

El teatro en Grecia

Los inicios de la **dramática europea** se remontan al **teatro griego** dado que fue en **Grecia** donde **nació**. En Atenas las tragedias se ponían en escena con motivo de las fiestas dionisiacas, celebradas tres veces al año.

Estas representaciones teatrales no tenían como objetivo el entretenimiento, como ocurre en la actualidad, sino que se realizaban como parte de las ceremonias religiosas en honor al dios del vino, Dionisos. En estas festividades un grupo numeroso de hombres (alrededor de cincuenta), disfrazados con pieles de machos cabríos danzaban y cantaban en una plaza en torno a un altar. Según los testimonios rescatados, por regla general en cada una de las tres jornadas se presentaban tres tragedias y un drama de sátiros y por último se exhibía una comedia.

La tragedia se diferenciaba de la comedia porque sus personajes eran dioses, semidioses, reyes o héroes; su lenguaje era elevado acorde con su categoría, y el desenlace, doloroso. En la comedia los personajes eran seres corrientes, de la vida diaria y su lengua, coloquial. El final era feliz.

En el siglo V, comenzó en Grecia el período clásico conocido como el siglo de Pericles. Atenas logró un extraordinario desarrollo político y cultural y esto motivó que se convirtiera en el centro más importante de la actividad teatral. Su estratégica ubicación geográfica determinó la concu-

rrencia de personas provenientes de lugares alejados y de la más diversa extracción social, lo que otorgó a estos espectáculos un carácter popular.

La tragedia

La tragedia puede ser definida como una *lucha* en la que *la vida humana es siempre derrotada* en momentos que provocan *horror* (ante la magnitud de la catástrofe) y *piedad* (ante la nihilidad del ser humano) en el espectador, pues ve, anticipada, su propia y natural derrota, a la que está sometido por el simple hecho de existir. El error humano (*hamartía*) se produce cuando el hombre pierde su objetividad y se deja llevar por sus pasiones sin tener en cuenta la advertencia de los dioses o cuando éstos lo inducen a cometer el pecado. Como oposición a la *hamartía* aparece la *anagnórisis* en donde el héroe reconoce su error haciéndose responsable de su falta y aceptando el castigo. Los hombres se interrogan sobre su destino y sobre el porqué del pecado desconocido o la culpa por la cual son castigados.

Aristóteles afirmaba que los hechos en una tragedia debían inspirar el temor y la compasión. Temor, por lo que le sucede al semejante y, por lo tanto, podría suceder a cada

uno de nosotros, y compasión por el infortunio de quien en principio no lo merece.

Basándose en este filósofo, Arthur Miller nos ha proporcionado una definición moderna de la tragedia: "Documentación perfectamente equilibrada de los momentos de la lucha del hombre por conseguir su felicidad; la tragedia surge y llega a ser inteligible cuando en esa lucha el hombre es vencido y deshecho".

Con respecto al rol del espectador, Arthur Miller explica por qué éste asiste voluntariamente a la representación de una tragedia si sabe que va a sufrir. Sin embargo, permanece en su butaca, compenetrado con la acción trágica. Esto se debe a que los hechos trágicos producen en el espectador la *catarsis*, es decir la purificación de las pasiones del espíritu por medio de las emociones que provoca la obra de arte.

Los actores y el vestuario

Todos los personajes, aun los femeninos, eran encarnados exclusivamente por hombres. Se los llamaba *hipocritai* (hipócritas). Los papeles eran desempeñados por tres actores llamados respectivamente **protagonista**, **deuteragonista** y **tritagonista**. Debían alternarse para representar las diversas partes, ya que en escena no podía haber simultáneamente más de tres personajes. El elenco teatral se completaba con una variada cantidad de personajes mudos y comparsas que representaban a soldados, miembros de un séquito, etc., además de diversos animales.

Además de la peluca y el tocado que respondía a las características del personaje, todos usaban una **máscara** que reproducía, aproximadamente, el rostro de la figura encarnada. Había una serie de modelos que reflejaban diversas expresiones anímicas, según el sexo, la edad y el temperamento del personaje evocado. Estas máscaras tenían, además, un dispositivo que ampliaba el volumen de la voz, lo que permitía que fueran escuchados por todo el público y le daba un tono profundo y solemne a los parlamentos.

Otro elemento importante del atuendo de los actores eran los **colurnos**, un calzado con suela muy gruesa que los hacía más altos, por lo que debían rellenarse algunas partes del cuerpo para equilibrar la figura.

El **coro** estaba formado por doce o quince coreutas que bailaban y cantaban ordenados en hileras paralelas. Su atuendo era más sencillo que el de los actores.

