

EL DRAMA ATICO

Origen y primeros pasos

El teatro griego se remonta al siglo VI a.C. y tiene su origen en las ceremonias rituales en torno al dios Dioniso. El término mismo “tragedia” se refiere a él al resultar de la unión del vocablo **τραγος** (macho cabrío) y **ωδη** (canto) en alusión a las danzas y coros ejecutados por danzantes que disfrazados de sátiros (personajes mitológicos que formaban parte del cortejo de Dioniso) entonaban *ditirambos* en una ceremonia procesional. Poco a poco, al tema religioso va incorporándose el culto a los héroes y, de ahí, la temática mitológica da lugar al género.

La comedia, de **κωμος** (coro festivo) y **ωδη** (canto), remonta, como la tragedia, a las celebraciones dionisiacas, pero en ella el vitalismo sexual y el goce desenfocado del dios de la fecundidad constituyeron la esencia del espectáculo.

Con Pisístrato comenzaron en Atenas a representarse pequeñas piezas en un teatro en principio de madera (545 a.C.). Tenemos testimonios del llamado “carro de Tespis” (536 a.C.) en el que este primitivo autor hacía “giras” con su “compañía”. De él se dice que presentó por primera vez una tragedia introduciendo un personaje que dialoga con el coro, innovó la máscara y dio al coro figura humana (frente a la de sátiros de los ritos dionisiacos).

Pero será en el siglo V cuando la tragedia alcance su cénit y sea considerada desde el punto de vista artístico y como espejo de la conciencia pública.

Características generales

Los dramas se componían en verso, por lo que los autores también eran considerados poetas. Las primeras representaciones teatrales, al aire libre, tuvieron lugar junto a la Acrópolis de Atenas. Desde el s. IV se extendieron primero por el Ática y, después, por el resto del mundo heleno.

Las representaciones quedaron fijadas como parte de los festivales que en honor a Dioniso se celebraban en Atenas al comienzo de la primavera, en las llamadas “Grandes Dionisias” y, desde mediados del s.V, comenzaron también a representarse otras obras dramáticas durante las Leneas, festivales de invierno igualmente celebrados en honor a Dioniso. A ellos concurrían los autores dramáticos con sus tragedias, comedias y dramas satíricos, piezas menores de tono burlesco y más breves, por lo general relacionadas en cuanto a su temática con la tragedia.

Las representaciones primitivas consistían únicamente en la interpretación cantada del coro. Sus componentes, los *coreutas*, entablaban un diálogo con un personaje independizado del coro, el *corifeo*, que actuaba como su director. Con posterioridad se fueron incorporando actores sobre los que progresivamente iría recayendo el desarrollo de la acción dramática. El coro siempre constituyó el elemento esencial en la tragedia griega e intensificaba con sus intervenciones la emoción de lo representado por los actores. Como su canto se acompañaba al sonido de una flauta, el teatro griego resultaba la suma de :

lirica coral + danza + recitado de los actores.

Las obras trágicas giraban siempre acerca de las sagas míticas de los héroes antiguos, y extraían de sus sufrimientos una enseñanza moral para el ciudadano. La comedia sitúa la peripecia en el presente, siendo ésta inventada y fantástica; pero, tanto en una como en otra, coro y héroe se debaten ante una situación angustiosa que afecta a una colectividad amplia.

La tragedia soluciona el conflicto mediante el dolor, mientras la comedia hace del conflicto una situación disparatada y la usa como crítica a los valores opresivos de la sociedad contemporánea. Así, el teatro griego ejerce en la época clásica la función que había venido ejerciendo la poesía épica hasta este momento: es la escuela del pueblo.

La tragedia constaba de las siguientes partes:

PRÓLOGO, iniciaba la obra; un actor, a menudo un mensajero, presentaba las circunstancias preliminares a los hechos de la obra.

PÁRODOS, entrada del coro y canto inicial.

EPISODIOS o AGONES, escenas con actores.

ESTÁSIMOS, cantos de coro que seguían a cada episodio.

ÉXODO, canto con que se retiraba el coro.

La comedia añadía en ocasiones a esta estructura la PARÁBASIS, momento en que el coro, desprovisto de máscaras, se dirigía al auditorio comentando su propia obra o tratando algún tema de actualidad; se rompía entonces la ilusión dramática. Sus PRÓLOGOS solían ser dialogados y su escena final era un desfile de triunfo del héroe, en el que el canto, la bebida y la fiesta coronaban el final feliz.

