete; Alcanzó trece victorias. Sus obras están agrupadas en trilogías unidas por la materia que tratan. En sus obras demuestra el más alto sentimiento religioso y patriótico, envuelto en un tono solemne y majestuoso. Además, en el teatro de Esquilo resuena en cada momento la guerra y los horrores y miserias que comporta. Sus personajes son dioses o grandes héroes. Otros aspectos importantes son la representación de las

pasiones más nobles, el lenguaje elevado y la magnificencia del espectáculo.

Sus obras conservadas son: *Los Persas*, *Siete contra Tebas*, *Las Suplicantes*, *Prometeo Encadenado*, y la trilogía *La Orestíada*, que incluye las obras: *Agamenón*, *Coéforas* y *Euménides*.

● **SÓFOCLES** (496-406)

Sófocles nació en el demo ateniense Colono Hípico. Convive con las Guerras Médicas, con la conformación y consolidación del Imperio ático, con la Guerra del Peloponeso, etc. Fue, pues, Sófocles testigo ocular de los tiempos más espléndidos y de las más bellas gestas de su patria, pero también de los peores días de Atenas.

Fue un apasionado de su patria, Atenas; así lo demuestra su intensa participación en la buena administración. Además, fue un hombre abierto y proclive a la comunicación y relaciones humanas.

Se le atribuyen ciento treinta tragedias aproximadamente, pero sólo quedan siete; obtuvo veinticuatro victorias. Ha sido durante muchos años el trágico griego preferido, pero también el menos comprendido. Sófocles pone al hombre como centro de todo, cree en la importancia del hombre y en su grandeza. Su teatro es un teatro de la soledad del héroe. Con Sófocles comienza un proceso de humanización que culminará con Eurípides. Su obra constituye el más claro exponente del sufrimiento humano, tanto físico como moral. Se le atribuyen las innovaciones dentro del género, como la renuncia a las trilogías y la preferencia por obras sobre personajes individuales, la introducción de los tres actores, elevación del número de coreutas (componentes del coro) de doce a quince.

Sus obras son: *Áyax*, *Traquinias*, *Antígona*, *Edipo Rey*, *Electra*, *Filoctetes* y *Edipo en Colono*.

● **EURÍPIDES** (485-406)

Eurípides nació en el seno de una familia noble terrateniente de la isla de Salamina hacia el año 485 a.C. Desde muy joven se mostró ya partidario de la lectura y la poesía. De su vida sentimental se sabe que se casó dos veces y tuvo tres hijos; el más joven de ellos representaría luego algunas de sus obras.

Eurípides se mostró siempre preocupado por las corrientes culturales e ideológicas más avanzadas. Al contrario que sus dos grandes predecesores, no participó en la vida política de la polis ateniense. Vivió, pues, apartado en su biblioteca personal (hecho excepcional) en la isla de Salamina. Escribió noventa y dos piezas, aunque sólo se conservan diecisiete tragedias más *El Cíclope*, único drama satírico conservado.

Abierto a todas las influencias que coinciden más o menos con las de los primeros sofistas, su teatro es un reflejo de ideas y problemas nuevos. En sus obras se exponen problemas muy próximos a la realidad. Sus héroes son presa de todas las debilidades humanas, obedeciendo unos a sus pasiones, otros a su interés personal. Así se le ha llamado “el trágico de las pasiones”. También se ha dicho de él que es el filósofo de la escena, donde discute regímenes políticos, la ambición, la guerra y otros problemas de su tiempo: la educación, la virtud, los mitos, los dioses, etc. Sus aportaciones al género dramático son: el desarrollo de la acción, efectos forzados, aumento de los personajes, liberación de la música, etc.

Sus obras son: *Alcestris*, *Medea*, *Los Heraclidas*, *Andrómaca*, *Hipólito*, *Las Suplicantes*, *Electra*, *Las Troyanas*, *Heracles*, *Ifigenia entre los Tauros*, *Hécuba*, *Helena*, *Ión*, *Las Fenicias*, *Ifigenia en Áulide*, *Las Bacantes*, *Orestes*. Además el drama satírico *El Cíclope* y la dudosa *Reso*.

3. EL DRAMA SATÍRICO

A la representación de las tres tragedias se unía la de un drama satírico, que debe su nombre a un coro de sátiros, que formaban el séquito de Dioniso. Es una obra burlesca en conexión con las fiestas dionisiacas y las leyendas heroicas y servía para descargar la tensión acumulada por las tres tragedias. Por tanto, los mismos autores trágicos eran los que componían estos dramas. Sólo nos queda *El Cíclope* de Eurípides y parte de *Los rastreadores* de Sófocles, y otros fragmentos.

