LITERATURA LATINA.

I. EL TEATRO (PLAUTO, TERENCIO, SÉNECA)

Comedia y tragedia

La primera y fundamental división es la de tragedia y comedia. La tragedia, que presenta como protagonistas a héroes y a dioses, tiene un tono solemne y su lenguaje es elevado. La comedia, en cambio, utiliza un lenguaje desenfadado, que imita el habla de la calle y, a veces, resulta procaz.

Dentro de la comedia hay que distinguir la **fabula palliata**, de tema griego, (así llamada porque los actores salían vestidos con el pallium, vestidura griega), y la **fabula togata**, comedia de asunto romano (la toga era el vestido nacional romano de la vida civil).

La tragedia, a su vez, se subdivide en dos subgéneros: la **fabula graeca (cothurnata)**, obras generalmente traducidas o adaptadas de la la tragedia griega, y la **fabula praetexta**, que hace alusión a la toga pretexta, bordada con una franja de púrpura, que llevaban los magistrados. Esta ponía en escena episodios sobresalientes de la historia nacional romana. De estas clases de teatro, solamente han llegado a nosotros las obras de **Plauto y Terencio** (fabula palliata) y las tragedias de **Séneca**. Los demás son fragmentos sacados de citas de otros autores.

PLAUTO (254?-184 a.C.) Nació en la Umbría. No conocemos bien su vida. Sabemos que era de condición libre pero muy pobre. Su actividad teatral fue amplia: autor, director teatral y empresario.

Obras

Escribió numerosas obras, de las que han llegado veintiuna a nosotros. Se conservan, al lado de farsas, tales como **Asinaria** (La comedia de los asnos), y de comedias de intriga, como **Mostellaria** (La comedia de las apariciones), los **Menecmos, Miles gloriosus** (El soldado fanfarrón), **Pseulodus**, comedias dramáticas y novelescas, como los **Captivi**, (Los prisioneros de guerra), **Rudens** (El cable), y comedias de caracteres, como **Aulularia** (La ollita), **Trinummus** (El hombre de los tres centavos). **Anfitrión** es, según Plauto, una tragicomedia porque pone en escena a hombres y a dioses.

Un teatro popular

El teatro de Plauto es una obra de imitación. El poeta toma de la Nueva Comedia griega los temas de sus obras, los personajes tradicionales, como el esclavo pícaro e ingenioso, el soldado fanfarrón, el mercader de esclavos; pero sus comedias no tienen el interés psicológico y el valor moral y artístico de sus modelos griegos. Plauto es un hombre del pueblo; escribe para el gran público, cuyos gustos comparte y al que quiere agradar: pero imita muy

libremente. Su obra tiene un carácter popular que le da su originalidad.

La trama de sus obras es simple para que el pueblo la entienda fácilmente. No se preocupa de componer artísticamente sus partes. Mezcla en un conjunto a veces confuso los rasgos griegos y los romanos. No le preocupa la verosimilitud ni la decencia. Pero tiene cualidades naturales, una gran riqueza de invención, el gusto del espectáculo, el sentido del movimiento escénico: su teatro es vivo.

Tiene también una gran fuerza cómica (vis comica). Plauto se recrea, como su público, en la bufonada, y la sátira se queda frecuentemente en mera caricatura. Pero tiene la virtud de deformar la realidad aumentado sus dimensiones en medio de un chorro incontenible de palabras, de retruécanos e imágenes en un ritmo frenético de estilo.

TERENCIO (190?-145 a.C.)

Nacido en Cartago hacia el 190 a.C., Terencio vino a Roma como esclavo, pero recobró su libertad de manos de un senador que había visto en él aptitudes intelectuales. Después de haber recibido una excelente educación, se convirtió en el protegido de las más ilustres familias nobles, los Escipiones y los Emilios. Para éstos escribe sus comedias. Con él la comedia popular de Plauto se hace más delicada y apta para interesar a las clases elevadas de la sociedad romana.

Obras

Nos quedan de él seis obras: La **Andriana**, el **Eunuco**, **Hécira**, el **Heautontimorumenos** (título transcrito del griego, que significa: El que se atormenta a sí mismo), **Formión** y **Adelfos**.

Terencio y la comedia griega

El tema de sus obras está tomado de Menandro por el procedimiento de la contaminación, es decir, combinando dos piezas griegas para obtener una intriga más rica en incidentes. Sus piezas presentan el tema ordinario de la Comedia Nueva de los griegos: un joven ama a una joven pobre, de padres desconocidos. Consigue con ella gracias a las artimañas de un esclavo fiel. Finalmente se descubre que la joven es libre de nacimiento e incluso de clase noble. A veces, se encuentra a sus padres. Pero Terencio enriquece el tema dando particularmente más importancia al papel de los padres.