La sala teatral

Los teatros, contruidos con madera y luego con piedra, podían albergar entre 15.000 y 30.000 espectadores y estaban ubicados al aire libre, en un anfiteatro, generalmente al pie de una colina. En la parte central estaba el **altar** en el que supuestamente se realizaban las ceremonias dedicadas a Dionisos antes de comenzar el espectáculo. La **orquesta** era el sitio por donde se desplazaba el coro y que rodeaba

al altar. En torno de la orquesta se extendía el **auditorio**, una serie de gradas construidas sobre la colina, que ocupaban los espectadores.

En la parte inferior de ese hemicíclo, en plateas de privilegio se ubicaban las personalidades destacadas. La **escena** ocupaba el tercio restante de ese círculo. Representaba generalmente la fachada de un templo o de un palacio y servía como telón de fondo para las representaciones. En su interior estaban los camarines y demás instalaciones secundarias. Esta fachada tenía tres o cinco puertas, y según por cuál de ellas hacía su entrada el intérprete, indicaba de dónde procedía el personaje (si del sitio donde transcurría la acción, si de algún lugar lejano o bien del interior del palacio o templo representado en esa fachada). Estas convenciones eran perfectamente conocidas por el público. Frente al auditorio estaba ubicado el **proscenio**, donde se desarrollaba el espectáculo.

Los mecanismos escenográficos

Aunque un tanto rudimentarios, se utilizaban variados mecanismos para satisfacer algunas exigencias del argumento. Se pueden citar:

- el **enquiclema**, que se utilizaba para mostrar a los espectadores algo que había ocurrido fuera de escena (las muertes u homicidios, aun ficticios, no podían mostrarse en el teatro ya que era un recinto sagrado). Consistía en una plataforma rodante que se introducía por una de las puertas y luego se retiraba;
- el **teologeion** que consistía en una plataforma elevada sobre la que aparecían los dioses para intervenir en los conflictos humanos. Los latinos denominaron a este recurso *deus ex machina*;
- las **tramoyas**, que permitían elevar y bajar a los dioses y héroes sobre el escenario, y otros mecanismos para producir sonidos como truenos y relámpagos.

Los trágicos más importantes

Los destacados autores que impulsaron un excepcional desarrollo de la tragedia fueron **Esquilo**, **Sófocles** y **Eurípides** (siglo V a.C.).

El poeta **Esquilo** (segunda mitad del siglo VI a. C.) fue durante un tiempo el maestro indiscutido de la escena ateniense. Introdujo algunas innovaciones que consolidaron la tragedia. Incorporó un segundo actor y disminuyó el protagonismo del coro con lo que **adquirió mayor importancia la parte dialogada**. Los temas de sus tragedias se centraban en las relaciones de los seres humanos con los dioses y en las nociones de culpa, castigo y desmesura (la *hybris* griega). Entre las que han llegado hasta hoy, las más conocidas son *Prometeo encadenado* y la *Orestíada*.

El segundo de los grandes trágicos griegos fue **Sófocles** (siglo V a.C.) Tuvo una excelente formación literaria; fue

un hombre de muy buena presencia, diestro en atletismo y destacado en declamación y canto. **Encarna la mentalidad progresista y el creciente individualismo que se expande en el siglo V.** La admirable construcción de sus tramas y la manera en que sus temas y personajes (tan parecidos y tan cercanos a nosotros por su humanidad) despertaban al mismo tiempo piedad y temor, llevaron a Aristóteles y a otros críticos griegos a considerarlo como el mejor autor de tragedias.

Entre las innovaciones que señalan la evolución de la técnica dramática, puede mencionarse: la incorporación de la escenografía y de un tercer actor lo que permitió ahondar en la psicología de sus personajes; la reducción de la participación del coro, al que limitó a presenciar los acontecimientos y a comentarlos con ecuanimidad. Su *Edipo rey* constituye el ejemplo más perfecto del género trágico. De las más de cien obras que escribió Sófocles, sólo se conservan siete tragedias, una obra satírica y más de mil fragmentos.

Eurípides, coetáneo de Sófocles, fue el tercer gran autor de teatro. Escribió cerca de 92 obras, de las que se conservan 17 tragedias y una obra satírica completa, *Los ciclopes*. Denunció con singular valentía los múltiples prejuicios que existían en la sociedad ateniense, lo que le valió el repudio del sector más conservador pero el aplauso de los jóvenes que lo consideraban un representante de sus ideales. **Sus personajes, conflictivos pero vitalmente humanos, presentan una sólida estructura psicológica** por lo que es considerado más realista que sus predecesores. Para algunos críticos es el dramaturgo griego más moderno. Entre sus obras principales sobresale *Medea*, cuya protagonista es una mujer de vigoroso temperamento y gran inteligencia que se convierte en asesina debido al trato injusto que recibe.

