

EL DRAMA

Definición

El teatro griego se componía de tres géneros: la tragedia, la comedia y el drama satírico.

La **tragedia** ponía en escena los grandes problemas del hombre —el destino, la libertad, el amor, la muerte, la angustia, el papel de los dioses—, lejos de las cuestiones de la vida cotidiana, a través de personajes que solían ser héroes (en el sentido tradicional) y dioses y cuyos temas procedían del mito. Solía plantearse una situación dolorosa que, normalmente, sólo se superaba por medio del horror, la desgracia y la muerte. Todo en ella era elevado, majestuoso y solemne, incluida la lengua utilizada.

La **comedia** ponía en escena situaciones directamente relacionadas con la vida cotidiana, siendo sus personajes muchas veces arquetipos de una clase social o un tipo humano determinado procedentes de la vida real —aunque no se excluye la aparición de héroes y dioses—. En la obra se solía plantear una situación problemática a la que el héroe cómico daba solución por medios muchas veces fantásticos, por lo que el final siempre era feliz. Se dan a menudo en ella la risa y la burla. Su estilo y lengua son poco elevados, dándose cabida incluso a expresiones y términos de la lengua popular.

El **drama satírico** era también de tema legendario y heroico, como el de la tragedia, sólo que al ser interpretado por un coro de sátiros, seres con apariencia de animal, producía un efecto cómico. Su relación con la tragedia era tal que no constituía un género teatral independiente y sus autores eran los mismos que los de ésta.

A pesar de estas diferencias, las semejanzas entre tragedia y comedia eran muchas. Ambas tenían relación con el culto al dios Dionisio, de modo que se representaban en las fiestas en honor de este dios, las tragedias —y dramas satíricos— durante las **Grandes Dionisias**, en el mes *Elaphebolión* (marzo), y las comedias durante las **Leneas**, en el mes *Gamelión* (enero); las representaciones tenían lugar en el teatro de Dioniso. Ambas estaban escritas en verso e incluían música y danza. En ambas intervenían actores, entre dos y tres, y un coro, integrado por entre doce y quince coreutas, dirigido por un corifeo o jefe de coro. Su lengua era básicamente el ático, para las partes en que intervenían los actores, y el dorio, para las partes corales (sobre todo en la tragedia). La tragedia incorpora también elementos de la lengua épica. Por último, ambas empleaban máscaras y un vestuario especial para caracterizar a los actores, eso sí, con rasgos diferentes según el género.

Para nosotros, el teatro griego es prácticamente un fenómeno ateniense: al Ática pertenecen los autores principales y en Atenas era donde tenían lugar la mayoría de las representaciones. De otro lado, el período de máximo esplendor de la tragedia y la comedia griega fueron los siglos V y primera parte del IV a.C., la época clásica, y su vida estuvo vinculada con los avatares por los que pasó la democracia ateniense.

4 Principales autores de tragedia.

Tres son los grandes autores trágicos griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides.

Esquilo

Natural de Eleusis, de familia aristocrática, su vida transcurrió entre el 525/24 y el 456/55 a.C. Se sabe que intervino en las batallas de Maratón y Salamina contra los persas. Visitó Sicilia en dos ocasiones. A su muerte fue honrado por sus conciudadanos.

Su vida coincide con la consolidación de la hegemonía ateniense sobre Grecia, tras su importante contribución a la victoria griega sobre los persas.

Aunque se conocen unos 80 títulos suyos, sólo nos han llegado completas siete obras, entre las que destacamos *Las Suplicantes*, *Los persas*, *Prometeo encadenado* y la trilogía conocida como la *Orestíada*, integrada a su vez por *Agamenón*, *Las coéforas* y *Las Euménides*. En la *Orestíada* se desarrolla el conocido **mito** de la muerte de **Agamenón**, rey de los griegos ante Troya, a manos de su esposa Clitemnestra y su amante Egisto; la posterior muerte de éstos por obra de su hijo Orestes y la huida de éste hasta Atenas perseguido por las Erinias, donde es perdonado de su acción tras refugiarse en el templo de Atenea.

En cuanto a los rasgos de su teatro, cabe destacar los siguientes:

- a) Aumentó el **número de actores** de uno a **dos**: ello permitió dar más importancia al diálogo.
- b) El **elemento fundamental** de sus obras es el **coro**, integrado por doce coreutas, que viene a ocupar casi la mitad de cada una de sus obras. Ello hace que la acción en sus obras sea lenta, al estar subordinados los diálogos entre los actores a los cantos líricos del coro.
- c) Hizo abundante uso de la **trilogía**: tres obras que desarrollan en conjunto un solo tema.
- d) Utilizó en sus obras una especie de maquinaria teatral que permitía una puesta en escena espectacular: por ejemplo, el que un dios como Hermes apareciera en escena volando. Este tipo de técnicas fueron utilizadas posteriormente tanto en la tragedia como en la comedia.
- e) El teatro de Esquilo manifiesta un **hondo sentimiento religioso** y una gran preocupación por los eternos problemas del hombre. En él, como en toda la tragedia griega, es **central el tema de la Justicia** (δική) y su relación con lo que el destino ha reservado al hombre, que al ser superado por éste provoca la ὑβρις (la insolencia, la soberbia), que trae inevitablemente el castigo divino. En contrapartida, Esquilo propone la φρόνησις (la prudencia, la sensatez) como ideal de vida.
- f) Empleo una lengua y un estilo elevados, alejados de lo cotidiano, sobre todo para sus héroes y dioses. No obstante, para caracterizar mejor a sus personajes extranjeros les hace emplear un lenguaje inusual, mezcla de griego y expresiones y palabras extranjeras.

