

1. Introducción.

El drama es un género literario que nace y se desarrolla en Atenas durante el siglo V a.C. y principios del IV. Se subdivide en tragedia y comedia.

Sólo conservamos obras completas de tres autores, Esquilo, Sófocles y Eurípides para la tragedia y Aristófanes para la comedia aunque nos consta que hubo muchísimos autores más. De estos autores conservamos a su vez una ínfima parte de su obra completa como veremos después.

Sobre los orígenes del drama sabemos poco. Parece ser que se trata de la evolución de unos ritos relacionados con las fiestas de Dionísos en que un coro bailaba y cantaba. De ahí, empezó a establecerse un dialogo entre el coro y un personaje y con el tiempo empezó a dotarse a ese diálogo de un contenido cada vez más elaborado que acabó convirtiéndose en una pequeña obra de teatro. Sabemos que el primer autor de teatro conocido fue Tespis, del que apenas conservamos nada.

Las representaciones más importantes de teatro se realizaban en Atenas durante las Dionisias, fiestas que tenían lugar en marzo en honor al dios del vino y la fertilidad, Dionísos. Toda la ciudad se volcaba en la celebración de estas fiestas que eran de las más importantes de Atenas y eran muchos los extranjeros que venían a ver las representaciones. Pero en estas fiestas solo conseguían respetar sus obras tres autores de tragedia y tres de comedia cada año, aquellos que se consideraban los mejores en ese momento. Era el arconte epónimo el encargado de elegirlos.

Pero al margen de estas representaciones, se llevaban a cabo muchas más, de menor nivel, a lo largo de toda Grecia, en teatros de piedra y en teatros montados sobre estructuras de madera, con actores profesionales o con autores de menos categoría. Pero de esto sabemos poco porque nuestra mayor información es de los autores más importantes y de sus obras mas prestigiosas.

2. Las compañías teatrales.

Ser actor era una profesión que gozaba de cierto prestigio en Atenas. Normalmente, como la mayoría de los oficios, era heredada de padres a hijos y los actores aprendían la profesión viendo trabajar a sus padres. Los de más prestigio se relacionaban con los círculos intelectuales y de poder de Atenas.

Cada compañía constaba de tres actores, el actor principal ο πρώτος ἄγωνιστής, y otros dos actores. Todas las obras estaban escritas para ser representadas por un máximo de tres actores, y entre ellos representaban todos los personajes. Esto implicaba que cada actor representara más de un personaje en cada obra.

Todos los actores eran hombres, no había actrices. No las hubo hasta el siglo XVII. Todos los actores actuaban con máscara, que eran más bien caretas de gran calidad que incluían el pelo, de modo que un hombre podía parecer perfectamente una mujer desde lejos. Sólo necesitaba moverse como una mujer y que su voz sonara femenina. Los actores educaban su voz desde niños para poder adaptarse a su personaje y llevaban vestidos que les llegaban hasta los pies.

3. Características y estructura de una tragedia.

Una tragedia está compuesta enteramente en verso y consiste en una sucesión de partes habladas y partes cantadas o "coros". En cada tragedia hay normalmente entre cuatro y cinco coros. Los personajes de una tragedia son siempre de las casas reales: reyes, príncipes, etc. Y la época en la que se desarrolla siempre la trama es la "época micénica", la de los famosísimos héroes de las casas de Micenas, como Agamenón y sus hijos, Tebas, con Edipo y su

estirpe, la Guerra de Troya, etc. Sucesos todos que habrían ocurrido supuesta-mente más de seis siglos antes de que se representaran las obras que hablaban de ellos.

Las partes habladas son las representadas por los actores y es donde se desarrolla la acción. La lengua en la que hablan es ático, el dialecto de Atenas, y el verso empleado mayoritariamente es el trímetro yámbico.

Las partes cantadas son representadas por el coro. El coro no forma parte de la compañía teatral sino que lo pone la ciudad donde se represente la obra. Lo componen unos diecisiete jóvenes elegidos por su buena voz. El coro canta, no habla, y el contenido de sus canciones suelen ser reflexiones líricas sobre la trama, pero la acción no avanza. Sabemos que también ejecutaban una cierta coreografía pero, al igual que la música, no la conservamos. La lengua en que cantan es una especie de dorio, el dialecto de Esparta. El coro tenía un líder, el corifeo, y este sí que podía intervenir en la trama y hablar con los personajes. Cuando lo hacía, no expresaba una opinión personal sino la opinión del coro, del que era representante.

El tipo de versos que emplea el coro es mucho más complicado que el de las partes habladas.

4. Características y estructura de una comedia.

Su estructura es bastante parecida a la de la tragedia con algunas diferencias fundamentales.

