



HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO UNIVERSALES I

APUNTES DE CÁTEDRA

Estefanía Ferraro Pettignano

Surgimiento de la Tragedia Griega

Las primeras expresiones surgen en el siglo VI a.C.

Este episodio trae al mundo una nueva forma de contar historias. La mayoría de las tragedias griegas se ambientan en la mitología helénica.

Los tres grandes tragediógrafos de ese periodo fueron: Esquilo – Sófocles – Eurípides

Contexto: ¿Qué estaba pasando en diferentes partes del mundo en esa época?

En ese momento vivieron una serie de personajes que cambiaron profundamente el destino de la humanidad. En distintas partes del mundo y de manera sincrónica existieron personas que hicieron cambios profundos en cuanto al pensamiento, las formas de vida, la política, la ética, la moral, la cultura; que fueron un antes y un después para la humanidad. El siglo VI fue un siglo importante.

Algunos de los referentes de ese tiempo fueron:

1.CONFUCIO (551-479 a.C.)

Creador del sistema de pensamiento de China y parte de Oriente que perduró hasta la revolución del siglo XX.

2.SIDDHARTHA GAUTAMA (BUDA) (s. VI a V a.C.)

En India. Fundador de una nueva religión: el Budismo. Una forma de pensar el mundo, de enfrentarse y de llevar la vida, que ha tenido influencias en todo el mundo hasta hoy. Sobre todo a partir de los años 60-70.

3.CIRO II “El grande” (590 – 530 a.C.)

Fundador del primer imperio mundial más grande. El Imperio Persa (que se expandió hacia toda Europa y África) Casi 200 años de imperio. Fue muy influyente en toda la Mesopotamia.

4.FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS

Los fundadores de la filosofía griega: Tales de Mileto (624-546 a.C.), Heráclito (540-480 a.C.) y Pitágoras (569-475 a.C.) sólo los más representativos, pero son varixs más quienes formaron parte de esta transformación del pensamiento occidental. Los conocemos por sus aportaciones matemáticas, pero ellos fueron más importantes en la conformación y transformación del pensamiento (concepción de la vida cotidiana, política y cultural) que predominó en occidente.

Las formas de ver el mundo de Confucio, Siddhartha y los presocráticos, nacieron a la vez en ese siglo. No sólo las formas de ver el mundo, sino también las formas de gobernarlo.

5. CLÍSTENES (570-507 a.C.) Político ateniense que de algún modo introduce la idea de democracia en Atenas. Finales del siglo VI a.C. La democracia como una forma nunca antes vista de gobernar a las personas.

6. L. JUNIO BRUTO (509 a.C.) En otra península en el corazón del Mediterráneo. Los romanos estaban asesinando al último de sus reyes, estaban expulsando a Tarquinio “el soberbio” y estaban fundando la República Romana que nace cuando justamente los romanos echan a los tarquinios. Plantan la la semilla de la forma de gobierno de los europeos.

7. AMÉRICA LATINA (1500 a.C. - 1492). Desarrollo de las civilizaciones indígenas. Vivían infinidad de grupos aborígenes (ges, atapascos, esquimales, algonquinos, sioux, charrúas, tehuelches, onas, etc.) Se encontraban en muy diversos estadios de desarrollo, algunos habían logrado alcanzar nuevas etapas en su desarrollo socio-económico a partir del momento en que iniciaron el cultivo de la tierra. La estructura social se caracterizó por la existencia de comunidades aldeanas organizadas en torno a la propiedad común del suelo, el trabajo colectivo (ayllú, calpulli) y sometidas a una clase dominante de guerreros y sacerdotes. Ello fue precedido, en los años 700 a 1000, en estas zonas de civilización más desarrolladas de la América precolombina, por una serie de crisis intestinas que pusieron fin al llamado periodo clásico y propiciaron el florecimiento de nuevas culturas, entre ellas la maya-tolteca, la azteca y la inca.

Fuente: https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/iih-s-uv/20170608043740/pdf_473.pdf

Se puede decir que la manera en la que se ve el mundo y la manera en la que se gobierna, nacieron a la vez en el mismo momento, en el s. VI. Hay un cambio muy grande de paradigma en cuanto a lo religiosa, lo filosófico, lo político y cultural. En medio de esta gran transformación surge la tragedia griega que revoluciona la manera en la que las personas contaban el su mundo. Algo tan importante como el ejercicio de contar nuestro mundo.

