

SESIÓN 2

TEATRO CLÁSICO GRIEGO Y LATINO

I. CONTENIDOS:

1. Importancia del teatro griego.
2. Rasgos característicos del teatro griego.
3. La tragedia clásica.
4. El dilema clásico y su desarrollo.
5. Los grandes autores trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides.
6. La comedia griega: Aristófanes.
7. El teatro latino: Comedia y Tragedia.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Ampliará el horizonte del saber literario, griego y latino con lectura de textos dramáticos y cómicos.
- Comprenderá los rasgos característicos del teatro griego y latino.
- Analizará la tragedia clásica y sus principales representantes.
- Identificará la comedia griega y latina y sus principales representantes.
- Valorará la aportación del teatro como reflejo de la vida comunitaria.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Cómo se originó el teatro?
- ¿Cuál es la importancia del teatro griego?
- ¿Qué conoces de la comedia latina?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO.

1.1. Importancia del teatro griego.

El teatro griego es poseedor de las características generales de los valores estéticos propios de este arte, a saber, la armonía, el equilibrio, la elegancia, la coherencia, la perfección, el ritmo. Como lo leíste en la sesión anterior el teatro fue evolucionando de los cantos de las fiestas dionisiacas (recuerda un ditirambo era la lírica coral dedicada al dios Dionisio), hacia el diálogo, el fervor religioso a Dionisio se va transformando en una representación dramática. Se dice que la palabra tragedia tiene su origen en la palabra; *tragos*, que significa un macho cabrío, porque los coristas se vestían con pieles de macho cabrío, como los sátiros de la corte de Dionisios. Estas representaciones se realizaban al aire libre frente al templo de Dionisios que estaba en la periferia de Atenas, el público se sentaba en sillas en forma semicircular. En tiempos de Pericles se construyó el primer edificio destinado al teatro.

2.1. Rasgos característicos del teatro griego.

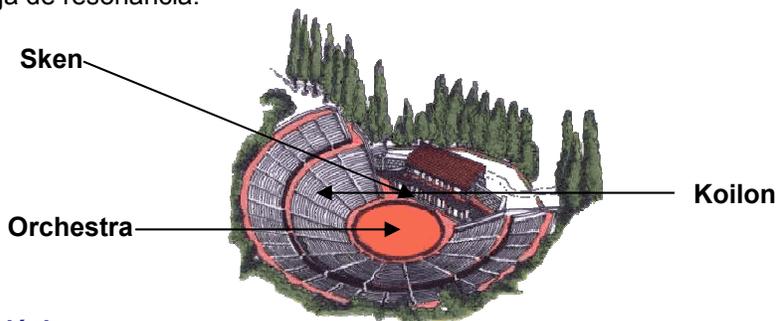
El teatro griego contaba con tres tipos de tragedias:

- *La que tenían por temática las leyendas heroicas en las cuales los dioses realizaban intervenciones pertinentes.*
- *Las comedias satíricas que criticaban las intervenciones de los dioses de forma humorística.*
- *La comedia que de forma burlona se abordaban temas de la vida cotidiana.*

Estos tipos de obras eran de carácter religioso y civil. En los tres tipos de representación, había un coro, que aparecía en los entre actos o al final. Las obras se escribían en verso y para representarlas se usaban máscaras que expresaban sentimientos y servían de resonadores. (Prosopón). Las partes de un teatro griego clásico eran las siguientes:

- *Orchestra*: Era el espacio circular o de tierra lisa y compacta, situado al aire libre. Ahí el coro bailaba y cantaba.
- *Skené*: (*Escena*) Estaba situada detrás de la “*orchestra*”; era una zona de forma rectangular alargada y estrecha con el lado mayor de cara al público, elevada tres metros, mediante una plataforma de tablas sostenida por una columnata.
- *Koilon*: Era el espacio semicircular donde estaban los espectadores. Se construía en la falda de una colina donde se acondicionaba con asientos de madera o de piedra. Las graderías servían de caja de resonancia.