- La comedia suele acabar en una gran fiesta de reconciliación general después de los conflictos a los que haya llevado la trama.
- En la comedia aparece a veces un recurso escénico denominado "parábasis", que consiste en que el corifeo abandona su papel en la trama y se dirige al público para hablar con él. En algunas obras le pregunta si le está gustando la obra, pero su intervención puede tratar de lo que sea. Supone una ruptura total de la ficción que supone el teatro y de la barrera invisible que existe entre el público y los actores.
- Los personajes de la comedia son personas normales de la Atenas del siglo V, en absoluto gente de la nobleza y el lenguaje que utilizan es muy coloquial, incluso muchas veces vulgar y obsceno.
- Toda la trama es absolutamente contemporánea al momento en que se está representando, incluso se mencionan muchos personajes de la vida pública de Atenas en ese momento y se hace burla de ellos muchas veces.

5. Principales autores de tragedia.

Esquilo. 525-456.

Es el primer autor del que conservamos obras completas. Conservamos siete de las más de 90 que suponemos que escribió. Es el primero que introdujo en escena un segundo actor. Hasta entonces todos los autores utilizaban sólo uno y el coro. Escribía trilogías, es decir tres obras separadas pero que juntas constituían un todo. Algo parecido a películas como *La Guerra de las Galaxias*, con tres películas diferentes pero que continúan una misma trama. Esto era debido, sobre todo, al hecho de que en los concursos de tragedias cada autor debía presentar tres tragedias y un drama satírico, una pequeña obra cómica para que los espectadores no se fueran a casa con el gusto amargo del final de una tragedia. Conservamos una trilogía completa, *La Orestíada*, compuesta de *Agamenón*, *Coéforas* y *Euménides*. Aparte de estas obras tenemos: *Persas*, *Siete contra Tebas*, *Prometeo* y *Suplicantes*.

El lenguaje de Esquilo es grandilocuente y hoy en día es quizá el autor menos representado en España.

Sófocles. 495-406.

Introduce en escena el tercer y definitivo actor. Fue un autor muy querido en Atenas y sabemos que ganó el concurso de las Dionisias en muchas ocasiones. Sus obras suelen tratar de temas morales generales y suelen tener aún

vigencia en nuestros días. Escribió más de cien obras de las que sólo conservamos siete: *Edipo Rey*, *Antígona*, *Edipo en Colono* (estas tres obras parecen haber sido también una trilogía), *Filoctetes*, *Traquinias*, *Electra* y *Áyax*.

Eurípides. 480-406.

Mantiene los tres actores de Sófocles. Fue rival suyo durante toda su vida artística porque, aunque pertenecían a la misma generación, tenían una manera diferente de ver las cosas. Eurípides era en muchos sentidos más moderno que Sófocles. En vida de ambos, Sófocles era más querido por el público pero hoy en día son más representadas y gustan más las tragedias de Eurípides. El desencadenante de sus tragedias son los sentimientos humanos: el amor, los celos, la envidia, etc. Y por eso son más fáciles de entender y sus obras despiertan más nuestra empatía.

Apenas escribe ya trilogías aunque a los concursos teatrales se siguen presentando tres tragedias y un drama satírico. Eurípides suele presentar tres tragedias cuyo tema no está encadenado.

A menudo utiliza un recurso escénico propio de él que es el *Deus ex machina* que consiste en hacer aparecer al final de la obra un dios o ser sobrenatural introducido en la escena con un artefacto que hace parecer que desciende del cielo o cosas así.

Conservamos de él unas diecinueve tragedias: *Electra*, *Hipólito*, *Bacantes*, *Helena*, *Troyanas*, *Medea*, *Alcestris*, *Orestes*, *Ifigenia en Áulide*, son algunos de los títulos.

6. Autores de comedia.

Aristófanes. 445-387.

Es del único autor del que conservamos obras completas (once) y resulta complicado saber si las características que atribuimos a la comedia en general realmente son tan generales o son específicas de Aristófanes. Dedicó sus obras a criticar casi todos los aspectos de la vida pública ateniense. No es un ferviente partidario de la democracia; su ideología es más bien conservadora, cercano a la oligarquía y eso se respira en sus obras, dedicadas a presentar de forma negativa las instituciones más características de la democracia ateniense: la asamblea, el sistema judicial, las magistraturas, etc.

En sus obras a menudo el coro está formado por animales u objetos que son una caricatura de los personajes que desea criticar y estos dan título a la obra. Así tenemos: *Aves*, *Avispas*, *Ranas*, *Nubes*, etc. Otros títulos son *Lisístrata*, *Asambleístas*, *Pluto*, *Caballeros* y *Acarnienses*.