

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 .

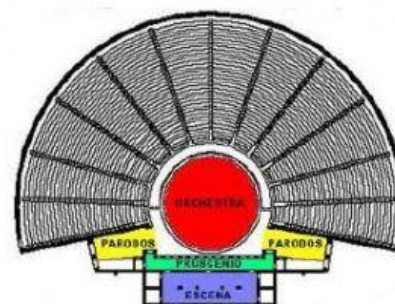

(259-184 a.C.) fue el más irónico de los autores romanos. Su teatro era e insolente, con un ritmo intenso, siempre mordaz, y de tono muy .

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 Yocasta, 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 dionisiacos 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.