3.1. La tragedia clásica.

De acuerdo con la tradición, quien organizó la tragedia ateniense fue Tespis, aunque lo que agregó al coro y al corifeo de los ditirambos un personaje que dialogaba con ellos; el protagonista en quien se centraba la acción dramática. Esquilo agregó otro personaje llamado deuteragonista. Sófocles añadió un tercer personaje el triagonista. Así la función del coro se fue reduciendo. Durante mucho tiempo solo eran tres los actores de la tragedia, aunque cada uno de ellos podía representar varios personajes. Entre más complicada era la acción menos intervenía el coro. Llegaron a hacer concursos anuales donde premiaban a los poetas de mejor trilogía de tragedias. Estos concursos se realizaban en las fiestas a diosicio. Después se concursó con una tetralogía; tres tragedias una sátira o una comedia. Poner en escena una tragedia era complicado. Durante el periodo de oro se requerían dos o tres actores, un director del coro, 12 o 14 coreautas, 2 o 3 músicos, varios directores y un patrocinador. Los actores vestían túnicas de colores, zapatos altos y las máscaras. Actuaban en la escena (*sken*), la actuación era sobria porque no podías gesticular porque la máscara les tapaba la cara, los movimientos eran lentos de acuerdo con la musicalidad de los versos. El coro estaba en la orquesta, al nivel del suelo. En el centro de la orquesta había un altar para sacrificar un macho cabrio. El coro ponía en antecedentes a los espectadores, motivaba para que se dieran juicios de valor. El coro se dividía en grupos que bailaban de forma alternada, rítmica y de forma armónica. Las tragedias estaban escritas en griego culto, en verso en forma de diálogo. Se desarrollaba la tragedia mediante diálogos entre los personajes y el coro (*episodios* y *estásimos*).

- *Episodio*: Cuando intervienen los personajes y se desarrolla la acción.
- *Estásimos*: Cuando interviene el coro.
- *Párodos*: Cuando la tragedia comienza con una procesión del coro a la orquesta.
- *Prólogo*: Cuando comienza la tragedia con un personaje recitando un parlamento.
- *Epodos*: Cuando la tragedia termina con una salida procesional del coro.
- *Epílogo*: Cuando finaliza la tragedia con la recitación de un solo personaje.

4.1. El dilema clásico y su desarrollo.

Los temas de las tragedias tenían su inspiración en la épica de la *Iliada* y la *Odisea*, así que conocían la trama de las escenas. Lo que mantenía la atención en el espectador era la utilización

de recursos como la presencia de una fuerza ineludible que los griegos llamaban “*anenké*”, o el destino, que era un poder que sujetaba a los hombres y a los dioses. El personaje principal o el héroe por voluntad propia y guiado por el deber, la dignidad, los altos ideales, se conduce a su destino fatal, hasta terminar muriendo de manera inevitable.

5.1. Los grandes autores trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides.

Como decíamos anteriormente la tragedia nacida de las ceremonias a Dionisios terminar por ser una de las más significativas creaciones del ingenio griego. El conflicto del hombre contra el destino es el planteamiento nuclear en la tragedia griega clásica. Los autores más representativos de este género fueron: Esquilo, Sófocles y Eurípides.

5.1.1. Esquilo.

Nació en Eleusis, actual Grecia, 525 a.C. y murió en Gela, Sicilia, 456 a.C. Se le considera a Esquilo como el primer escritor de tragedia griega. Vivió en un tiempo de grandeza para Atenas, participó en las victorias contra los persas en las batallas de Maratón 490 a. C. y Salamina. 480 a. C. Generalmente se dice que escribió setenta tragedias y veinte dramas satíricos. De lo escrito solamente se conservan las siguientes tragedias:

- *Las suplicantes*. 467 a. C.
- *Los Persas* 472 a. C.
- *Los siete contra Tebas* 467 a. C.
- *Prometeo encadenado*
- *La Orestíada en trilogía* 458 a. C.
 - *Agamenón*.
 - *Las Coéforas*.
 - *Euménides*.

Las características de su obra dramática son:

- El espíritu religioso y de grandeza que imprimió.
- El tema principal de las tragedias de Esquilo es el sufrimiento humano que lleva al personaje al conocimiento, que no está reñido con una fuerte creencia en la justicia final de los dioses.
- Además esté presente la fuerza del “*genos*”, de los lazos de sangre, de la herencia de la culpa, así las culpas de los antepasados son heredadas por los protagonistas como Atreo y Tiestes que conflictúan las existencias de Agamenón, Egisto y, más tarde, de Orestes. Por lo tanto son víctimas inocentes.
- En la escena final, emplea la persuasión en vez de la violencia; como vemos en la Orestíada.
- Está interesado en la vida de la polis, su obra tiene tintes políticos; por ejemplo está en oposición con la democracia por que el rey se tarda en decidir, porque consulta al pueblo, poniendo así en riesgo la supervivencia de su pueblo, como sucede en; *Las Suplicantes*.

