

EL TEATRO

El termino teatro se presta para muchos empleos.

- a) Derivado del verbo griego, que significa mirar, teatro es el lugar del espectáculo, el lugar donde se mira. De su origen griego se desprende el hecho de que el teatro es un edificio ad hoc destinado principalmente a la representación de obras dramáticas y, a veces, a otros espectáculos.
- b) Teatro significa también el arte de la representación, la actividad teatral. Un actor se dedica al teatro.
- c) Se llama teatro a todo el conjunto de la producción dramática de un país, una época, un autor. Por ejemplo el teatro chileno, el teatro clásico español, el teatro de Shakespeare, etc.
- d) Igualmente, se denomina teatro al lugar donde han sucedido hechos notables: nuestro mar pacifico ha sido teatro de grandes acciones navales .
- e) En un sentido popular metafórico, teatro significa fingimiento. Los antiguos actores eran comediantes o farsantes, pues fingían en escena lo que no eran en la realidad.

De estas cinco definiciones las que se ocupan en este tema son las tres primeras.

Atenas fue la ciudad teatro de los griegos; allí nació y desarrollo ampliamente todo el arte dramático, desde las creaciones literarias hasta las representaciones escénicas. Asistía propiamente toda la ciudad. El teatro de Atenas tenia capacidad para 17 mil personas, el de Efeso para 30 mil y en el mas grande, en el de Megalopolis, cabían mas 40 mil espectadores.

El teatro o teatrón , lugar donde se ve fue en sus comienzos una modesta construcción junto al altar del dios. Ya en el siglo cuarto antes de Cristo el teatro se había convertido en un edificio sólido de piedra. En las graderías se distinguían para los espectadores, la escena, el proskenion y la orquesta.

Muy temprano, a la salida del sol, el publico se dirigía al teatro, donde se desarrollaría un variado espectáculo. Como cada vez se presentaba una trilogía, el espectáculo terminaba en la noche, como papel importante en estas representaciones era el que tenia el coro, compuesto de 12, 15 o 24 personas llamadas coreutas, ubicadas en la orquesta, durante toda la representación. Su papel era anticipar acontecimientos, comentar, aconsejar, dar animo al protagonista y prevenir el futuro de los personajes. Los actores debían usar una vestimenta adecuada a la tragedia o a la comedia calzaban altos coturnos y portaban

una máscara trágica o cómica, la cual tenía una bocina que amplificaba la voz.

Teatro griego:

Los orígenes del teatro estuvieron ligados a manifestaciones culturales paganas, como la adoración o latría rendida a las fuerzas naturales. Estas fueron la adoración a la primavera, a la cosecha, o religiosas, litúrgicas y sagradas. Eran festividades corales y rítmicas.

La literatura dramática griega nació con carácter religioso popular o comunitario, como una derivación de los juegos rituales a sus dioses mayores. Un claro ejemplo son las fiestas panateneas, dedicada a la diosa Atena, y los juegos dionisiacos, en honor a Dionisio.

La tragedia obra dramática por excelencia, proviene de las canciones laudatorias o narrativas de tema religioso en honor a un determinado dios, principalmente Dionisio.

La teoría más aceptada afirma que el arte dramático nació con el instinto natural del hombre a imitar y que poco a poco se fue desarrollando a través de canciones líricas y danzas miméticas relacionadas con manifestaciones rituales.

En su desarrollo los participantes llevaban máscaras de simbolismo mágico. Estas manifestaciones “actuadas” como imitación y vistiendo disfraces existen aun en nuestros días en sociedades primitivas sobrevivientes. Así, el drama nació como un carácter colectivo y religioso.

Algunos ritos especialmente en los países nórdicos celebraban la victoria de la vida sobre la muerte o bien la llegada del año nuevo y su triunfo sobre el año viejo.

Otros teóricos relacionan el nacimiento del teatro con ritos funerarios que honraban a los muertos para obtener su apoyo desde la inmortalidad de sus espíritus. Esta función de honrar a los dioses o a los espíritus y de representar, imitando, parece connatural al hombre, pues todas las culturas conocidas han producido el drama con relación con estos ritos.

Dionisio fue la deidad mítica más celebrada de este modo, es la que más se relaciona con el nacimiento del drama.

Dionisio estaba relacionado con los hombres que se entusiasmaban y excitaban a veces hasta un clima cruento. Como divinidades contrapuestas, los hombres honraban a los sátiros, semidioses selváticos, mitad caballo y mitad hombre.

Los sátiros eran seguidores de Dionisio y perseguidores de las ninfas.

En los juegos dionisiacos se destacaron algunos himnos o poemas corales de alabanza al dios (ditirambos). De ellos derivaron la tragedia y la comedia pues fueron la culminación del lirismo coral y mítico.

