

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE
ARTES
Y DISEÑO

HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO UNIVERSALES I

APUNTES DE CÁTEDRA

Estefanía Ferraro Pettignano

ESQUILO

Contexto: Siglo V en Grecia esplendor político y cultural. Mucha producción de tragedias y afirmación de la estructura de la tragedia griega.

Gobierno de Pericles, instauración de las formas democráticas. Ejemplo de ello es la conformación del Areópago (tribunal que juzgaba los delitos y en esa época se conformó con personas de diversas clases sociales, hasta ese momento era conformada por personas de estatus sociales más adinerados).

Se llevan a cabo las guerras médicas frente a los intentos de invasión de los Persas en Grecia: batalla de Maratón (490 a.C) y Salamina (480 a.C).

Guerras Médicas: ampliar información con Apunte de contexto + Libro sugerido en la bibliografía final

Esquilo nace hacia el año 525 a.C. en Eleusis. Hijo de una familia aristocrática. Vivió entre los años 525 y 456 a. C. Fue uno de los «Maratonianos»; luchó en las guerras contra los persas, en la batalla de Maratón (490 a.C), en las de Salamina (480 a.C) y es posible que en la de Platea.

Algunas de sus obras, como *Los persas* (472 a.C.) y *Los siete contra Tebas* (467 a.C.) son el resultado de sus experiencias de guerra. Fue, también, testigo del desarrollo de la democracia ateniense. En *Las suplicantes* (490 a.C), puede detectarse la primera referencia que se hace acerca del poder del pueblo y la representación de la creación del Areópago, tribunal encargado de juzgar a los homicidas, esta referencia también aparece en *Las Euménides* a través del tribunal que enfrenta Orestes para ser o no perdonado por Atena. Su tragedia *Los Persas* cobra otro sentido al revelar que Esquilo, en vez de estar ajeno a los problemas de su época como pasaba con otros dramaturgos, se enfrentaba con la realidad actual en todos los terrenos, inclusive en la guerra.

Esquilo escribió desde muy chico, se dice que fueron 73 obras (hay quienes dicen que 90) de las cuáles se recuperaron completas sólo 7 (algunas partes de estas tragedias igualmente siguen

siendo dudosas). Ganó su primer concurso dramático en 484 a.C. Tuvo 13 victorias. En sus comienzos es el rival de Pratinas, Frínico y Quérilo de Atenas. Posteriormente compite con Sófocles, que lo vence en 468 a.C. Hoy tenemos siete obras y seis vienen de tetralogías¹ que ganaron premios:

Los Persas (Pérsai), (472 a.C.)

Siete contra Tebas (Heptà epì Thébas), (467 a.C.)

Las suplicantes (Hikétides), representada probablemente (463 a.C.) Las otras piezas perdidas fueron: *Los Egipcios* y *Las Danaides*.

La Orestíada (*Oresteia*), representada en 458, que comprende: *Agamenón* (*Agamémnôn*) - *Las coéforas* (*Khoêphóroi*) - *Las Euménides* (*Eumenídes*)

Prometeo encadenado (*Promêtheûs desmôtês*) (480 a.C. y 410)

CARACTERÍSTICAS DE SUS TRAGEDIAS

1.Trilogías. No se sabe si es invención de Esquilo o una obligación tradicional impuesta a los poetas escribir en trilogías. Igualmente, para él era una forma perfecta, ya que es una expresión dialéctica en la que las dos primeras tragedias exponen los aspectos opuestos y la tercera resuelve y supera la antinomia, conciliando los contrarios. El único ejemplo que tenemos es la Orestíada.

En la tragedia el rasgo importante es la grandeza; las pasiones son intensas, y las ideas son nobles y elevadas; la inflexibilidad del destino es la tónica.

2.Dialéctica entre dos planos:

a. El divino: de un lado la reconciliación entre divinidades viejas y dioses nuevos, la integración de cultos arcaicos en las ceremonias de la ciudad democrática.

b. El humano: por otra parte, la búsqueda de un ideal político y social que asegure una justicia capaz de superar y tornar inútil la antigua justicia de sangre basada en la venganza (venganza de generación en generación). A partir de la ley draconiana esto empieza a revisarse, pero igualmente de fondo la sociedad griega llevaba esta tradición en la sangre.

Tenía un alto sentido moral y religioso.

3.Organización humana es reflejo de un orden cósmico y la libertad de los hombres consiste en cumplir la voluntad de los dioses. Esta voluntad no es un poder arbitrario sino la encarnación de este equilibrio del mundo que excluye y reprime todo desborde (hybris) susceptible de ponerlo en peligro.

¹ Se representaban tetralogías, es decir 3 tragedias y un drama satírico en conmemoración a los ditirambos de Dionisio.

4.El error humano, generador del desequilibrio, lleva su propio castigo. Todo exceso genera un exceso contrario y la justa represión de crímenes si se sale de medida, genera una inversión del derecho hasta que las instituciones aseguren el reino de la equidad, como en el caso de la Orestíada. Pero a veces NO HAY ALTERNATIVA, haga lo que haga igual se cae en la equivocación. Lo que enseña la tragedia griega, en este caso es que hay problemas que no se pueden resolver, incluso “portarse bien” y seguir el designio de los dioses trae sus consecuencias. Ejemplo de esto es lo que le sucede a Orestes.

