UNIDAD 2.- TEATRO CLÁSICO: GRECIA Y ROMA. EL HOMBRE ANTE EL DESTINO.

El coro, el corifeo y el actor.

Desde la Atenas gobernada por Pericles (s. V a.C.) hasta la caída del Imperio Romano (siglo V d.C.) transcurren 10 siglos dominados por dos [ ] mediterráneos: Grecia y Roma. Sus manifestaciones culturales permanecen en nuestro mundo hasta el punto de que nos referimos a ellos como cultura [ ], es decir, como [ ] a seguir.

El **teatro y la danza** se consideraban en Grecia y Roma como un servicio [ ]: formaban parte de las [ ] religiosas y las [ ] las ofrecían al pueblo como medio de diversión. Las representaciones tenían lugar al [ ] libre y siempre por la [ ], aprovechando la luz del sol. El teatro, tal como lo conocemos actualmente, nace de los [ ], danzas y cantos corales con componentes [ ] que los griegos interpretaban en honor al dios [ ]. A estas danzas tradicionales se le añadió la figura del [ ], una especie de [ ] que narraba historias de dioses y héroes. A medida que la [ ] tomaba importancia, los bailarines se convirtieron en coro, y participaban verbalmente en el relato. Su jefe, el [ ], adoptó las funciones del rapsoda, y se llegaron a establecer turnos de [ ] entre el coro y el corifeo.

Según cuenta la tradición, un corifeo llamado Tepsis se hizo famoso porque se ponía una [ ] al interpretar a los personajes. La innovación le permitía evocar varios [ ] simplemente cambiando de máscara. Este recurso tomó tanta relevancia, que el comediante se permitió [ ] con el coro. Así, su función ya no era la de un corifeo tradicional, sino otra muy distinta: la de un [ ].

El teatro griego es, fundamentalmente, un teatro coral: gran parte del [ ] es interpretado por el [ ]. El resto, por uno, dos, o tres actores como máximo, que asumen todos los personajes de la obra. La [ ] entre coro, corifeo y actor fue evolucionando: desde una presencia casi total del coro a una importancia absoluta de los actores.

Los actores utilizaban la **máscara** para [ ] a los distintos personajes. Además, las máscaras, al tener la [ ] muy abierta, servían como una especie de megáfono para aumentar la [ ] de voz de los actores.

La comedia y la tragedia.

Con la aparición del diálogo, el teatro adoptó dos formas que se imitarán incluso en nuestros días: la comedia y la tragedia. A través de ellas se presentan acontecimientos a los ciudadanos para que [ ] y se [ ] con ellos.

[ ]: La tragedia ponía en escena temas [ ] cuya fuente eran los poemas [ ]. Empleaba un lenguaje enfático, [ ] y poético. El público se [ ] al oír la lírica coral y los versos trágicos, recitados por los actores, elevados gracias a los [ ] (un [ ] de suela muy gruesa que sitúa al actor por encima del coro) y caracterizados con la máscara. La tragedia nunca se mezclaba con motivos cómicos. Desde entonces, se entiende por tragedia una obra dramática cuya acción presenta un [ ] entre un [ ] y una adversidad más poderosa que él. Acaba normalmente de una forma [ ] y catastrófica, y provoca en el público [ ] o espanto.

[ ]: La comedia planteaba una [ ] mordaz, política, inteligente, con un lenguaje [ ] muy distinto del trágico. Se representaban los distintos problemas de la ciudad, del estado o de los ciudadanos. Este teatro cómico evolucionó mediante la caracterización de los distintos [ ] sociales (el amo, el esclavo, el viejo, el esclavo, etc.) y esboza así lo que más tarde será la comedia romana. Desde entonces, la comedia es el género teatral que presenta conflictos irreales, situaciones falsas o [ ] y personajes ridículos con la intención de divertir. También puede presentar personajes y problemas de la vida cotidiana, pero la acción tiene un desenlace [ ].

