

LA PUESTA EN ESCENA

Los actores, llamados hipócritas (del griego *hypokrites*, "persona que finge"), usaban un atuendo especial y máscaras: en el caso de las comedias, vestían vistosas ropas de colores y las máscaras ocultaban completamente la cabeza; en cambio, en las tragedias, la vestimenta era de uso corriente, los actores elevaban su estatura con el uso de zapatos con plataformas, llamados "coturnos" y las máscaras sólo cubrían el rostro. El vestuario utilizado hacía reconocible la clase social a la que pertenecía un personaje.

Además de los personajes principales, el teatro griego contaba con un personaje colectivo: el coro. Éste cumplía distintas funciones de acuerdo con el desarrollo de la obra: podía ser el pueblo o cualquier multitud; podía representar la voz de la conciencia de un personaje, sus reflexiones, sus remordimientos; servía al autor para comentar, a través de los coreutas (integrantes del coro) diversos pasajes de la obra.

El coro (del griego *Khorós*: "ronda de baile") se ubicaba, de espaldas al público - en la parte delantera de la escena, llamada "orquesta", y desde ese lugar realizaba movimientos y acompañaba con cantos y danzas la representación. Detrás de la orquesta se ubicaba el "proscenio", donde se desplazaban los actores y se desarrollaba el acto teatral propiamente dicho. En el fondo, se encontraba un escenario (llamado *Skené*, escena) en el que había tres aberturas por donde entraban y salían los personajes: los personajes protagónicos lo hacían por el centro, que representaba el espacio principal, como por ejemplo el palacio del rey; los personajes que venían de otro lugar, de otro pueblo o país, entraban y salían por las aberturas de los extremos. En las paredes del fondo, es decir, las que estaban entre las tres salidas mencionadas, se pintaban dibujos que podían identificar el lugar de la acción.

En ocasiones, se apelaba a algunos recursos mecánicos de tramoya: carros con ruedas para efectuar grandes desplazamientos escenográficos; grúas para suspender a los actores que representaban a los dioses que intervenían favorablemente o no en el conflicto; máquinas para producir sonidos y plataformas que ingresaban en escena para mostrar acontecimientos sucedidos fuera de ella.

LA DIMENSIÓN TRÁGICA - LA TRAGEDIA GRIEGA: LECTURA Y ACTIVIDADES

2- A partir de la lectura del texto (pg. 2), elige la opción correcta en las afirmaciones.

a- Los actores usaban en las representaciones teatrales: 1- micrófonos

2- máscaras y túnicas

b- El coro era: 1- personaje colectivo representaba al pueblo, la conciencia del personaje

2- una pausa entre actos, con acompañamiento musical y baile

c- Los personajes protagonistas ingresaban y salían del escenario:

a- por el centro

b- por los costados

LOS PERSONAJES

Los personajes protagónicos de la tragedia y del drama satírico solían ser dioses o pertenecer a la nobleza; en cambio en la comedia se caricaturizaba a las clases más bajas. Esta diferencia se manifestaba no sólo en el vestuario sino también en el lenguaje empleado: era poético en el caso de las tragedias y popular - a veces grosero - en las comedias.

Los actores eran únicamente hombres, que podían representar, cambiando de máscara y de vestuario, a varios personajes, incluyendo a los femeninos. Los desplazamientos escénicos y los ademanes de los actores también seguían ciertas convenciones que el público conocía a la perfección. Sin embargo, lo que mayor importancia revestía para los espectadores no era la actuación sino el texto y la música de la obra.

EL TEATRO COMO IMITACIÓN

Probablemente, la característica imitativa de las primitivas comedias inspiró al filósofo Aristóteles (384 - 322 a.C.) la idea de que el género dramático, al igual que otros géneros literarios, siempre imita la realidad.