El teatro griego no sólo posteriormente influye en el teatro medieval o el teatro contemporáneo, sino que también en la ópera, la zarzuela, en el cine, en la televisión, de los cómics o los videos juegos. Entonces la forma en la que en el mundo nos contamos historias, nace en el siglo VI con el surgimiento de la tragedia griega.

Genealogía del teatro griego

1-REPRESENTACIONES PRE-TEATRALES

Si bien por un lado es influyente en todo el mundo en cuanto a cómo contamos nuestras historias, pero al mismo tiempo lo sentimos muy ajeno a nuestra forma de contar historias y las tragedias griegas son muy distintas a nuestro teatro hoy en contenido y forma.

Nace en un contexto religioso (al igual que las representaciones medievales y el teatro moderno). Las primeras representaciones “preteatrales” eran manifestaciones públicas en las que la religión popular se expresaba a través de la lectura y escenificación de los textos sagrados que, al representarse se hacían más cercanos y posibles de comprender para la población.

En la Antigua Grecia arcaica, era una costumbre celebrar fiestas en honor a los dioses. Los mitos se cantaban o contaban a la población. De esa escenificación acerca de los dioses es que nació el teatro griego.

2-DITIRAMBOS

Las fiestas dionisiacas, que eran en honor al Dios Dionisio (el dios de las pasiones, de lo irracional, del fuego, de la fiesta) Las fiestas en honor a este Dios (que más adelante será Baco en Roma) se llamaban **Ditirambos**. En los ditirambos se cantaban y contaban historias en honor a esta divinidad. El primer personaje que se conoce es el **corifeo** que era el que iba adelante y guiaba toda la escena y detrás de él iban decenas de campesinos disfrazados de **sátiros**, con pieles de oveja. Los sátiros eran criaturas mitad hombre – mitad cabra, que iban en el séquito de Dionisio cantando, bebiendo, persiguiendo a las **ménades** (integrantes femeninas del séquito de Dionisio) y tenían un comportamiento “inmoral”. El corifeo y los sátiros iban contando las aventuras de Dionisio. El dios era representado por el corifeo y la historia se contaba en diálogo con los sátiros. Esta era una forma nueva de contar historias entre un coro y un solista.

3-TESPIS

Estos ditirambos se empiezan a volver populares y a mediados del siglo VI a.C cuando ya eran populares estas formas de contar las historias, un personaje del que tenemos muy poca información y sería importante poder tener más, porque justamente se le atribuye la creación del teatro. Tespis añade el tercer personaje a la historia, lo que sería un segundo actor que se encargaba de escenificar las leyendas de Dionisio. Este tercer elemento dialogaba con el corifeo y el coro se transforma en testigo y narrador de lo que ocurría entre corifeo y este segundo actor. Eso hace que nazca el teatro. Después de un tiempo no sólo se contaban las historias de Dionisio, sino que se empezaron a escenificar las historias de otros dioses y de la mitología helena.

Este gran suceso iba a la par de todas las transformaciones de este siglo que se mencionan anteriormente. Entonces es importante decir que no es casual el surgimiento del teatro griego (influyente en las formas teatrales de occidente) en ese contexto.

4- GRANDES DIONISIACAS (Pisístrato 534 a. C)

Nota: No te olvides de complementar este apunte con el de Festividades de la Antigua Grecia

Hacia 534 a.C. ya se había hecho tan popular la práctica de estas representaciones, que había mucha gente que empezaba a escribir estas representaciones en Atenas para que sean representadas en el contexto de las **grandes dionisiacas** que eran las fiestas en honor a Dionisio.

¿Qué ocurría en las grandes dionisiacas?

Historia detrás de las dionisiacas: la llegada de una estatua a Atenas de Dionisio (no se tienen datos certeros de su llegada), pero al llegar a la ciudad como los atenienses ya adoraban a otros dioses (Atenea, Poseidón, Zeus, etc) no le dieron mucha importancia a Dionisio. Entonces se dice que el dios les envía una enfermedad que afectaba sólo a los hombres en sus genitales. A raíz de esto se cambia rápidamente y empiezan a adorar a Dionisio y le conceden un lugar a Dionisio en el Partenón. Se dice que se curaron rápidamente después de haberle dado su lugar al dios. En agradecimiento por haberlos curado, es que se comenzaron a celebrar las **Grandes Dionisiacas** (a principios de la primavera, en marzo/abril¹). Los hombres atenienses en agradecimiento, desfilaban con grandes falos en honor a Dionisio.