El coro danzaba en el espacio que se conoce como [ ]. En la [ ], el baile más destacado era la *emmeleia*, una [ ] circular, majestuosa y [ ] que se bailaba cogiéndose de las [ ], con [ ] de tonos graves. Por el contrario, en la [ ], las danzas eran más rápidas y [ ], y adoptaban formaciones [ ]. Las [ ] eran un grupo de chicas jóvenes que adoraban al dios Dionisos, también conocido como [ ] o dios del vino. Estas sacerdotisas iniciaban las fiestas a Baco con danzas circulares que anunciaban la [ ] del dios.

Algunos nombres importantes.

[ ] (525-455 a.C.) y [ ] (496-406 a.C.) fueron autores de tragedias que trataron temas trascendentales sobre el [ ] de los seres humanos y su relación con los [ ]. Esquilo dio más importancia al coro, y empleó, además, [ ] actores. Sófocles [ ] coro y actores, al [ ] su número a tres. La obra de [ ] (480-406 a.C.) significó una revolución dentro del panorama de la tragedia, tanto de los actores como de las [ ] representadas en escena, puesto que eran [ ], humanas, y reducían el coro a un [ ] plano.

[ ] (445-385 a.C.) fue un auténtico maestro de la [ ]. Abordó los grandes problemas de las [ ] y criticó la [ ], los ciudadanos, la cultura, etc. Su lenguaje era directo, festivo y [ ], en definitiva, muy diferente del lenguaje pomposo de los trágicos.

El teatro griego en [ ].

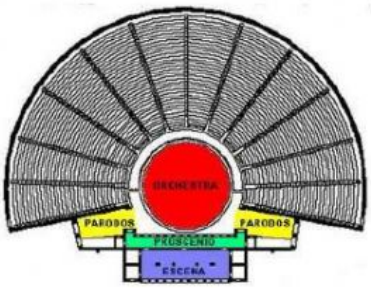
Al contrario que a los griegos, la [ ] no gustaba en absoluto al pueblo romano, y quedó reducida a [ ] para una [ ] intelectual. El auténtico interés de los romanos se centraba en las [ ] y las [ ]. Casi siempre se representaban *a la griega* (es decir, con personajes y espacios [ ]), con los mismos personajes-tipo: el [ ] (servus), el [ ] (senex), la chica y el chico, el soldado [ ] (miles gloriosus), etc. Toda la acción giraba en torno a uno o más [ ] que el [ ] iba enredando, y siempre acababa con un final [ ]. Había [ ], música y ritmo, con un lenguaje muy [ ] y directo.

Las representaciones teatrales romanas eran muy [ ], con gran [ ] y unos escenarios recargados. En el teatro romano no se utilizaban máscaras, pero el [ ] caracterizaba a los personajes y les daba un aire de irrealidad y [ ].

[ ] (259-184 a.C.) fue el más irónico de los autores romanos. Su teatro era [ ] e insolente, con un ritmo intenso, siempre mordaz, y de tono muy [ ].

En Roma, la [ ] también formaba parte de la vida [ ], y se transformó prácticamente en requisito en las reuniones de las clases [ ], hasta el punto de que aparecen las primeras [ ] de danza para enseñar a bailar en fiestas privadas. Por otro lado, las [ ] eran espectáculos en los que se combinaban la música, la danza, y las situaciones dramatizadas, pero sin [ ].

El teatro como edificio.



Griegos y romanos fueron los primeros en dedicar un edificio [ ] para las representaciones teatrales. Aunque con algunas diferencias, básicamente hablamos del mismo espacio escénico. La acción teatral se desarrollaba en un espacio [ ] para los griegos y [ ] para los romanos, denominado [ ]. En la orquesta griega evolucionaba el coro, mientras que en su equivalente romano era el lugar reservado para las [ ], dado que la acción estaba desplazada a la [ ]. Los espectadores se sentaban en [ ] (*theatron* en griego, y *cavea* en latín) construidas normalmente en la [ ] de una montaña. Frente a los espectadores encontramos la escena, un [ ] que [ ] los vestuarios y la maquinaria del teatro. Ante la escena, se encontraba una plataforma, el [ ], donde [ ] los actores.

Danzas y ritos.