La comedia

Al igual que en el caso de la tragedia, el origen de la comedia no es sencillo de resolver. Según algunas evidencias proporcionadas por la literatura y la arqueología, en Atenas y en otras poblaciones menores, se realizaba una celebración denominada *komos* (de donde provendría el vocablo *comedia*), cuyos antecedentes serían muy antiguos. Estas ceremonias rituales se celebraban en primavera para festejar el renacimiento de la naturaleza y estaban destinadas a honrar a diversas deidades de la fertilidad y de la agricultura y, por supuesto, a Dionisos. Estos rituales tenían un tono carnavalesco y se supone que se aprovechaba la ocasión para burlarse y ridiculizar a personajes conocidos de la comunidad comparándolos con cualidades o defectos de los animales. En el período de apogeo, las comedias se representaban en los mismos locales que las tragedias puesto que ambas formaron parte de los cultos destinados a honrar a Dionisos.

Medea frente a la muerte de Jason

Como en la tragedia, el elenco de la comedia estaba formado por un coro y actores individuales, pero sus esquemas no eran tan rígidos como los trágicos. La importancia del coro también fue disminuyendo con el paso del tiempo hasta desaparecer en las últimas obras. Sin embargo, el coro cómico subsistió durante más tiempo pues su actuación era muy festejada por sus bailes y cantos, el atuendo estrafalario (con abundancia de rellenos y aditamentos ridículos y hasta obscenos) que, obviamente, difería totalmente del empleado en las obras trágicas: no llevaban coturnos lo que les permitía desplazarse con agilidad sobre el escenario. Según algunos investigadores en determinadas circunstancias se movilizaban con zancos parodiando los recursos de la tragedia. Las máscaras también eran extravagantes y las usadas por el coro reproducían los rasgos distintivos de algunos animales.

El máximo exponente cómico de la comedia "antigua" fue **Aristófanes** (450-390 a.C.). Los temas eran tomados de las leyendas y mitos con espíritu poco respetuoso, ya que los dioses y héroes, que en las tragedias aparecían con solemne dignidad, en las comedias eran presentados como tontos, delincuentes o estafadores. Esto recordaba a los hombres que los vicios y las virtudes humanas también estaban presentes en los dioses. Además llama la atención el tono burlesco, mordaz, con que se presentaba a personajes encumbrados, inclusive del gobierno. Empleando la sátira dramática, Aristófanes ridiculizó a Eurípides en *Las ranas* y a Sócrates en *Las nubes*. Según parece, Sócrates estaba presente en el estreno y se puso de pie para que el público pudiera apreciar la semejanza que existía entre su cara y la máscara que lo representaba.

● El teatro

Cuando vamos al teatro y vemos una obra nos encontramos frente a un **hecho artístico** que parece simple porque representa situaciones muchas veces posibles en el mundo que nos rodea, pero que en realidad es tan complejo como interesante.

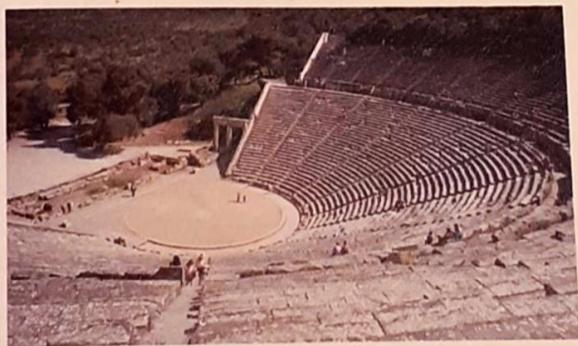
En principio porque, cuando analizamos lo que los críticos llaman **hecho teatral**, debemos tener en cuenta un conjunto entrelazado de elementos que conviven en él. Por ejemplo, el hecho de que tenga una naturaleza doble: por un lado, un texto literario escrito por un autor con sus particularidades y, por otro, la consideración de que ese texto está concebido esencialmente para ser representado.

