

El teatro

Definición

El teatro es el género literario que engloba todos los textos interpretados por uno o varios actores en público, siguiendo una trama. Mezcla por lo tanto la literatura con el sonido, la luz y, ocasionalmente, con la música y la danza.

Origen

El sentido del juego y de la imitación es propio de todos los animales superiores. El niño imita a sus mayores cuando juega a "padres e hijos" o a "médico y paciente" y gran parte de sus entretenimientos son una mimetización de nuestras actividades cotidianas.

En Grecia el teatro propiamente dicho nació de las fiestas en honor de Diónisos (Baco para los romanos), dios del vino y del desenfreno. Grupos de jóvenes hacían representaciones de la vida de los dioses acompañadas de cantos y danzas. Poco a poco se pasó a que uno de los jóvenes destacara sobre los demás, encabezando la representación. De allí vino la figura del *corifeo* (jefe del coro). Con el tiempo además apareció el rapsoda, que era el recitador.

Más tarde se empezó a hacer esas representaciones en las plazas de los pueblos, con un solo actor y el coro. Esquilo añadió el segundo actor y Sófocles el tercero. La afición popular a esas representaciones y la cada vez mayor complejidad de las mismas hizo necesaria la creación de edificios que las albergaran. Se construyeron pues los primeros teatros aprovechando en Grecia las faldas de las colinas para las gradas.

En Italia el gesto, la mimetización, como soporte de la palabra, estaba incluido en muchos ritos religiosos, sobre todo en las fiestas de Ceres, diosa de la agricultura, y las de las vendimias (Vinales). Abundaban los bailes y se recitaban versos fesceninos (versos con recitados alternativos entre dos grupos o más) totalmente desinhibidos. Jóvenes enmascarados y disfrazados cantaban, bailaban, imitaban, dejando libre curso a la improvisación. No debes imaginar este primitivo teatro como el teatro moderno: se interpretaba una historia, desde luego, pero la música, la danza y la mimetización formaban un todo.

Si bien el primitivo teatro romano nació espontáneamente del culto religioso, pronto aprendieron los latinos a imitar a sus vecinos etruscos y griegos de la Magna Grecia. De hecho gran parte de la organización y del vocabulario del teatro romano es herencia etrusca ("histriones", actores; "persona", máscara etc.)

Géneros teatrales

La mayoría de las obras de teatro romanas eran una traducción o una adaptación más o menos libre de otras griegas. Por esa razón los diversos géneros teatrales se clasifican según su temática y la vestimenta de los actores, imitadas del griego o con características autóctonas. Aparte de los principales géneros teatrales existían también varios subgéneros, más populares, que a menudo se representaban en la misma calle o después del espectáculo de una tragedia. Podríamos clasificar los diversos géneros del siguiente modo:

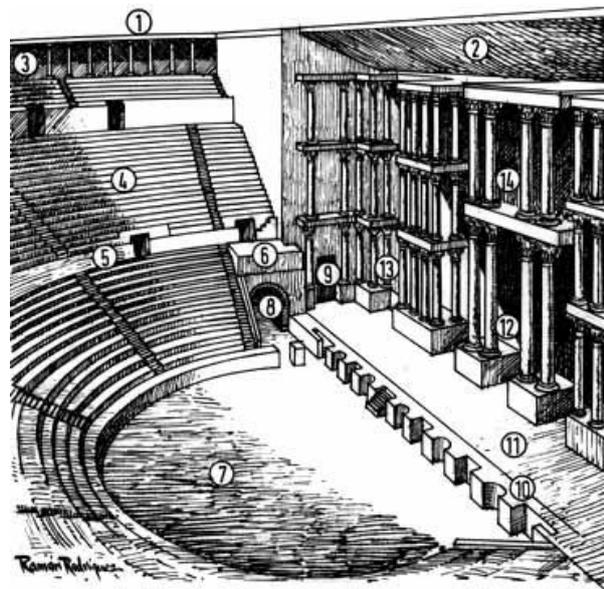
PRINCIPALES GÉNEROS TEATRALES			
Asunto, lugar y acción	Géneros		Autores
	Tragedia	Comedia	
Al modo griego	Fabula graeca	Fabula palliata	De palliata: Plauto y Terencio
Al modo romano	Fabula praetexta	Fabula togata	De praetexta: Séneca
SUBGÉNEROS TEATRALES			
Atelanas	Obritas cortas de teatro bufo con personajes fijos		
Mimos	Parodias de leyendas mitológicas o críticas sociales		Publilio Siro
Pantomimas	Coreografías sin palabras		