En ese contexto también es que se comenzaron a llevar a cabo en Atenas durante 3 días. En esos tres días se representaban tres tragedias y una sátira presentadas por un mismo autor (las comedias se introdujeron en 487 a. C. Gracias a estas prácticas y representaciones, a finales del s. VI el teatro se había convertido rápidamente en algo generalizado en toda la Hélade (resto de las ciudades griegas).

Pisístrato. Quien impulsa las representaciones es Pisístrato (mitad de siglo VI), era el tirano de Atenas, gobernaba la ciudad. Estaba muy preocupado por agradar al pueblo ateniense, preocupado por entretener al pueblo y ponerlo de su lado. Pisístrato era muy teatral, le gustaban mucho las representaciones. En un momento del período los atenienses lo echan de Atenas por ser tirano, pero luego lo dejan volver. Cuando vuelve se presenta haciendo una gran representación: en un gran carro, con la estatua de la diosa Atenea como si fuese el designo de la diosa que él volviera. Pisístrato invierte una parte de la fortuna en la construcción de edificaciones majestuosas y costosas que muchas no llegaron a terminarse por el exceso de dinero que se necesitaba para hacerlo. Se dice que el tirano fue el que popularizó las dionisiacas y las representaciones de las tragedias y sátiras.

La organización de los certámenes teatrales se ponía a cargo de ciudadanos ricos, lo definían los poderes públicos, que era el que se convertía en **corega**: “el director”. El corega se encargaba de pagar a los actores, de pagar las máscaras y el decorado, es decir de organizar todo lo que implicaba la representación.

El espacio. Como el surgimiento del teatro estaba ligado a lo religioso, es decir no se escindía la práctica de teatro de las creencias religiosas, las obras se representaban al lado del templo de Dionisio, que en el caso de Atenas estaba al pie de la Acrópolis. Se disponía un graderío

¹ Coincidió con el tiempo en el que ya se podía volver a navegar por el mar Egeo y los embajadores de las demás polis podían viajar a Atenas. También iban visitantes a disfrutar de las fiestas y esto contribuyó a popularizar el entretenimiento.



semicircular de madera: *théatron*, y un espacio para el coro – *la orchestra* – y los actores, *skene*. Las personas que iban a las representaciones se sentaban en las laderas de la montaña. En un inicio no existía una estructura del teatro griego, todo era más precario y se acomodaban a lo que había en el lugar. El escenario era pequeño y lo más grande era la *orchestra*. Hay que recordar que sólo había dos actores en escena y había de 12 a 15 miembros del coro, por eso la escena era muy pequeña.

Las representaciones se hacían al lado del templo de Dionisio y en el centro entre la *orchestra* (espacio grande y circular donde estaba el coro) y la *skene* (espacio mucho más chico donde se realizaba la escena) También en la zona de la *orchestra* había un *altar* para sacrificio porque antes de comenzar las representaciones se hacía un sacrificio. Hay que recordar que el teatro griego estaba unido a lo religioso, porque surge de ahí, no era un teatro laico, aunque así pueda aparecer a veces. Entonces es por eso, que antes de la representación se hacían sacrificios para las divinidades. Todo era muy precario en el comienzo.

El espacio de representación empezó a surgir de forma espontánea y precaria. Los teatros se empezaron a construir así, a partir de las representaciones y de cómo se fue dando en la practica este fenómeno.

El coro. Que en un inicio comentaba las andanzas de Dionisio, luego comienza a representar al pueblo, esto varía según la tragedia, pero por lo general era la representación de la gente del pueblo. La opinión y las emociones de lxs ciudadanxs.

Altar. Las representaciones estaban indisolublemente relacionadas a los cultos religiosos, por eso antes de las mismas se hacían los sacrificios de adoración. Las tragedias tratan siempre temas religiosos, el teatro griego, aunque a veces parezca que sí, no es un fenómeno laico.

Entre el s. V hasta el VI a.C. todos estos elementos escénicos son provisionales y precarios, se representaron sobre suelos de tierra, con personas que espectaban de pie o sentadas en las laderas. No había prácticamente tramoya. Las grandes construcciones que conocemos se levantaron en el s. IV y III a.C. En esa época cuando se empezaron a construir estos teatros (ej. el teatro de Epidauro, el de Dionisio), en esa época ya el teatro había comenzado a entrar en decadencia, ya no había grandes tragediógrafos, el teatro molestaba. Los elementos de tramoya que llegaron a tener bastante protagonismo eran grúas que movían a los dioses en escena y simulaban que volaban, había telones, fosos escénicos, pero se desarrolló en una época muy tardía (alrededor del s. II y I a.C.) ya casi en el contexto del teatro romano.