5.1.2 Sófocles.

Nació en Colona, hoy parte de Atenas, en el 495 a.C. y murió en Atenas, el 406 a.C. A los dieciséis años lo eligieron como director del coro de para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C. venció a Esquilo en el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas dionisiacas. De ciento veintitrés obras escritas, solamente conservamos siete:

○ <i>Ajax</i> .	○ <i>Antífona</i> .
○ <i>Electra</i> .	○ <i>Las Traquinas</i> .
○ <i>Edipo rey</i> .	○ <i>Filoctetes</i> .
○ <i>Edipo en Colono</i> .	

Se considera que es el autor que perfeccionó la tragedia clásica, añadió un tercer personaje, con lo que dio mayor movimiento dramático a sus obras; el papel del coro es más limitado que el de Esquilo, por lo que el tono lírico disminuye y se hace más relevante, viva e intensa la acción

escénica. Los personajes de Sófocles están constituido por complejos modelos psicológicos que simbolizan la existencia humana.

5.1.3. Eurípides.

Nació en el 480 a.C en Salamina y murió en Pella en el 406 a. C. Se considera como el último clásico de los trágicos griegos. Compuso cerca de noventa y dos obras, de la cuales conservamos diecinueve, en donde Reso se considera apócrifa.

1. Alcestris (438 a. C.)	11. Ifigenia entre los Tauros (414 a. C.)
2. Medea (431 a. C.)	12. Ion (414 a. C.)
3. Los Heráclidas (430 a. C.)	13. Helena (412 a. C.)
4. Hipólito (428 a. C.)	14. Fenicias (410 a. C.)
5. Andrómaca (425 a. C.)	15. Orestes (408 a. C.)
6. Hécuba (424 a. C.)	16. Las Bacantes (406 a. C., póstuma.)
7. Suplicantes (423 a. C.)	17. Ifigenia en Áulide (406 a. C.)
8. Electra (420 a. C.)	18. El Cíclope, sin datar. Es su único drama satírico
9. Heracles (416 a. C.)	
10. Troyanas (415 a. C.)	

Características de sus tragedias:

- *Sus personajes son muy humanos.*
- *Crea personajes femeninos como Fedra, Medea, Ifigenia*
- *La función del coro es casi prescindible.*
- *La acción es más complicada, disminuye la ingerencia del “destino”, como fuerza externa y aumenta el determinismo que producen las pasiones humanas.*

En el 408 a. C., decepcionado por la interminable Guerra del Peloponeso, en que se comprometió Grecia; se retiró a la corte de Arquelao I de Macedonia, muriendo dos años después en Pella. Con su muerte se cierra la época de los grandes dramáticos griegos.

Nota: Para profundizar en algunos textos de las tragedias clásicas griegas, consulta la asignatura de Literatura II, en la unidad 2. Allí encontrarás algunos fragmentos de las tragedias y comedias griegas y latinas.

6.1. La comedia griega: Aristófanes.

La comedia se origina de los dramas satíricos de las fiestas dionisiacas, de ahí la comedia o “canto de festín alegre”. Conserva los coros de la tragedia griega e introdujo las llamadas parábasis (desvíos), mediante la cual el autor de la comedia se dirigía mediante el coro, al público, ridiculizando situaciones comunes a éstos y al autor. Los griegos fueron muy aficionados a las comedias llegando a contabilizarse durante el periodo de Alejandro Magno cerca de novecientos títulos; de los cuales solamente conservamos once del comediógrafo, Aristófanes. Aristófanes vivió posiblemente entre el 450 y 385 a. C. Se considera como el mayor cómico de todos los tiempos. Aristófanes y sus comedias fueron contemporáneos de Eurípides y sus tragedias. La comedia contrasta con la tragedia por su espíritu satírico, donde el escritor presenta sus propios personajes, asunto y trama. Así la tragedia tiene como fuentes de inspiración os mitos o en las diversas tradiciones. En las comedias de Aristófanes, el coro se dirige a los asistentes para exponer directamente sus opiniones. Entre las comedias de Aristófanes que se conservan, en las que se alternan el diálogo y el canto son:

○ Los acarnienses, 425 a. C.	○ Las aves, 414 a. C. Sátira del imperialismo ateniense.
○ Los caballeros, 424 a. C.	○ Lisístrata, 411 a. C.
○ Las nubes, 423 a. C. Sátira contra los nuevos filósofos, como Sócrates.	○ Las Tesmoforias, 411 a. C.
○ Las avispas, 422 a. C.	○ Las ranas, 405 a. C.
○ La paz, 421 a. C.	○ Las asambleístas, 392 a. C.
	○ Pluto, 388 a. C.