Características de las representaciones

El teatro se consideraba como una manifestación del culto religioso. Por eso eran los magistrados los encargados de organizar funciones teatrales con ocasión de las grandes festividades. Contrataban al director de una compañía que, a su vez, compraba una obra y la representaba con sus actores. Las compañías se llamaban *greges* y su director el *dominus gregis* o *actor*. Si la representación no tenía éxito no cobraban.

El teatro romano era semicircular como el teatro griego, pero no estaba excavado en las laderas de una montaña. Un toldo lo cubría todo y preservaba del sol y de la lluvia. Las partes principales del teatro son:

- la scaena donde actuaban los actores
- el postscaenium donde estaban los camerinos
- la orchestra
- la cavea donde se sentaba el público
- el frons scaenae que representaba la fachada de un palacio y servía para proyectar la voz de los actores.

ELEMENTOS DEL TEATRO LATINO

1. CAVEA	8. ADITUS MAXIMUS
2. SCAENAE FRONS	9. VERSURA
3. PORTICUS	10. PROSCAENIUM
4. CUNEUS	11. PULPITUM
5. PRAECINCTIO	12. VALVA REGIA
6. TRIBUNAL	13. HOSPITALIA
7. ORCHESTRA	14. COLUMNATIO

Para refrescar el ambiente se regaba el pavimento con agua mezclada con esencia de azahar.

El telón (auleum) , al revés que el nuestro, se bajaba al principio (aulea mittuntur) y se levantaba al final (aulea tolluntur).

Las máscaras eran de madera ligera o de tela y estuco. La gran abertura de la boca estaba forrada de metal, haciendo las veces de amplificador de la voz. El color era pardo para los personajes masculinos, rosado para los esclavos y blanco para los femeninos y los ancianos. Los personajes estaban caracterizados: los parásitos, por ejemplo, tenían una nariz y orejas deformes y los personajes de carácter fuerte una nariz aguileña.

Las pelucas eran de pelo o de lino y su color caracterizaba también a los personajes: Los jóvenes llevaban el pelo rubio y rizado, los parásitos lo tenían rojo, las mujeres de baja condición corto, los soldados suelto y los alcahuetes eran calvos.

El vestido indicaba la condición social del personaje: blanco para los ancianos, de colores vistosos para los jóvenes, púrpuro los ricos, rojo los pobres y amarillo las prostitutas.

En la tragedia los actores llevaban el vestido griego, amplio, con mangas y a rayas y zapatos de tacón, los coturnos.

El oficio teatral estaba muy mal mirado en Roma y se consideraba como un trabajo degradante. El ser actor suponía una limitación de la capacidad jurídica: no podían votar ni ser elegidos para un cargo, ni emparentar con la familia de un senador.

Para tener asegurado el sitio la gente del pueblo iba el día anterior y se pasaba la noche en vela. Como los espectáculos duraban horas la gente se llevaba comida y bebida. También se distribuían entre el público bebidas y golosinas. El público era ruidoso y manifestaba sin contemplaciones su desagrado. Por eso se contrataba a los "operae" para aplaudir.

La comedia

Representación teatral que presenta una mayoría de escenas humorísticas o festivas.

Autores

1-Plauto (254-184 a.C.)

Biografía

Nacido en Sarsina (Umbria, una zona aún poco romanizada) Tito Maccio Plauto se trasladó muy joven a Roma, a juzgar por la pureza de su lengua y allí procuró hacer fortuna. Se sabe muy poco de su vida. Según autores posteriores fue primero ayudante de una compañía teatral, pasó un tiempo en el ejército, se dedicó después al comercio con tan mala suerte que se arruinó y acabó dándole vueltas a la piedra de un molino (un oficio más propio de esclavos) para sobrevivir. El poco tiempo que le dejaba ese trabajo embrutecedor lo aprovechó para escribir comedias. Cuando consiguió vender alguna su suerte cambió y acabó siendo un autor reconocido y famoso.