Actuantes. En un primer momento lxs actuantes eran todos varones (con máscaras y vestidos encarnaban papeles femeninos). Incluso a veces en el público no estaba bien visto que las mujeres de cierta posición fueran a ver las representaciones. Porque, particularmente, en Atenas (en otras ciudades no tanto), se quería que las mujeres estén en la casa. Pero más adelante y en otros lugares si podían ir al teatro (ej. en el teatro romano de Plauto) Atenas en concreto era bastante restrictiva con la participación de las mujeres.

Los dos o tres actores (según la época) hacían de todos los personajes. Utilizaban máscaras y vestuarios diferentes para encarnarlos. Con la apariencia del personaje, el público, ya sabía cuál era el personaje.

La máscara también ayudaba a proyectar la voz. Más adelante, por ejemplo en el teatro romano, se dejaron de utilizar las máscaras.

¿Qué contaban las tragedias griegas? Características principales

1. Conflictos de grandes dimensiones que arrastran a sus protagonistas de forma terrible e inevitable. Estos conflictos suelen tener una **naturaleza moral profunda, en la que la religión y la política** tienen un protagonismo especial.

La clave de toda tragedia griega, es el conflicto. El debate entre dos posiciones, la lucha entre dos alternativas. Este conflicto es horrible e imposible de resolver (matar o morir, la malo o lo peor, dos opciones, pero las dos terribles, etc). El propio formato de la representación habla de estas posiciones de conflicto (dos actores que se enfrentan) y el coro va a ser espectador-comentador para que quienes miran reflexionen y tomen posiciones también. Es decir, que la forma del teatro, de alguna manera determina el contenido de las representaciones. El debate es casi siempre político/religioso y esto tiene que ver con el momento en el que surge el teatro. Recordemos que el teatro nace en la segunda mitad del s. VI. En ese momento en Grecia se estaba produciendo una revolución política se estaba produciendo una revolución. Había polis que tenían reyes, polis que tenían diarquía (dos reyes) como Esparta, había polis que tenía una tiranía como es el caso de Atenas con Pisístrato, había también polis con gobiernos aristocráticos/oligárquicos (gobiernos de ricos). También en Atenas en ese tiempo se estaba creando una nueva forma de gobierno, la democracia.

Lxs griegxs estaban fascinados con ellxs mismxs con la diversidad de formas que habían de gobierno y las tragedias griegas eran formas de debate acerca de las nuevas formas de gobierno que lxs griegxs estaban viendo nacer. Se puede comparar una tragedia griega a los debates que vemos hoy en la radio o televisión o a través de podcasts.

2. Destino fatal, las tragedias arrastran a sus protagonistas no sólo a debatirse entre conflictos de dos grandes posiciones opuestas, sino que también se ven arrastradxs por un destino indomable que ellxs no pueden controlar. La tragedia griega siempre acaba arrastrando a lxs protagonistas a un destino funesto (que no siempre implica la muerte física, a veces tiene que ver con una muerte subjetiva).

Si bien lxs griegxs se estaban transformando. En ese tiempo (s. VI y V a. C.) todavía el pensamiento griego estaba regido por la creencia politeísta de que los dioses regían el mundo. Sentían que eran insignificantes frente a fuerzas que eran difíciles de entender. De alguna manera la tragedia griega le enseñaba a lxs hombres/mujeres griegxs a enfrentarse a aquello que no podían entender. Les enseñaba que la vida es injusta, triste y cruel; y frente a eso lo único que podemos hacer es enfrentar eso con cierta dignidad.



3-Protagonistas del drama enfrentan su destino con mucha dignidad. Se les ve sufrir y llorar, revelarse contra un destino injusto, afrontar espantosos sufrimientos. Cuando los espectadores veían cómo los protagonistas se enfrentaban a su destino, Aristóteles decía, los espectadores experimentaban la **catarsis**, es decir a partir de identificarse con los protagonistas, los espectadores también enfrentaban sus propios destinos desde esa representación.

Aristóteles decía que las tragedias se habían hecho para que las personas imitaran el comportamiento noble, de las personas del pasado. Mientras que las comedias, según Aristóteles, se habían hecho para que las personas vulgares imiten el comportamiento vulgar de ese presente, cabe aclarar que en este punto no estoy de acuerdo. En los apuntes acerca de la comedia desarrollaremos más este sentido que interpreta Aristóteles.

4- Todas están atravesadas por temas políticos y religiosos de la época.

Todas las representaciones teatrales estaban mezcladas con las escenificaciones políticas del momento. Por ejemplo, las fiestas dionisiacas se celebraban en el contexto donde los embajadores de otras polis visitaban Atenas para hacer vínculos diplomáticos.