4. LA COMEDIA

Su reconocimiento oficial tuvo lugar en Atenas hacia el 486 a.C., fecha en la que el arconte concedió por primera vez un coro para esta forma de drama.

En general, la comedia goza de mucha más libertad que la tragedia y no sigue tanto la tradición. En la comedia el incidente más inesperado es el más divertido. La comedia es, por otro lado, el documento literario más importante de la realidad histórica de su tiempo, además se ocupa de la vida cotidiana y de la gente sencilla.

Al contrario de la tragedia, la comedia resistirá más tiempo, renovándose en la denominada Comedia Nueva (finales del s. IV a.C.), que influirá decisivamente en la comedia latina (Plauto y Terencio).

Los orígenes de la comedia nos resultan más oscuros que los de la tragedia. Para Aristóteles el origen está en aquellos que entonaban los cantos fálicos (“falliká”), derivando su procedencia del séquito (“kómos”) o fiestas populares en honor del dios del vino, Dioniso.

Una comedia suele estar compuesta de dos mitades, señaladas por la división que hace la Parábasis del coro, durante la cual se suspende la acción. Ésta comienza con una despedida de los actores, y entonces el coro, sin máscaras, se dirige al público directamente, expresando opiniones del mismo autor.

La *Comedia Atica* es la comedia antigua por excelencia, aunque la división en tres etapas (antigua, media y nueva) no sea muy clara.

Aristófanes (c.445-c.338 a.C.) y la Comedia Antigua:

Además de Aristófanes, otros autores cómicos son Crates, Frínico, Ferécrates, Cratino y Éupolis; pero se sabe muy poco de ellos.

Aristófanes nació al pie de la Acrópolis y, probablemente, bebió en su círculo familiar el arte de componer comedias. De Aristófanes conservamos once comedias. Su obra es eminentemente política (en contra de una política belicista) y tiene como auténtica inspiradora a Atenas. Sus obras tratan temas cotidianos y de su actualidad (la guerra, la educación, la crítica literaria, las reformas políticas y sociales, etc.); pero todo ello visto desde una óptica satírica y burlesca. Aristófanes sabe adaptar el ático de su tiempo a las más diversas exigencias mediante neologismos, innovaciones, llamativas construcciones sintácticas, bajando a la más cruda vulgaridad o ascendiendo a la más exquisita fineza.

Sus obras conservadas son: *Los Acarnienses*, *Los Caballeros*, *Las Nubes*, *La Paz*, *Las Aves*, *Las Avispas*, *Lisístrata*, *Las Tesmoforias*, *Las Ranas*, *Las Asambleístas* y *Pluto*.

La Comedia Media:

En realidad, las dos últimas obras de Aristófanes (*Las Asambleístas* y *Pluto*) pertenecen ya a este tipo de comedia, que se caracteriza por temas como, por ejemplo, la comida, el sexo, la parodia de doctrinas filosóficas y temas literarios o mitológicos y de la vida misma. Sus autores más destacados son: Alexis, Eubulo y Anaxándrides. Pero de esta comedia se conserva y se sabe muy poco.

Este tipo de comedia se abriría con la representación de *Las Asambleístas* hasta la puesta en escena de *La Cólera* de Menandro, autor que marcará el principio de la Comedia Nueva.

Menandro (342-293 a.C.) y la Comedia Nueva:

En esta época, los escritores se centran más en el ser humano, la vida se hace más aventurera y predominan los temas de amor, aventuras e intrigas. Es una comedia de costumbres burguesas. Por otra parte, el coro pierde su función dramática y sólo sirve para dividir los diferentes actos de las obras.

Los poetas más destacados son Dífilo, Filemón y, sobre todo, **Menandro**. Éste refleja influencias de los nuevos sistemas filosóficos: epicureísmo y estoicismo. Así, sus comedias abordan el estudio de caracteres y se nos muestra como un descubridor de la vida íntima del hombre.

De Menandro apenas se sabe nada, excepto que nació en el seno de una familia noble ateniense en torno al año 342 a.C. y que murió cerca del 293 a.C. Parece ser que también se inició en este arte desde muy joven; así pues, habría ganado su primera victoria con unos veinte años con la obra *La Cólera*.

De su obra literaria poco es lo que conocemos, unos cuantos títulos y algunos fragmentos. Son *El Misántropo*, *La Samia*, *La Trasquilada* y *El Arbitraje*, las obras que mejor se nos han conservado.