No se sabe si todo esto es cierto o no. Sus textos atestiguan un buen conocimiento del vocabulario militar, lo cual nos puede hacer suponer que sí pasó un tiempo en el ejército.

Obras

Fue el rey de la escena de sus tiempos. Tomaba sus argumentos de las comedias griegas, mezclando a veces el tema de varias obras (contaminatio) y utilizaba personajes muy estereotipados (el esclavo astuto, el hijo pródigo, el alcahuete avaro etc.). La estructura de sus obras queda muchas veces como hilvanada, con falta de conexión entre unas escenas y otras, pero en realidad el argumento y los aires helenizantes no son más que un pretexto para presentar escenas típicamente romanas, con un humor sarcástico y un lenguaje popular y espontáneo de gran riqueza léxica. La trama argumental suele consistir en personas u objetos perdidos y luego encontrados y tiene siempre un final feliz.

Fue un autor muy prolífico, aunque de las 130 obras que se le atribuyen, solo constan como auténticamente suyas 21. Algunos títulos son:

- "la comedia de la olla" (Aulularia)
- "Los cautivos" (Captivi)
- "El soldado fanfarrón" (Miles gloriosus)
- "El tramposo" (Pseudolus)
- "El cartaginesillo" (Poenulus)

Textos

Al principio de la obra salía un actor a recitar el prólogo en el que explicaba al público el argumento y, de paso, le daba algunos consejos para que no interrumpiera la representación (Plauto, "El cartaginesillo):

"Haríais bien en observar escrupulosamente mis ordenanzas, ved cuáles son: que ninguna ramera vieja vaya a tomar asiento en el proscenio y que ni al lictor y sus varas se los oiga, y el acomodador se abstenga de transitar delante de los espectadores y de indicar a persona alguna su localidad mientras en la escena haya un actor. A los que se entretuvieron durmiendo en su casa, ociosos, les toca ahora resignarse a estar de pie: así aprenderán a no dormir tanto. Respecto a los esclavos, que no se apresuren a ocupar los asientos, para que así quede lugar suficiente para los hombres libres o que paguen por obtener su libertad. Si a esto no se conforman, les valdrá más que se marchen a sus casas (...). En cuanto a las lactantes, que aguanten en casa a sus nenes en vez de traérselos al espectáculo, con lo que evitarán que ellas pasen sed y los pequeños perezcan de hambre y vayan balando por ahí como cabritillos. En cuanto a las matronas, que asistan en silencio a la función y se rían sin alborotar demasiado y atemperen el timbre metálico de sus voces, reservando para la intimidad del hogar sus temas de conversación favoritos, al objeto de evitar hacerse insufribles a sus maridos aquí y allá...."

El lenguaje de Plauto es fresco e imaginativo. Veamos, como ejemplo de ello, el diálogo entre tres personajes en el que dos insultan al tercero que se lo toma todo con mucha tranquilidad y no niega ninguno de los insultos (Plauto, "El enredón"):

"Enredón: Te dejaré hecho una piltrafa con lo que te voy a decir de ti... ¡Sinvergüenza!

Balión: Así es.

E.: ¡Malvado!

B.: Es verdad eso que dices.

E.: ¡Canalla!

B.: ¿Cómo no?

E.: ¡Violador de sepulturas!

B.: En efecto.

E.: ¡Digno de que te ahorquen!

B.: ¡Vaya suerte!

E.: ¡Urdidor de estafas!

B.: En ello me pinto solo.

E.: ¡Parricida!

Balión (a Calidoro): prosigue tú ahora.

Calidoro: ¡Sacrílego!

B.: Lo reconozco.

C.: ¡Perjuro!

B.: ¡Vaya, qué novedad sacáis a relucir ahora!

C.: ¡Infractor de las leyes!

B.: Ya lo creo.

E.: ¡Perdición de los jóvenes!

B.: ¡Y no poco!

C.: ¡Ladrón!

B.: ¡Magnífico!