La lengua empleada por los trágicos es solemne y religiosa, sobre todo en los coros, ella es el vehículo que acompaña al padecimiento del personaje trágico y al del espectador que se compadece de él y libera sus afectos en la *catarsis*. La comedia, sin embargo, incorpora chistes, obscenidades y palabras groseras a un lenguaje de por sí ya coloquial, cercano al público, acorde a sus personajes y que confiere realismo a la trama.

Los trágicos

Esquilo

Nació en Eleusis (Ática) en el año 525 a.C. De noble familia, luchó contra los persas en Maratón y Salamina.

De las 90 obras que se cree que escribió sólo conservamos 7 completas, pero sabemos que triunfó una docena de veces en los certámenes teatrales (Los Persas, La Orestíada), compitiendo en su madurez con Sófocles.

Ha sido considerado el creador de la tragedia. Caracterizan su obra:

- Introdujo el segundo actor, lo cual hizo posible el diálogo y la acción.
 - Ya aparece cierto aparato escénico
 - La lengua se aleja de la cotidiana y está llena de rebuscados compuestos.
 - Convierte los mitos en expresión dramatizada de los problemas universales del hombre: su relación con la divinidad, el destino, el mal, la culpa, la justicia y el orden que rige el universo. La trama se subordina al planteamiento y especulación sobre estos temas. Los héroes caen en el pecado de $\upsilon\beta\rho\iota\varsigma$, una especie de soberbia que empuja al hombre a creer que puede ser tan poderoso como los dioses; pierde su $\sigma\omega\phi\rho\sigma\upsilon\nu\eta$ (moderación, templanza) y le sobreviene el castigo divino.
 - Escribe sus obras en forma de “trilogía ligada”: una misma saga mítica ocupa la trama de tres tragedias. La más conocida es La Orestíada, que cuenta la maldición de los Atridas en Agamenón, Las Coéforas y Las Euménides (las tres se conservan). La saga tebana ocupa la trilogía formada por Layo, Edipo, rey y Siete contra Tebas (sólo conservamos ésta última). El mito de Prometeo se trata en tres tragedias de las que se conserva la primera: Prometeo encadenado, Prometeo liberado, Prometeo portador del fuego.
- Aparte de estas tres trilogías, las principales, Esquilo escribió una pieza trágica, Los Per-

sas, que no es la exaltación de la victoria griega en Salamina, sino el desarrollo dramatizado de la ὕβρις de Jerjes.

Sófocles

Veinticinco años más joven que Esquilo (497 a.C.), había nacido en una distinguida familia ateniense y recibió una esmerada educación. Vivió inmerso en su ciudad para la que ocupó los cargos de estratega y administrador de fondos públicos.

Vive el esplendor de Atenas con Pericles y, al tiempo, el comienzo de las amenazas que desintegrarán su poderío.

- Ideología trágica.

Hombre de gran equilibrio y moderación espiritual, sus obras muestran su preocupación por la relación entre acción y destino humano que está determinado por los dioses.

- a) La tragedia muestra dos esferas de actuación: la divina y la humana; ésta última se acomoda a la primera.
- b) Respecto al hombre, hay dos elementos en su naturaleza: el sufrimiento y el error. El héroe comete un error, involuntario o inevitable, que le lleva al castigo divino.
- c) El héroe es inflexible pero nunca triunfa ante la divinidad. Fracasar y reconocer el error le convierten en héroe.

El ideal de vida para Sófocles es la σοφροσύνη: el reconocimiento de nuestras limitaciones ante la divinidad.

Políticamente Sófocles comulga con una serie de medidas democráticas de Pericles, pero presenta su lado tradicional: los detentadores del poder político deben tener presente lo que está establecido por los dioses.

- Autor dramático

- a) El coro, que en Esquilo era el centro, empieza a perder importancia: el canto cede ante el recitado; hay menos partes narrativas y más acción.
- b) Aumenta el número de coreutas de 12 a 15 y los dividió en dos semicoros.
- c) Crea el tercer actor, con lo que aumenta la acción y los diálogos son más vivos.
- d) Suprime la “trilogía ligada” de Esquilo.
- e) Aumenta el aparato escénico con el uso del “deus ex machina”.
- f) Es un gran maestro de caracteres: grandes personajes trágicos se enfrentan a su destino.
- g) Su lengua evoluciona desde la grandilocuencia de Esquilo y se depura. El discurso se ciñe al pensamiento. Por su contención y su sentido de la medida, por su movimiento, representa el apogeo clásico.