Plauto y Terencio

Comparándolo con Plauto, se ve mejor la originalidad de su obra:

1. De la comedia bufonesca de Plauto, Terencio ha hecho una comedia psicológica. Los personajes no son ya caricaturas, sino auténticos retratos; sabe marcar las diferencias de edad y condición. Se trata de un verdadero realismo. Pero su comedia carece de la fuerza cómica de

Plauto.

2. De una comedia popular, Terencio ha hecho una comedia burguesa: describe los personajes de la clase media de su sociedad trazando delicadamente los rasgos de su carácter.

3. De una comedia desmesuradamente cómica, Terencio ha hecho una comedia sentimental y moralizante. Sus personajes son muy buenas personas, a pesar de sus defectos, si los comparamos con la galería de personajes de Plauto. A veces, sus discusiones tocan elevados temas de filosofía moral.

Éxito de Terencio

Acostumbrado al teatro de Plauto, el pueblo solo concedió un éxito relativo a las obras de Terencio. Incluso tuvo que defenderse, en los prólogos de las comedias, del ataque de los críticos que le echaban en cara el procedimiento de la contaminación. Pero su influjo en todas las épocas de la literatura ha sido tan importante como el de Plauto, si no mayor. Siempre se ha celebrado en él la moderación y la delicadeza en el tratamiento de los personajes, así como el purismo de su estilo.

SÉNECA (4 a.C.-65 d.C.)

Hijo de Séneca el Retórico, nació en Córdoba. Su carrera pública de funcionario le llevó pronto a la corte imperial y le convirtió en maestro de Nerón, sobre el que tuvo inicialmente un gran predicamento. Después, su supuesta participación en la conjuración de los Pisones llevó a Nerón a darle la orden de suicidarse.

Obras

Se le atribuyen tradicionalmente nueve tragedias, cuyos títulos son: **Hercules furens** (La locura de Hércules), **Troades** (Las Troyanas), **Phoenissae** (Las fenicias), **Medea, Phaedra** (Fedra), **Oedipus** (Edipo), **Agamemnon** (Agamenón), **Thyestes** (Tiestes), **Hercules Oeteus** (Hércules en el monte Eta). Todas ellas tienen un cierto paralelismo temático con la tragedia ática (Sófocles y Eurípides). Se le ha atribuido una décima, Oetavia, cuyo tema es el destino trágico de la' primera mujer de Nerón, pero hoy sabemos que no salió de su mano. Esta última obra es la única representante de la fabula praetexta que ha llegado a nosotros.

Una tragedia erudita

El estilo de Séneca está caracterizado por el pathos, ese sentimiento desbordado de lo trágico que se remonta a Eurípides. Sin embargo, la acción y los caracteres pierden importancia. Probablemente, estas piezas, de retórica avasalladora, estaban destinadas para la declamación, pero el análisis del texto no ha detectado hasta ahora un pasaje que sea imposible de representar en escenas. Son obras deformadas por el exceso de declamación, por las disquisiciones morales y la erudición mitológica, y no contienen el peculiar espíritu ni el trasfondo religioso del drama griego antiguo. Pero hay en ellas finos pasajes descriptivos y un

profundo sentimiento para captar la idea de la belleza moral.

El influjo de Séneca ha sido decisivo en el teatro clásico francés e italiano y en el drama isabelino inglés del siglo XVI y, en ocasiones, en algunas obras de Shakespeare.

Influencia en la literatura posterior

Plauto gozó siempre de una gran acogida entre el público y sus comedias se siguieron representando **con gran éxito** mientras existió una tradición teatral viva en Roma. Durante el clasicismo de los últimos años de la República y de la época de Augusto la popularidad de Plauto sufre un cierto retroceso por influencia de los grandes poetas del momento, en particular Horacio, a quienes disgustaba en general la literatura de la época arcaica. A partir del **Renacimiento** Plauto vuelve a ser leído y representado, ejerciendo sus obras gran influencia en el teatro inglés del siglo XVI. Como muestra de esta influencia de las comedias plautinas en el teatro europeo de los siglos XVI y XVII baste decir que La comedia de los errores de **Shakespeare** utiliza el argumento de Menaechmi y que El avaro de **Moliére** recuerda al Euclión de la Aulularia.

Terencio tuvo muchísimo menos éxito y repercusión que Plauto.

Séneca influyó indirectamente en algunas tragedias posteriores. Destaca la influencia probada sobre **Unamuno** y sus tragedias.