E.: ¡Esclavo fugitivo!
B.: ¡Espléndido!
C.: ¡Engañamundos!
B.: ¡Exacto!
E.: ¡Churrullero!
C.: ¡Asqueroso alcahuete!
E.: ¡Cieno inmundo!
B.: ¡Qué buen par de cantantes!
C.: Capaz fuiste de apalear a tu padre y a tu madre.
B.: E incluso de matarlos, para no tenerlos que alimentar. ¿Hice acaso algo malo?
E (a Calidoro): ¡Vertemos lo que decimos en una tinaja sin fondo! Es trabajar en balde.
B. (disponiéndose a partir): ¿No quisierais decirme algo más?”

2-Terencio (Entre 190-185 a 159 a.C.)

Biografía:

A pesar de su origen más que humilde (era un antiguo esclavo de origen africano, quizás cartaginés), Terencio recibió una esmerada educación gracias a su dueño, Terencio Lucano, que lo manumitió, y estuvo en contacto con lo más selecto de la sociedad romana, los Escipiones y los Emilios. Murió muy joven, durante un viaje a Grecia en busca de comedias aún inéditas.

Obra

Es un autor diferente de Plauto: Terencio es más sensible, más refinado y reflexivo, más helenizado, pero menos divertido y vivaz. Su lenguaje, más cuidado y elegante que el de Plauto no tiene la originalidad del de este.

Recurre también a la *contaminatio* y construye sus comedias con mayor habilidad. Los personajes son también los tipos convencionales, aunque intenta darles unos rasgos personales, una mayor penetración psicológica y un comportamiento ejemplar. Sus comedias son ya dramas burgueses en los que cobran mayor importancia los sentimientos y el humanismo. Tiene en el fondo una intención moralizante.

La obra de Terencio fue el gran filón de la comedia de épocas posteriores, sobre todo la comedia francesa del XVII. Escribió:

- “La Andriana” (Andria)
- “El eunuco” (Eunuchus)
- “La suegra” (Hecyra)
- “El que se castiga a sí mismo” (Heautontimoroumenos)
- “Los hermanos” (Adelfoe).

La tragedia

Definición

Se trata de una obra dramática con acciones fatales que generan espanto y compasión.

La tragedia en Roma

Nos es difícil juzgar la tragedia romana a través de las pocas obras que han llegado hasta nosotros. No era este, desde luego, el género preferido de los romanos. Tampoco era igual la tragedia romana que la griega, pues si la griega busca una catarsis, o liberación colectiva, la romana parece más próxima a la épica - por cuanto ensalza las hazañas de héroes- y a la oratoria.

Autores

1-Accio (170-85 a.C.)

Según los romanos el mejor tragediógrafo fue Accio, pero de él solo nos han llegado fragmentos.

2-Séneca (4 a.C-65 p.C.)

Biografía

Lucio Anneo Séneca era de una familia oriunda de Córdoba. Era hijo de un famoso orador, Marco Anneo Séneca. Gozó de una educación inmejorable y muy cosmopolita, ya que pasó un tiempo en Egipto con su tía Marcia. Eso le permitió conocer de cerca otras culturas y abrió sus horizontes. Era considerado como uno de los senadores de más prestigio y uno de los mejores oradores de Roma. Tuvo una brillante carrera política ya que fue cuestor, pretor, senador y tutor del emperador Nerón.

No tuvo un cargo oficial durante el reinado de Nerón, pero actuó como valido del emperador. Junto con Buro gobernó el imperio con gran eficacia y sentido de la justicia. Redujo los impuestos indirectos, persiguió la concusión de los gobernadores provinciales (corrupción) y fortaleció las fronteras orientales con la expedición a Armenia.

Pero, poco a poco, el emperador Nerón se fue apartando de su influencia y siguiendo la de otras personas que le arrastraban a toda suerte de vicios. Estos mismos emprendieron una campaña de difamación contra Séneca, acusándole, entre otras cosas, de ser el amante de la madre de Nerón, Agripina. Séneca, al ver peligrar su vida, optó por retirarse y ofreció toda su fortuna al emperador. Pero ni aún así quedó a salvo.

u vida había sido siempre azarosa bastante azarosa. Tenía mala salud por un problema de asma y fue condenado a muerte tres veces por tres emperadores distintos. Primero fue Calígula, que le perdonó la vida solo porque le aseguraron que Séneca se iba a morir pronto por su problema de asma. Luego fue Claudio, instigado por su esposa Mesalina, y Séneca acabó exiliado en Córcega hasta que la segunda esposa de Claudio, Agripina, lo hizo volver. Al final, Nerón le ordenó suicidarse, ya que se decía que estaba implicado en la conjura de Pisón. Se abrió las venas. Siguió su ejemplo sus dos hermanos y su sobrino, Lucano.