-Obras

Obtuvo el premio en los certámenes en 24 ocasiones. De las 123 obras que escribió, sólo conservamos 7: Antígona, Edipo rey, Ajax, Electra, Las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colono.

Eurípides

Nació en el seno de una familia de ricos hacendados en el año 484 a.C., y recibió una educación esmerada. De personalidad inconformista y crítica con los valores tradicionales, no era visto con simpatía por sus contemporáneos. Después de su muerte alcanzó el éxito que no había conseguido en vida. Sólo obtuvo dos victorias en los certámenes teatrales.

- Ideología trágica

- a) Muy influido por la sofística en su vida y en su modo de hacer tragedia, trató con un nuevo espíritu los temas de la leyenda heroica, criticando duramente los comportamien-

tos de los dioses. Critica los viejos principios tradicionales: la superioridad hombre-mujer, griego-bárbaro, el respeto al pasado, la virtud de la guerra... Utiliza la tragedia como un púlpito para exponer sus ideas; por eso abundan las tiradas de retórica sofística y se ve forzado a utilizar muy a menudo la solución fácil del "deus ex machina".

- b) Ve las divinidades como símbolo de los poderes irracionales y sustituye su fuerza por la de la Τύχη (Fortuna).
- c) Incorpora nuevos personajes, hasta ahora poco dignos (campesinos...); sus heroínas ya no se mueven por grandes ideales, sino por pasiones o sentimientos personales. Es un excelente psicólogo, sobre todo del alma femenina.
- d) Frente al carácter estable de los personajes esquilneos, sus personajes están faltos de equilibrio espiritual.
- e) Sus cantos corales están llenos de lirismo, ya no se insertan en la acción.
- f) Considera la tragedia como la representación de la vida humana y pinta el sufrimiento de hombres y mujeres sin intentar aleccionarlos ni consolarlos.

- Obra

De las 92 obras que escribió conservamos 18: Medea, Bacantes, Electra, Troyanas, Hipólito.

La comedia

Es un género vinculado a la vida política de Atenas y a su democracia. Cuando a final del s.V el sistema democrático de las polis entra en franco declive, la comedia ática sufre una transformación en lo que llamaremos "comedia nueva": la burla y la sátira con personajes reales da paso a personajes "tipo"(el soldado, el usurero...) y a un mayor interés por la verosimilitud dramática.

Aristófanes

El centro de su vida (450 a.C.- 388 a.C.) lo ocupa la Guerra del Peloponeso. De familia noble rural, siempre se la ha tildado de conservador.

- Características de la comedia aristofánica:

- a) Los personajes son dioses, héroes o personajes imaginarios.
- b) En cuanto a la trama: el héroe cómico es siempre aparentemente débil y cobarde frente a quienes tiene que combatir, pero siempre vence usando recursos inverosímiles o mágicos hasta restaurar la felicidad, simbolizada en la fiesta y el erotismo.
El argumento sirve de pretexto para elevar una crítica a las incoherencias de la sociedad.
El recurso será el mundo al revés.
- c) El final es siempre feliz: el triunfo del héroe: boda, triunfo sexual y fiesta.
- d) Sus tópicos: el elemento sexual, la injuria, la parodia (de los trágicos, especialmente de Eurípides,; de textos fundacionales como la Ilíada o la Odisea...), la comida y la ruptura de la ilusión dramática en la parábasis.
- e) Hay una ideología cómica: el autor "educa" con los ejemplos que presenta (critica a Sócrates en su obra en un intento por restaurar la antigua moralidad)
- f) el coro está formado por personajes insólitos que daban título a la obra y cuya entrada causaba expectación.
- g) Es un hábil creador de figuras verbales, juegos de palabras y chistes.

-Obras:

Nubes, Avispas, Aves, Ranas, La Paz, Lisístrata, Tesmoforias, Acarnienses, y ya tardías Asambleístas y Pluto.

Menandro

Representante de la comedia nueva (342-292 a. C.), es un gran creador de caracteres, sus personajes resultan tipos humanos que dan nombre a la comedia. Sólo conservamos una entera: El misántropo. Lo importante es el desarrollo psicológico de los personajes.

-Características generales de la comedia nueva:

- a) Práctica desaparición de los temas políticos, sin alusiones directas a personajes conocidos.
- b) Argumentos simplistas con un tono marcadamente moralizador.
- c) Disminución del papel dramático del coro, simplemente marca la transición entre actos.
- d) Emplea un estilo coloquial y familiar en detrimento de las formas poéticas anteriores.