Las tragedias griegas eran presentadas por sus escritores que competían y eran elegidos por un jurado. Esta elección se hacía en el Odeón de Pericles (gobernante de mediados del s.V a.C. en Atenas), un edificio en lo alto de la polis donde al mismo tiempo que los jueces elegían las tragedias, se recibían ahí a los embajadores, se honraban a los caídos en las guerras. Todo estaba mezclado. Teatro y política era lo mismo. Se escenificaban los debates políticos del momento.

Las primeras filas de los teatros eran destinadas a los gobernantes, luego seguían las personas más ricas y luego el pueblo.

Todo el teatro era político y los gobernantes estaban en el teatro, escuchando a veces las críticas hacia ellos mismos (ej. El discurso de Antígona, revelándose contra el designio y enterrando a su hermano con sus propias manos, a pesar de que eso le implicaba la muerte).

5-Sagas mitológicas

Las tragedias trabajaban las grandes sagas mitológicas griegas. Si bien los temas representaban, como se dijo, las preocupaciones religiosas y políticas de la época. Los conflictos que describían las tragedias parecían más abstractos, pero en verdad estaban hablando de la realidad de ese momento. Esto tiene que ver con una forma de narrar que caracterizaba a los griegos.

Todas las tragedias griegas (Los persas de Esquilo) se inspiran en las narraciones míticas de la época. Las tragedias no nos cuentan toda la leyenda, sólo seleccionan un episodio para ambientarse en ella. No era necesario hacerlo porque todas las personas de la época conocían lo que ocurría antes y lo que ocurría después y por eso el tragediógrafo podía elegir sólo un episodio y partir desde ahí. A los griegos eso les encantaba ver algo que ya conocían y descubrir los pequeños matices o cómo el tragediógrafo relacionaba ese episodio con lo que ocurría en el contexto político y social. Algunos de los tragediógrafos aprovechaban para presentar un mismo tema y contarlo a través de las diferentes generaciones. Esto quiere decir que muchas veces se

hacían trilogías contando la vivencia de esa temática en varias generaciones de una misma familia (ej. abuelxs, mapadres e hijxs). Las sagas familiares fascinaban a lxs griegxs (ciclo argomícnas, ciclo tebano). Se fascinaban con ver toda la historia que hay detrás de una saga. Lxs pecados o errores de lxs abuelxs, marcaban el destino de sus hijxs y nietxs. Todo eso le daba mucha profundidad a un tema o conflicto.

En la actualidad, a veces, nos cuesta comprender las tragedias griegas porque no tenemos conocimiento de toda esta historia detrás de las tragedias; que lxs griegxs sí las tenían.

BONUS TRACK: Algunos conceptos griegos

Ἡποκρίτης (ὕποκριτής)

Significa "respondedor" o "intérprete". En el teatro griego, era el **actor** que interpretaba personajes en obras de tragedia o comedia. Originalmente, los actores respondían a los coros en las representaciones teatrales.

Ejemplo: Tespis (siglo VI a.C.) fue el primer **hypokrites**, separándose del coro y asumiendo un rol individual en el drama.

Χορηγός (χορηγός)

Ciudadano adinerado que financiaba la producción de una obra teatral en Atenas. Era un **patrocinador** de las presentaciones dramáticas en festivales como las **Grandes Dionisias**. Cubría gastos como trajes, entrenamiento del coro y ensayos. Su recompensa era el prestigio y, si la obra ganaba, recibía una corona de laurel.

Χορηγία (χορηγία)

Sistema mediante el cual se asignaba a un **choregos** la obligación de financiar una obra de teatro. Era un tipo de "liturgia", es decir, un servicio público obligatorio para los ciudadanos ricos. Permitía que el teatro fuera accesible al público sin costo. El choregos ganaba prestigio si su producción triunfaba.

Θεωρικόν (θεωρικόν)

Fondo público ateniense utilizado para pagar la entrada al teatro a ciudadanos pobres. Instituido en el siglo IV a.C. para garantizar que todos pudieran participar en las festividades teatrales. Fue criticado por algunos políticos como **Demóstenes**, quienes consideraban que el dinero debía destinarse a la defensa en lugar de financiar las entradas a las festividades griegas.



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FACULTAD DE
**ARTES
Y DISEÑO**

Referencias Bibliográficas

Perinelli, Roberto (2011). Apuntes sobre la Historia del teatro occidental – tomo I. INTeatro: Buenos Aires.