Obras

Séneca fue sobre todo un político y un filósofo estoico. No obstante, su concepto del estoicismo es un poco peculiar, ya que reivindica la figura del "vir fortis". Para la filosofía estoica, tanto la felicidad como la desgracia forman parte del mismo cuadro y hay que aceptarlas ambas con ecuanimidad. Séneca va más allá: la desgracia es una prueba para que el hombre bueno demuestre su fortaleza, casi como un "atleta moral": "Dios no tiene al hombre bueno en medio de deleites, lo somete a prueba, lo endurece, lo prepara para sí".

- Obras filosóficas como diálogos.
- Epigramas
- **Tragedias:** Séneca, único autor del que tenemos obras completas:
 - ❖ Agamenón
 - ❖ Edipo
 - ❖ Hércules enfurecido
 - ❖ Las troyanas
 - ❖ Medea
 - ❖ Fedra
 - ❖ Las fenicias (incompleta)

El teatro de Séneca influyó mucho en los tragediógrafos occidentales, como Shakespeare, Corneille y Racine, por cuanto el interés de su obra se centra en el alma humana, víctima de la pasión. Destierra

completamente la influencia de los dioses: el hombre es dueño de su destino y solo él puede dominar los monstruos de su razón.

No obstante sus obras parecen haber sido concebidas más para la lectura que para la representación. Por lo menos no para la representación ante un gran público, sino en círculos selectos. Están impregnadas de filosofía estoica, los parlamentos son a veces muy largos y otras muy rápidos, no tienen acción, sino que se limitan a presentar los acontecimientos desde varios ángulos. Séneca gusta también del patetismo y del efectismo, a veces recargado, casi truculento.

Texto

El siguiente texto es un rápido diálogo entre Medea y su nodriza. Recuerda el mito: Jasón consiguió el vellocino de oro gracias a la ayuda de Medea, hija del rey de la Cólquida, que por él traicionó a su padre, su hermano y su pueblo y lo abandonó todo para seguirle. Al cabo de unos años Jasón decidió casarse con otra y Medea, abandonada por su esposo, no se sometió ni aceptó su destino con la sumisión propia de una mujer de esa época sino que, para vengarse y destruir a Jasón, le infligió el golpe más cruel (aunque ese golpe fuera también para ella igualmente cruel): mató a sus hijos.

La nodriza: Calla, te lo suplico; que tus quejas se encierren en el fondo de tu dolor. Quien sabe soportar en silencio, con un corazón paciente, ecuánime, las graves heridas, puede también devolverlas: el resentimiento que se oculta actúa; los odios al descubierto pierden la ocasión de vengarse.

Medea: Liviano es el dolor que puede atender a razones y sustraerse: los grandes males no se ocultan. Voy a afrontarlos.

La nodriza: Contén ese furioso impulso, hija mía: difícilmente, si continuas silenciosa y tranquila, podrás salvarte.

Medea: La Fortuna teme a los fuertes y domina a los cobardes.

La nodriza: El valor sólo merece elogios cuando es oportuno.

Medea: El valor es en todo momento y siempre es oportuno.

La nodriza: Ninguna esperanza se abre en tu catástrofe.

Medea: Quien nada tiene que esperar, no ha de desesperarse por nada.

La nodriza: Los colquidios han marchado; tú no puedes confiar en tu esposo; no te queda ningún recurso.

Medea: Sí, yo misma; y en mí, mar y tierras y hierro y fuegos y dioses y rayos.

La nodriza: Un rey es digno de temor.

Medea: Mi padre era rey

La nodriza: ¿No temes las armas?

Medea: Pueden salir de la tierra.

La nodriza: Morirás.

Medea: Así lo deseo.

La nodriza: Huye.

Medea: He lamentado ya mi anterior huida.

La nodriza: Medea...

Medea: ¡Sí, Medea!"