Mediante sus comedias Aristófanes ridiculiza a personajes contemporáneos, conservaba los nombres reales y las máscaras que utilizaban los personajes eran parecidas al quien estaban caricaturizando.

7.1. El teatro latino: Comedia y tragedia.

En la segunda mitad del siglo II a. d. J. el helenismo le da a Grecia conquistada por el romano el triunfo cultural. Si Roma dominó a Grecia con las armas, Grecia tuvo el dominio artístico. Para los latinos el género teatral más popular era la comedia. El género dramático y los argumentos de la dramática latina tuvieron su fuente en los tópicos griegos. Las piezas dramáticas tenían la siguiente estructura, un prologo, una parte dialogada y otra lírica acompañada por una flauta.

7.1.1. La comedia latina.

Cuando la comedia romana los personajes eran griegos se llamaba, "*palliata*", (túnica); si los personajes eran latinos, vestían la toga romana y la comedia recibía el nombre de "*togata*". La literatura latina anterior a Cicerón, era representada por las comedias de Terencio y Plauto; son los realizadores de la llamada "comedia palliata", porque su acción se realizaba en Roma y sus personajes vestían el "*pallium*". Los argumentos tratados por Terencio y Plauto tienen su origen en los personajes típicos de la comedia ática.

7.1.2. Tito Maccio Plauto

Nació en Sársina, Umbría Romana, el 254 a. C., muere en Roma, hacia el 184 a. C. Se considera como el comediógrafo más original. Sus obras están escritas en latín vulgar, con diálogos de la vida cotidiana. Infunde a sus personajes una dosis de rusticidad romana. Su lenguaje está lleno de neologismos (palabras nuevas), de retruécanos (*que consiste en la reorganización diferente de los elementos de una oración en otra oración siguiente, de tal forma que el sentido de la segunda oración contraste con el de la primera*), de aliteraciones (es la repetición de sonidos consonantes al principio de palabras o de sílabas acentuadas), anfibologías (empleo de frases o palabras con más de una significación), utiliza, chistes, groserías e incluso obscenidades. Son comedias más cómicas que las griegas. De Plauto conocemos las siguientes obras: *Anfitrión, Addictus, Asinaria, Aulularia, Báquides, Captivi, Casina, Curculio, Epidicus, Menaechmi, Mercator, El soldado glorioso, Mostellaria, Persa, Poenulus, Pseudolus, Rudens, Saturio, Stichus, Trinummus, El soldado fanfarrón*

7.1.3. Publio Terencio.

Nació en Cartago 185 y murió en 159 a. C en Roma. Es más refinado que Plauto, escribió comedia. Se conocen seis obras: La mujer de Andros, el Eunuco, Atormentador de sí mismo, los hermanos, la Suegra y Formión. Los personajes creados por Terencio son; el comerciante de esclavas, parásito, glotón, adulador, el joven de familiar derrochador, el padre débil fácil de engañar, el esclavo astuto y depravado, la matrona roma tiránica y la doncella simpática pero infortunada.

7.1.4. La tragedia latina.

Entre los escritores de tragedias al estilo griego sobre sale Quinto Ennio nació en Rudes (Calabria) en el 239 y muere en roma en el año 169 a. C.). Escribió los "*Anales*", en hexámetros, (es una forma de versos que consta de seis pies formados por dáctilos y espondeos o troqueo si es el último pie. Un dáctilo es el formado por una sílaba larga y dos breves, ejemplo; ___ UU, un espondeo por dos sílabas largas, ejemplo; _____, las sílabas largas valen dos tiempos y las cortas un tiempo). El tema de "*Anales*" trata de la historia de su patria, en la parte central, se narra la segunda guerra púnica.