Sófocles

Natural del demo ático de Colono de Hípico, de familia acomodada, su vida (497/6-406/5 a.C.) coincidió con el “siglo de Pericles” y con la guerra del Peloponeso, que supuso el fin de la hegemonía ateniense sobre Grecia. Participó activamente en la vida pública de Atenas (llegó a ser estratega) y mantuvo estrecha amistad con la elite intelectual y política de entonces. Tras su muerte fue venerado como héroe.

Aunque se conocen unos 123 títulos de obras suyas, sólo nos han llegado completas siete obras, entre las que destacan *Áyax*, *Antígona*, *Edipo Rey* y *Electra*. La temática principal de las obras conservadas tiene que ver con el **mito de Edipo**, el héroe tebano que, ignorante de sus orígenes, mató a su padre Layo y se casó con su madre Yocasta, transmitiendo su desgracia a sus hijos Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene.

Entre los rasgos principales de su teatro tenemos:

- a) Aumentó el **número** de **actores** hasta **tres**: esto influyó en hacer obras más dinámicas y en las que la acción tuviese más peso. Al mismo tiempo introduce el **diálogo triangular**, en que intervienen los tres actores, lo cual contribuyó a enriquecer el carácter de los personajes representados. Todo ello se une con la preocupación por hacer obras con **argumentos complejos** y bien cuidados.
- b) Aumentó el **número** de **coreutas** de doce a **quince**, a la vez que **disminuía** la **importancia** del **coro**.
- c) **Desechó** la **trilogía**, mejorando la construcción de la tragedia como obra aislada.
- d) La gran aportación de Sófocles al teatro es la **maestría** para **crear personajes** con una **personalidad** claramente delimitada. No son seres rígidos e inamovibles como los de Esquilo. Son también **seres ideales**, lejos del realismo que tendrán los de Eurípides. Por primera vez en el teatro griego, con Sófocles la **mujer** alcanza la misma **dignidad humana** que el hombre. Los suyos, por último, son seres víctimas de un **dolor intenso**, cuyas causas el poeta no se plantea y que sus personajes aceptan resignados. La única liberación ante el dolor es la muerte.
- e) En la **lengua abandonó** la **suntuosidad** de Esquilo, reduciendo también el uso de la adjetivación épica. Su lengua es más **natural** y **sencilla**.

Eurípides

Natural de la aldea de Flía, en el centro del Ática, su vida transcurre entre el 484 y el 406 a.C. No participó tan activamente en la vida política ateniense como Sófocles, y en sus últimos años vivió retirado y con pocos amigos, llegando a marcharse a Macedonia, invitado por el rey Arquelaos, donde murió. En el terreno teatral fue el **rival principal de Sófocles**, aunque mucho menos popular que éste. Fue un hombre intelectualmente inquieto, aficionado a explorar caminos nuevos y a someter a crítica las ideas tradicionales. A pesar de que en vida tuvo poco éxito, durante la **época helenística** fue el **dramaturgo griego más admirado**.

En cuanto a su obra, de las 94 tragedias que se le atribuían nos han llegado completas 18, siendo por tanto el autor trágico griego del que más obras tenemos. De entre ellas destacamos *Medea*, *Hipólito*, *Hécuba*, *Las troyanas*, *Orestes*, *Electra* y *Las bacantes*. Es el único poeta trágico del que conservamos completo un drama satírico, *El Cíclope*. Su temática es muy variada, tocando casi todos los ciclos míticos.

Entre los rasgos principales de sus obras destacamos:

- a) El **prólogo** se convierte en él en un elemento bien definido, **casi independiente** del resto de la obra. Su función es poner en antecedentes al espectador y a veces incluso adelantar el desenlace. Es expuesto por un solo personaje. De aquí proceden los prólogos explicativos que veremos en la comedia, sobre todo la romana, expuestos ya por un personaje específico que no volverá a intervenir en la acción.
- b) **Disminuye** aún más la **importancia** del **coro**, que se convierte casi en un intermedio musical que apenas si se integra ya en la acción dramática.
- c) **Utilizó** con frecuencia las el recurso del *deus ex machina*, dios que, suspendido de una especie de grúa, aparecía al final de la obra para solucionar la situación planteada.
- d) Demuestra un gran **dominio** en la **creación** de **caracteres**. Sus **personajes** no son arquetipos o figuras ideales, sino que son **seres cambiantes, contradictorios**, fruto

de la reflexión interna que llevan a cabo, como también le sucede al hombre real. De ahí que se le considere un gran maestro del retrato psicológico.