En la Poética - primera obra que hace un estudio sobre textos literarios y sobre la literatura en general - Aristóteles sostiene que el género dramático imita la realidad de dos maneras: una superior, que corresponde a la tragedia, en la cual los personajes son caracterizados como mejores de lo que son en la realidad, y otra inferior, que es propia de la comedia, en la que aparecen peores de lo que son.

A su vez, la tragedia y la comedia se diferencian por los personajes que presentan: la tragedia incluye historias protagonizadas por grandes héroes o reyes, es decir, miembros de las clases más altas; mientras que en las comedias eran personajes de las clases más bajas o animales.

LA DIMENSIÓN TRÁGICA - LA TRAGEDIA GRIEGA: LECTURA Y ACTIVIDADES

3- A partir de la lectura de los textos (pg. 3), une con flechas los conceptos y su explicación.

Personajes de las tragedias	personajes de las clases sociales bajas o animales
Lenguaje de las tragedias	dioses y nobleza - clase social alta
Actores teatrales	imitación superior de la realidad
Tragedia según Aristóteles	imitación inferior de la realidad
Comedia según Aristóteles	poético
Personajes de las comedias	solo hombres

EL ORIGEN RELIGIOSO

Los griegos eran politeístas, es decir, rendían culto a muchos dioses, quienes según creían, residían en el monte Olimpo. De todos ellos, Dionisio era uno de los más particulares porque fue el único que, según la mitología, pasó un largo período en la Tierra donde, antes de ascender a la morada de las deidades, impuso ceremonias en su propio honor. Estos ritos dionisiacos consistían, en un principio, en cantos que celebraban la principal invención de este dios: el vino.

En un comienzo, los cantos, llamados “ditirambos”, eran entonados por un coro de cincuenta hombres que vestían pieles de cabra, el animal que representaba a Dionisio. Con el tiempo, del ditirambo se desprendió un solista que intercalaba con el canto unos versos recitados de carácter narrativo o informativo referidos a ciertas acciones míticas. Esta innovación ritual dio origen a un nuevo género: la tragedia (del griego ‘tragos’: “cabra” y ‘ode’: “cantar”, es decir “canto del macho cabrío”).

El solista - que habría sido introducido por el poeta griego Téspis (siglo VI a.C.)- podía cubrir su rostro con máscaras alternativas y de esta manera representar a más de un personaje.

Finalmente, el ditirambo sufrió una nueva transformación: el coro quedó relegado a un segundo plano, como acompañamiento de la acción, que pasó a ser el elemento fundamental.

Posteriormente, otros autores introdujeron un segundo y un tercer actor, con lo cual el género dramático (del griego ‘drama’: “acción”) adquirió su forma definitiva y fundamental: el diálogo.

Otro tipo de ceremonia dionisiaca, el komos, “fiesta con cantos y bailes”, dio origen a la comedia. En un comienzo se trataba de una celebración en la que los participantes se disfrazaban con trajes ridículos y se cubrían con máscaras que reproducían los rasgos de determinados animales. En una etapa posterior, se desarrollan breves diálogos o monólogos que ridiculizaban y caricaturizaban a personajes conocidos de la sociedad. De esta manera, se establecieron las bases de la comedia, género cómico y popular que tuvo un gran éxito en la antigua Grecia.

LA DIMENSIÓN TRÁGICA - LA TRAGEDIA GRIEGA: LECTURA Y ACTIVIDADES

4- A partir de la lectura del texto (pg. 4), indica en las siguientes afirmaciones si son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica las falsas.

- a- En los festivales del dios Dionisio cantaban en honor al vino, su invención.
- b- Los ditirambos eran los cantos entonados por niños que se disfrazaban de frutas.
- c- Tragedia significa “canto del macho cabrío” porque la cabra era el animal que representaba a Dionisio.
- d- El ditirambo sufrió transformaciones: se incorporaron tres actores y el diálogo.