Las [ ]. Las bacantes eran un grupo de chicas [ ] que adoraban al dios Dionisos, también conocido como Baco o dios del vino. Estas sacerdotisas iniciaban las fiestas a Baco con danzas circulares que anunciaban la llegada del dios.

[ ] es un héroe tebano, hijo de Layo, rey de Tebas, y de Yocasta. Fue alejado de Tebas cuando todavía era un niño de pecho por su padre, a quien el [ ] había pronosticado que sería asesinado por su hijo. Edipo, ya joven, regresó a [ ] y mató a su padre sin saber quién era. La [ ], un animal con cabeza de mujer y cuerpo de león, tenía atemorizada a la ciudad. La única manera de librarse de ella era adivinar los [ ] que proponía. Edipo lo logró, y, en agradecimiento, lo convirtió en [ ]. Así tomó por esposa a Yoscata, su [ ], sin saberlo. Cuando descubrió la verdad, se arrancó los [ ] y vagó ciego por las tierras de Grecia, acompañado por su hija [ ]. Esta historia inspiró a autores como Sófocles y Eurípides.

[ ] era una [ ] que solía entretener a la diosa [ ] con su conversación mientras Zeus, su marido, se entregaba a sus aventuras amorosas. Cuando Hera descubrió su traición con Eco, castigó a la ninfa a repetir solo lo que oía, sin tener la posibilidad de [ ] por sí misma. Más tarde, Eco se enamoró de [ ], pero él la despreció. Por eso la ninfa acabó [ ] de amor, y no nos dejó más que su voz en la montaña.

El héroe de la tragedia griega lleva a cabo cada una de sus trágicas [ ] al sacrificar voluntariamente una parte legítima de sí mismo de acuerdo con intereses superiores, [ ] que le puede comportar incluso la [ ]. Un ejemplo es [ ], que robó el [ ] a Zeus y lo entregó a los mortales. El fuego es el símbolo del [ ] de los seres humanos, y también de su inteligencia, puesto que les permitió [ ] la naturaleza a través de los instrumentos que iban inventando. Por esta acción, los dioses lo [ ] en la cumbre de la montaña.

Grecia fue el primer lugar donde **la danza** fue considerada un arte, y tuvo incluso una [ ] protectora de ella: Terpsícore. Los primeros vestigios de las [ ] provienen del culto a [ ], al cual debemos el nacimiento del teatro y la danza. Como dios de la [ ] y el [ ], se celebraron fiestas en su honor y así se desarrollaron los llamados [ ] (danzas y cantos de los duendes alrededor del altar). Los griegos celebraban sus fiestas [ ] y pedían a los dioses –concretamente a Dioniso- que los campos fueran fértiles. Una [ ] de bailarines dionisíacos que representan a los [ ] –compañeros de Dioniso- danzaban seguidos por jóvenes ansiosos por llegar al éxtasis. Mientras se [ ] un carnero sobre el altar, los sátiros giran a su alrededor con salmodias y danzas. Es el ditirambo. En cuanto a los textos que salmodiaban, imaginamos que eran gritos en honor al dios, que entonaba el corifeo y que entonaba el coro. Con el tiempo, el primer actor salió del coro para [ ] de Dioniso, y más tarde se debieron de representar escenas de la [ ] del dios.

Las [ ] pírricas eran un auténtico ritual de iniciación para los jóvenes que llegaban a la [ ] de edad, y estaban vinculadas a la celebración de una [ ] en la guerra. Se practicaban en toda Grecia, donde se consideraban un elemento esencial de [ ] general y preparación [ ].

La [ ] no tenía para los romanos el mismo significado que en la actualidad. La pantomima romana era una mezcla de varios estilos en los cuales predominaba el carácter [ ] o [ ]. Durante los [ ] se realizaba una pantomima. Un hombre tomaba el vestido del difunto y, cubriéndose la cara con una máscara, iba ante el cortejo fúnebre celebrando las costumbres y los [ ] más conocidos del sujeto al que representaba. La danza se convertía así en una especie de [ ] al muerto en la cual el actor, sin decir una palabra, refería todas las costumbres del fallecido.