El texto dramático

El origen del teatro. El teatro griego

Desde la antigüedad, los hombres tuvieron la necesidad de contar historias y buscaron imitar, a través de la **representación**, elementos del mundo natural y sobrenatural. Los griegos, por ejemplo, explicaban con **mitos** los fenómenos de la naturaleza, la historia de los hombres y los dioses, y recreaban la vida de sus divinidades mediante la **representación escénica**. El origen del teatro se encuentra justamente en las fiestas religiosas que organizaban los antiguos griegos en honor al dios del vino, Dionisios. En ellas se cantaba el **ditirambo**, un canto improvisado, al principio dedicado a dicha divinidad, que luego derivó en una competencia en la que varios grupos de personas cantaban y bailaban contando historias de esa divinidad o de otras. Estas fiestas duraban días y se representaban diferentes obras previamente seleccionadas por un jurado. Durante la festividad se competía y el grupo que ganaba recibía una corona de laureles. En algún momento, el coro característico de las obras comenzó a tener un diálogo con el **coreuta**, que colaboraba en el relato de la historia, lo cual dio origen a las primeras manifestaciones del **hecho teatral** como lo conocemos. Luego el coro tuvo la función de aclarar o explicar el significado de las acciones que se actuaban. Con el tiempo, las obras pasaron de contar historias religiosas a relatar acontecimientos de la vida personal de los individuos.

El espacio teatral

- 18 Observen la imagen y estudien cómo está organizado el espacio de representación en este antiguo teatro. ¿Les parece adecuado? ¿Creen que el público pudo haber disfrutado cómodamente de las obras teatrales en este lugar? ¿Por qué?
- 19 Busquen información sobre la disposición del público en los teatros griegos, y expliquen cuál es la diferencia con la ubicación actual de los espectadores.

La tragedia y la comedia

Se reconocen dos grandes **géneros teatrales**: la tragedia y la comedia. Las **tragedias** relataban historias de sujetos extraídos de los mitos y personajes épicos, que sufrían un conflicto en relación con su origen y/o su destino. Las historias eran conocidas para los espectadores, pero en el teatro adquirían un matiz diferente de naturaleza psicológica. Este género era el más prestigioso.

Las **comedias**, en cambio, cuentan los conflictos de personas comunes y corrientes o de seres mitológicos menores y el lenguaje es menos elevado. Estos sujetos se ven envueltos en aventuras que siempre tienen un final feliz.

CONECTA IDEAS

Entre los antiguos griegos, era muy común regalar una corona de laureles como premio que representaba un símbolo de triunfo. De allí proviene la expresión del español: "dormirse en los laureles". ¿Por qué no aconsejan "dormirse en los laureles"? ¿Qué significa esa expresión? Si no la conocen, hagan una pequeña encuesta a familiares y profesores para averiguar su significado y comparen sus respuestas.

La pareja de máscaras, una triste y otra alegre, es en la actualidad un símbolo universal del teatro. Nos solemos referir a ellas como "las máscaras del teatro griego" debido a su origen. Las máscaras representan a las musas (diosas inspiradoras) del teatro griego: Melpómene, la musa de la tragedia, y Talía, la musa de la comedia.

Aristóteles y el estudio de la tragedia griega

El filósofo griego Aristóteles fue el primero en analizar las características de la tragedia en su *Poética*. Una **poética** es un texto que intenta estudiar el modo en que se lleva a cabo una obra artística o literaria. En el caso de la *Poética* de Aristóteles, él se detiene a describir los elementos constitutivos de la **tragedia**. En ella plantea dos conceptos fundamentales del hecho teatral en general: la mimesis y la catarsis.

Mimesis significa "imitación" y es la característica que le atribuye al teatro, ya que mediante las obras teatrales se pueden representar, o mejor dicho, imitar, las acciones y conflictos que afectan al ser humano.

La **catarsis**, por su parte, se refiere al efecto que causan en el espectador las vicisitudes del héroe protagonista (con quien aquel se identifica) y la purificación que representa para ambos el desenlace de la tragedia.

Las tres unidades de la tragedia

Asimismo, el filósofo expuso tres unidades vinculadas a la construcción de las tragedias:

UNIDAD DE ACCIÓN

La obra debe representar solo un conflicto.

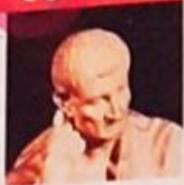
UNIDAD DE LUGAR

Las acciones deben transcurrir en un solo espacio geográfico.

UNIDAD DE TIEMPO

Las acciones deben llevarse a cabo en no más de un día.

CONECTA

AUTORES
Y VIDAS

Aristóteles vivió del año 384 a.C. al 322 a.C. Fue filósofo y científico, y sus ideas han tenido una influencia importante en la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios. Escribió más de 200 tratados sobre diversos temas, como filosofía, ética, y estética entre otros.