DIMENSIÓN TRÁGICA - LA TRAGEDIA GRIEGA - EL ORIGEN DEL TEATRO

LA POÉTICA DE ARISTÓTELES

Aristóteles analizó las obras de los grandes autores trágicos del siglo V a.C. en la *Poética*. Su tarea consiste en buscar semejanzas, estudiar los temas tratados, el estilo, los personajes que intervienen, etc., y a partir de eso, establecer las características generales de los distintos géneros literarios. En su obra, el filósofo griego hace hincapié en el que los griegos denominaban “drama”, que se compone para ser representado ante un público. Para Aristóteles, la principal característica del teatro es la imitación de la realidad o mimesis, y el diálogo es el elemento fundamental de la representación. El género dramático es definido por Aristóteles como una representación encarnada por actores, que se diferencia de la diégesis o narración de hechos reales o ficticios, donde predomina la voz de un narrador.

El concepto de mimesis es fundamental ya que la relación que existe entre el objeto real y la forma en que es representado determina el subgénero al que la obra pertenece. Así pueden definirse, según Aristóteles, tres subgéneros: la tragedia, la comedia y el drama satírico. Para el filósofo griego, la tragedia es de mayor importancia ya que presenta una imitación en la que las personas son mostradas mejores de lo que son, por ese motivo sus personajes son los héroes y los dioses. Para que esta relación con la realidad fuese estrecha, Aristóteles sostenía que debían cumplirse tres pautas: las historias representadas debían durar una jornada, desde la salida hasta la puesta del sol (UNIDAD DE TIEMPO); la acción debía ocurrir en un solo espacio (UNIDAD DE LUGAR) y la obra debía referir un solo hecho o acción central (UNIDAD DE ACCIÓN).

Este tipo de estructura permitía, por un lado, el desarrollo en profundidad de un tema único y, por otro, un cierto grado de identificación por parte del espectador, quien a través de la compasión y el terror provocado por lo presentado en escena, se purificaban sus pasiones, con la “catarsis” que sería la finalidad primordial del teatro.

LA DIMENSIÓN TRÁGICA - LA TRAGEDIA GRIEGA: LECTURA Y ACTIVIDADES

5- A partir de la lectura del texto (pg. 5), completa el crucigrama (ver las referencias).

CRUCIGRAMA: TRAGEDIA				REFERENCIAS
1	--	T	----- (8)	1-Purificación de las pasiones del espectador por la identificación
2	--	R	---- (6)	2- Personajes principales en la tragedia
3		A	----- (6)	3- La obra debe referir una acción central como unidad
4	--	G	-- (5)	4- La acción de la obra debe ocurrir en un espacio como unidad
5	--	E	---- (6)	5- Duración de la historia representada en un día, como unidad
6		D	----- (6)	6- Otros personajes principales en la tragedia
7		I	----- (7)	7- Imitación de la realidad
8	-	A	----- (7)	8- Elemento fundamental para la representación
	--			

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO

Otro elemento que define al teatro es, para Aristóteles, el *agon* (lucha o enfrentamiento) que se da en diferentes planos. En primer lugar, entre los autores y obras que competían en los antiguos festivales y, en segundo lugar, dentro de la representación teatral, entre los diversos objetivos de los personajes y en el diálogo entre ellos. Por este motivo los personajes de una obra teatral pueden ser protagonistas (personajes que pretenden lograr un determinado objetivo, de *protos*: primero) o antagonistas (de *antós*: en contra) que se oponen a los anteriores e intentan que no alcancen su meta.

También la *Hammarthía* o error fatal era un concepto primordial. Este elemento sobreviene en un momento preciso dentro del drama, cuando el héroe pierde la visión clara de los hechos y, cegado por sus pasiones, comete un error que lo lleva a él, y muchas veces a los suyos, a un desenlace trágico (el destierro, el castigo violento o la muerte). La *hammarthía* se produce en muchos casos cuando el héroe no toma en cuenta las advertencias de los dioses o bien cuando es inducido por alguno de ellos a cometerla. De todos modos, está prevista en su destino y no puede evitarla. La acción trágica también se caracteriza por la existencia de la peripecia, que Aristóteles define como “la inversión de las cosas en sentido contrario”, es decir, el cambio de suerte, de destino o de fortuna del protagonista. En relación directa con estos dos elementos (la *hammarthía* y la peripecia) está la anagnórisis o reconocimiento de los errores, mediante la cual el protagonista asume su responsabilidad por los actos equivocados y acepta el castigo que se le impone.