Muy poco nos ha quedado del basto repertorio ateniense que incluía cientos de obras teatrales. Sólo nos han llegado los nombres de la mayoría de sus autores. De todas maneras no hay ninguna duda de que el teatro en Atenas fue una institución maravillosamente coordinada, cuya función primordial consistía en exaltar la cultura ateniense, En enseñar moralidad y en proporcionar a la ciudadanía su sentido de identidad. En el siglo de Pericles, en esa institución habría de alcanzar la perfección artística, llegando a figurar junto con la democracia, la historia, la filosofía y la retórica como un loro intelectual superior. Durante el siglo V sobresalió en Atenas la figura de Pericles, quien dio gran impulso y apoyo a la vida cultural y logró el florecimiento social y económico de la ciudad. Atenas llegó a dominar los mares, su puerto de el Pireo era el más rico y la ciudad de Grecia y en el centro cultural del mundo helénico. Allí confluyeron los más grandes filósofos, como Sócrates, y eminentes figuras del arte, la literatura, la historia y la política.

La tragedia.

Nació en las fiestas que se hacían en honor a Dionisio. Fue un genero teatral que representaba hechos extraordinarios o míticos. Los personajes nobles se enfrentaban a conflictos personales provocados por olas acciones humanas y su desenlace era trágico.

La cumbre de la expresión de la tragedia se situó en los siglos VI y V antes de Cristo los autores trágicos más importantes fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides.

Los griegos no conocieron el termino drama en el sentido de obra artística independiente; o como sentimiento, condición y naturaleza que impactaba al espectador en la tragedia o en la comedia. El nombre de tragedia deriva de tragos (chivo o macho cabrío) y de ode (canción o poema) por lo que etimológicamente significa canto del macho cabrío.

En los juegos rituales dionisiacos se sacrificaba un cabrito y se vertía su sangre en el altar de los dioses.

La tragedia es una obra dramática en que se desarrolla con dignidad una acción que plantea un problema moral.

Predomina el choque de las fuerzas antagónicas, la voluntad frente al destino. Los personajes actúan movidos por fuerzas superiores. La acción termina siempre con un desenlace desgraciado, inspira en el espectador temor y compasión y producen la purificación (catarsis) propia de los estados emotivos. El problema humano que presenta debe ser universal. Los personajes son reyes, héroes, nobles y dioses.

Un personaje imprescindible es el coro, el tono que emplea es uniforme y sublime de acuerdo a la naturaleza del genero. La tragedia permite además el desarrollo de sentimiento estético.

La tragedia tal como la concibieron los atenienses nació y

murió en Grecia.

Características de la tragedia.

El sacrificio del cabrito quizás deriva a que algunos pensaron que todas las tragedias tenían hechos sangrientos y tremendos y un final desgraciado. Esto es un error pues la tragedia surgió (según la concepción del mundo que tenían los griegos) de la imposibilidad de romper el cerco inexorable del destino que tenía el hombre; el destino era algo superior que dominaba hasta a los dioses. Por esto el conflicto del protagonista es tan terrible, por la fatalidad del destino, que en este caso fatal significa ineludible, no necesariamente mortal.

Como característica propia de la tragedia, ese destino fue llamado hades o ananké, en griego; en latín fathum y en español, hado, sino o destino. Era una fuerza cósmica que dominaba la voluntad humana y regía su bien. Entonces la verdadera mente trágica en una tragedia no son las muertes o las desgracias que en ella aparecen sino la incapacidad que tiene el hombre de derrotar el destino.

El conflicto que se plantea al comienzo de una tragedia es desigual y por eso puede preverse el desenlace, que es que siempre vencerá la fuerza sobrehumana. Esta característica es fundamental para distinguir entre una tragedia y un drama, pues en este las fuerzas en conflicto son iguales, cualquiera puede vencer.

Otra característica de la tragedia es el sentimiento de lo patético, que conmueve al espectador al ver el sufrimiento de los personajes. El espectador griego se conmovía no solo por el terror, sino también por una solidaridad y compasión que lo llevaban a sentir el padecimiento o agonía de los personajes. En su Poética, Aristóteles llama catarsis a la sublimación de las pasiones propias y del sentimiento del dolor, él tomaba el concepto de pasión como una pena nociva y dolorosa, es decir que debían cumplirse. La catarsis vendría a ser una purificación del espíritu, es como una liberación de tensiones del espectador, que al terminar la obra salía aliviado de haberse evadido de los problemas de la vida común.

Por ultimo, otra característica de la tragedia clásica esta relacionada con el protagonista: lo propio del sufrimiento es la soledad. Así lo dice Edipo. La contemplación del castigo mueve a compasión, como decía Aristóteles.

Características del héroe trágico

El héroe trágico no es un ser virtuoso que pasa al extremo opuesto o se vuelve malvado.

No es un ser perverso que se convierte en malvado.
No atiende siempre a su espíritu de justicia.
Cae en desgracia por una falta no por cometer
voluntariamente acciones deshonestas.
Es un hombre famoso rico y poderoso.