- e) En todos sus personajes es común la **expresión** de sus **sentimientos**, que siempre tratan de justificar mediante el **debate**: en el que el personaje expone los pros y los contras de su actitud. Este gusto por el debate parece **influjo** de la **sofística**, movimiento que dejó una profunda huella en nuestro autor. El predominio del sentimiento le lleva a caer muchas veces en el **patetismo**, otro de los rasgos de su teatro.
- f) Dio a la **mujer** un **protagonismo** mucho mayor del que había tenido antes, incluso en Sófocles, mostrándonos todas las profundidades del alma femenina. Las suyas son grandes heroínas trágicas con papeles comparables a los de sus héroes masculinos. Medea, Fedra, Alceste, Electra.
- g) Hace una **crítica racionalista del mito** y de la **divinidad tradicional**, aunque tampoco propugna un alejamiento claro de los dioses, dado que los introduce en sus obras como elementos necesarios de la acción dramática.
- h) En sus obras dio cabida también al **tema de la muerte** y al de **la fortuna**, a la que considera una potencia que somete al hombre y que es dueña del mundo, en una actitud que anuncia la época helenística.
- i) En cuanto a la lengua, la suya es una **lengua natural y fluida**, con muchas expresiones coloquiales sacadas de la lengua corriente.

4 Principales autores de comedia.

Los estudiosos alejandrinos dividieron la comedia en dos etapas fundamentales: la **Comedia Antigua**, esencialmente crítica con la situación política derivada de la guerra del Peloponeso y cuya figura principal fue **Aristófanes**, y la **Comedia Nueva**, perteneciente a la última parte del siglo IV, al comienzo de la época helenística, que fue una comedia de evasión, cuyo tema fundamental era el amor y que tenía como autor principal a Menandro. Aquí nos centraremos en la figura de Aristófanes.

Aristófanes

Natural del demo ateniense de Cidataneo, vivió entre el 455/445 y el 385 a.C., es decir, entre el período de gobierno de Pericles y la guerra del Peloponeso y la crisis total de Atenas tras su derrota en este conflicto. Fue contemporáneo de Sófocles y Eurípides, a quien criticó a menudo en sus comedias.

De su obra nos han llegado completas once comedias, además de un cierto número de fragmentos. Las más importantes y conocidas de ellas pertenecen al período de la guerra del Peloponeso y son las que forman las **comedias políticas** propiamente dichas, en las que se critican los efectos del conflicto y a los políticos que lo provocaron: *Los acarnienses*, *Los caballeros*, *La paz* y *Lisístrata*; en otras se trata el tema de las **diferencias entre los viejos y la joven generación**, como en *Las avispas*; hay un cierto número de comedias en que se trata el **tema de la poesía** y en las que se critica, como ya se ha dicho, a Eurípides: *Las tesmoforiantes*, y *Las ranas*; por último, en algunas obras se anuncia ya la llegada de la **Comedia nueva**, como en *Las asambleístas* y *Pluto*, donde sin abandonar del todo el elemento político, el elemento imaginario se vuelve más importante.

En cuanto a los rasgos más sobresalientes de su obra destacamos:

- a) Sus **prólogos** suelen ser **más extensos** que los de la tragedia y son expuestos o bien por el héroe solo o por dos personajes secundarios.
- b) En el **agón**¹ el coro se enfrenta a un actor, que es defendido por otro actor.
- c) En la **parábasis**, que constituye una especie de entreacto sin acción alguna, el poeta habla directamente al público por medio del coro o el corifeo. En Aristófanes, como ya había sucedido en Eurípides, asistimos a una **pérdida de importancia del coro**.
- d) El **héroe cómico**, trasunto ideal del ciudadano medio ateniense, suele aparecer como un **ser débil y cobarde**, frente a las fuerzas a las que debe enfrentarse; sin embargo, siempre acaba venciendo por medios **ingeniosos y fantásticos**. En sus héroes hay una sabia mezcla de realidad y fantasía.
- e) Frente al héroe cómico está el **antihéroe**, responsable de la situación que se critica en la obra. El antihéroe puede ser un político como Cleón o un poeta como Eurípides. Siempre es **vencido**, tras someterlo a burla y crítica.
- f) El teatro de Aristófanes es una **combinación de parodia**, a todo y a todos, y **seriedad**, con la crítica a los males presentes a sus responsables.
- g) Elemento fundamental en su teatro es la **sexualidad**, presente tanto en el tema como sobre todo en el lenguaje, con frecuentes expresiones obscenas y chistes sexuales.
- h) Ideológicamente, hay en sus comedias una **alabanza al pasado** y una **crítica** hacia lo **nuevo**.
- i) En la puesta en escena se siguió utilizando la **maquinaria teatral**, que tanto empleó Eurípides.
- j) Su **lengua** es **cambiante** y adaptada a los distintos personajes y ambientes que reproduce: desde la **lengua cuidada y solemne** de ciertos coros, a la más **popular, grosera y obscena**, puesta en boca de personajes del pueblo. En este terreno hay que destacar también sus frecuentes juegos de palabras.

¹ **Agón**: Parte de la comedia. Escena de disputa donde se presentan las dos posturas enfrentadas de la obra.