LA ESTRUCTURA DE LA TRAGEDIA GRIEGA

La estructura típica de una tragedia es la siguiente:

- * **Prólogo:** Funcionaba como introducción a la obra, recordaba el tema a los espectadores.
- * **Párodos:** Momento en el que el coro, organizado en dos semicoros, ingresaba en la orquesta.
- * **Episodios:** Eran las partes dialogadas, a cargo de los actores. Sobresale la secuencia “agon”, el enfrentamiento verbal entre el protagonista y el antagonista.
- * **Estásimo:** Aparece intercalado entre los episodios. Eran danzas y cantos del coro.
- * **Éxodo:** Era el momento, al final de la representación, en que el coro abandonaba la orquesta entonando una canción que se refería a la enseñanza que provenía de las acciones en la obra.

LA DIMENSIÓN TRÁGICA - LA TRAGEDIA GRIEGA: LECTURA Y ACTIVIDADES

6- A partir de la lectura del texto (pg. 6), une con flechas los conceptos y su explicación.

Protagonista	personaje que se opone al protagonista
Hammarthia	reconocimiento de los errores y responsabilidad
Peripecia	error fatal del héroe, cegado por sus pasiones
Antagonista	Personaje que pretende lograr un objetivo
Anagnórisis	el cambio de suerte, de destino del protagonista
Agon	enfrentamiento entre los personajes y sus objetivos

EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS ARISTOTÉLICOS

Los preceptos aristotélicos sobre el teatro tuvieron vigencia como normas a seguir hasta fines del siglo XVIII. Sin embargo, en el siglo XVII, muchos de los conceptos fueron revisados y desechados, como por ejemplo las unidades de lugar, de tiempo y de acción. Así surgieron piezas que presentan a los personajes en momentos diferentes de sus vidas, o que transcurren en varios escenarios o espacios, o que refieren más de un conflicto.

Actualmente se considera que el texto dramático es doble, ya que cuenta por un lado con una trama dialogada, expresada por lo que dicen los personajes (en la antigüedad, esta trama componía la totalidad del texto), y por otro lado con una trama descriptiva, constituida por las indicaciones escénicas o acotaciones, que pueden referirse a cuestiones escenográficas o a actitudes de los personajes. El hecho teatral es la base a partir de la cual se concreta el hecho teatral, es decir la representación escénica. El texto dramático tiene diferentes tipos de receptores: por un lado, aquellos que lo reciben sin mediación (lectores, productores, directores, actores y técnicos) y, por el otro, el espectador, quien en la representación se enfrenta con el texto mediatizado por la visión del director en la puesta en escena y las interpretaciones de los actores.

LA DIMENSIÓN TRÁGICA - LA TRAGEDIA GRIEGA: LECTURA Y ACTIVIDADES

7- A partir de la lectura del texto (pg. 7), elige la opción correcta en las afirmaciones.

A- En el siglo XVII fueron revisados algunos conceptos aristotélicos sobre el teatro:

- a- prohibiciones de situaciones de violencia o de intimidad
- b- unidades de lugar, tiempo y acción
- c- censura de ideas políticas y religiosas

B- A partir de finales del siglo XVIII, el texto dramático incluye dos textos:

- a- los diálogos y actuaciones del coro
- b- ideas políticas del autor y canciones de los actores
- c- la trama dialogada (de los personajes) y la trama descriptiva (acotaciones de escenografía, vestuario, movimientos de los actores)

C- El texto teatral tiene como receptores:

- a- los actores
- b- los espectadores
- c- los lectores, productores, directores, actores, técnicos y espectadores