Eurípides (falta copiar enciclopedia)

Fue un poeta trágico Griego. Hacia los 25 años inicio una obra dramática que se continuo hasta el año 408 cuando se traslado a la corte de arquéalo en Macedonia, donde compuso el drama dionisiaco Las bacantes. Sus innovaciones la técnica dramática se resumen en el empleo del prologo como esquema principal de la obra, en el recurso al deus ex machina para facilitar el desenlace y en la función menos significativa del coro dentro del desarrollo de la acción. La esfera del realismo psicológico aumenta en importancia en el movimiento de los actores; la aparición de los sofistas se traduce parcialmente en el escepticismo y el espíritu critico que dominan sus tragedias. Su racionalismo junto al tratamiento de los mitos y el enfoque de problemas morales y sociales , a favorecido su difusión en la época moderna.

Esquilo:

Fue el primero de los tres grandes trágicos. Se le considera como el padre de la tragedia, fue quien disminuyo la importancia del coro e introdujo una actor mas en la escena, lo que permitió la aparición del dialogo. Combatió contra los ejércitos persas en Maratón, Salamina y Platea. De las casi cien obras que escribió solo se conservan siete: Los Persas, drama histórico en donde se exalta el triunfo de los guerreros griegos en las guerras medicas; Los siete contra Tebas, trata del sino trágico que se cernía sobre la familia de Edipo; La Orestiada, trilogía compuesta por las tragedias Agamenon, las Coeforas y las Eumenides; finalmente, las suplicantes y Prometeo encadenado.

Un profundo pensamiento religioso gobierna su teatro. Las suplicantes, el drama mas antiguo de los conservados, data de la primera década del V y es la primera pieza de una trilogía extraviada. Unidad aislada constituye los persas relacionado con el suceso de la batalla de Salamina. El prometeo encadenado forma también parte de una trilogía , en cuya escena se contrapone la figura de prometeo, que ha robado el fuego celeste para transmitirlo a los hombres, a la de Zeus, ensoberbecido de poder. Tercera pieza de otra trilogía es la obra Los siete contra Tebas, cuyo fondo es la defensa de Tebas por Eteocles contra su hermano. Su genio dramático culmina con la trilogía de la Orestiada, basada en el tema del rescate de la sangre derramada: en Agamenón con el retorno de Troya del protagonista y su

muerte a manos de Clitemnestra, su esposa y las coeforas, donde se plantea el caso que intentara resolverse en Las Eumenides: las furias, que reclaman la muerte de Orestes, hijo y vengador de Agamenón y asesino de su madre Clitemnestra. En las Coeforas se combinan el rito y la prueba, y en las Eumenides la prueba judicial concluye con la absolución de Orestes y la transformación de las Furias en deidades protectoras de Atenas, donde, además, Palas Atenea instituye el Areopago. El lenguaje se acomoda a las acciones violentas y se superan las limitaciones líricas o recitativas anteriores.

Los estudiosos no saben con certeza la fecha de nacimiento de Esquilo pero sí pudieron establecer que ya se lo conocía como autor hacia el año 500 a. C. De sus noventa tragedias sólo conocemos el nombre de setenta y cinco. Se piensa que Esquilo es quien fijó el orden y la forma de la tragedia, aunque pareciera que el orden del prólogo, coro, informe del mensajero y el lamento final de las víctimas, ya estaba establecido cuando el dramaturgo agregó al coro dos actores más. Sin embargo, durante su época, esta forma de alta tragedia, se aproximó a la perfección. Se había desarrollado desde los comienzos rituales (cuando sus diversas partes no estaban conectadas entre sí) hasta la inclusión de los elementos que hoy reconocemos como los componentes básicos de una obra: la acción, el conflicto, la caracterización y la resolución. Al leer Los persas, la más antigua tragedia de Esquilo, podemos ver cómo los ritos dionisiacos estaban dedicados a la identificación y glorificación de la civilización ateniense y al orgullo de sus ciudadanos.

Sófocles:

Sófocles, que tenía casi treinta años menos que Esquilo, le ganó a este en el año 406 a.C. y sus principales creaciones giran en torno a la leyenda de Edipo. Layos, rey de Tebas, hijo de Labdaco, del linaje de Cadmos, se casa con Yocasta, hermana de Creonte. Apolo, desde su oráculo de Delfos, aconseja a Layo que no tenga descendencia, pues sería su perdición; le predice que si tiene un hijo, este le dará muerte a él, su padre, y se casará con su madre, ocasionando luego la ruina de Tebas. Layo no hace caso de estos avisos y tiene un hijo, al que pone por nombre Edipo. Sin embargo, para esquivar las desgracias que le amenazan, entrega a su hijo a un criado con la orden de que lo lleve a un bosque y allí le dé muerte. Esta cruel misión no es cumplida por el criado, y Edipo crece fuerte e inteligente lejos de Tebas.

Limitó en la tragedia el papel del coro y dio al lenguaje trágico más soltura y naturalidad. Únicamente se conservan siete obras de las muchas que escribió: Edipo rey, presenta al héroe trágico vencido por la fatalidad inexorable que lo mueve al parricidio y al