Para Esquilo somos culpables de nuestro destino, y puesto a admitirlo así, no duda en reconocer que la ley moral quiere ver castigados a los hijos las culpas de los padres...

5. El orden religioso y cósmico rige sobre la organización política y social. Por ejemplo, en el caso de Agamenón, no se ve al dios que rapta mujeres, sino al rector del orden cósmico. Lo mismo ocurre en el caso de Apolo y Casandra (la mujer no accede a casarse con Apolo y ella recibe la maldición de la clarividencia y de no ser escuchada (se la hace pasar por loca) debido a su rechazo a Apolo.

6. Personajes. Representan grandes ideales. No hay casi psicología en el personaje, ya que no son el centro de la acción. El centro de la acción es la disyuntiva entre lo humano y lo divino. Sus personajes encarnan grandes fuerzas y aun cuando los impulsan móviles humanos, como los celos o el orgullo, esto ocurre porque son agentes de potencias superiores. Esto no quiere decir que sean marionetas en las manos de los dioses, pero es que la acción humana y la voluntad divina se doblan o se confunden de hecho o más bien, estos personajes son portadores de los designios de los dioses.

Introduce el atuendo de los actores y el empleo de máscaras.

7. Acción. La poética dramática no tiene mucho en cuanto a peripecias y cambios. De hecho, las tragedias anticipan lo que ocurrirá más adelante. Hay que recordar que estas historias eran conocidas por los griegos y lo que hacían estos autores era contar uno u otra perspectiva, es decir darle su impronta. La acción está basada en la retórica de lo que se dice. La emoción era creada por la atmósfera más que por los sucesos. Y cuando estallaban los sucesos trágicos, por más imprevistos que fuesen, ya habían sido preparados principalmente por algunos personajes o por el coro, a través de un lenguaje poético.

De todas maneras imprimió un sentido realmente dramático a la acción, sustituyéndolo al de la naturaleza lírica; eligió temas grandiosos. La obra de Esquilo procede en un crescendo poético que conduce a una caída, más que un encadenamiento de acciones que se combinan o se cruzan.

8. El rol del coro. Gran participación del coro. Los Persas y Agamenón, es capital en este sentido. La subida continua de la angustia dado por el discurso poético del coro contribuye a la progresión dramática más que la misma sucesión de hechos y los hechos resultan más bien una confirmación de lo esperado. De alguna manera representan los sentimientos que los personajes no pueden expresar, en algunas ocasiones.

MUERTE Y SU PREDICCIÓN. Poco antes de su muerte, el oráculo le vaticinó que moriría aplastado por una casa, por lo que decidió residir fuera de la ciudad. Curiosa y trágicamente,

falleció al ser golpeado por el caparazón de una tortuga, que fue soltado por un quebrantahuesos desde el aire:

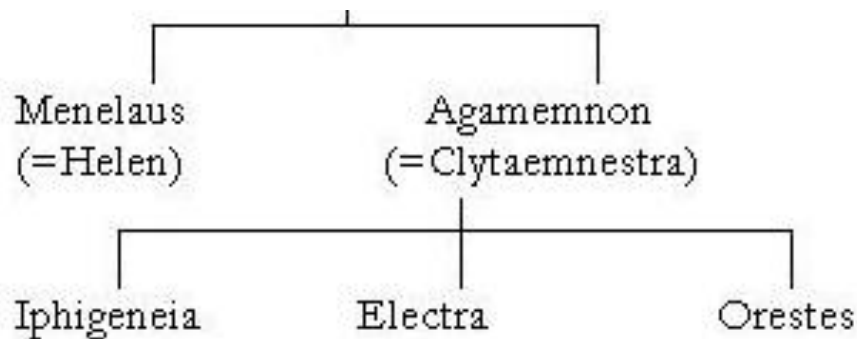
“Una leyenda dice que cierta Águila que llevaba engarfiada a una tortuga, dejó caer ésta sobre la cabeza calva de Esquilo, con el fin de romper el caparazón, pero hay que pensar que esto es puro mito, de significación cómica y satírica”

Muere en Gela en el año 456 a.C. (69 años)

CONSIDERACIONES DE LA ORESTÍADA

La *Orestíada* o *Oresteia*, fue presentada en el año 458 a.C. por Esquilo. Es una trilogía, la única completa de la obra de Esquilo: *Agamenón*, *Las Coéforas* y *las Euménides*.

Linaje de la familia

La culpa primigenia en esta familia es entre otras cosas las acciones que realizó Agamenón en el pasado. Primero para casarse con Clitemnestra mata a su marido (Tándalo) y el hijo del matrimonio. Luego mata al ciervo de Artemis y por esto los barcos no pueden zarpar a la guerra de Troya. Para ello, Agamenón accede a sacrificar a Ifigenia, la hija que tiene con Clitemnestra. Ahí se funda la tragedia de esta familia. Otra versión es que Ifigenia no fue sacrificada porque Artemis la reemplaza por otro de sus ciervos sagrados, pero Ifigenia es entregada como sacerdotisa a la diosa.

Uno de los temas centrales de *La Orestíada* es que la culpa debe ser purgada. El crimen debe ser castigado. Las atrocidades cometidas por los antecesores manchan a las generaciones venideras. Como se mencionó, la trilogía muestra en las dos primeras obras, las posiciones encontradas y finalmente en la tercera obra se resuelve el conflicto o mejor con el perdón de Atenea a Orestes (en el tribunal =) se perdona la culpa a todo el linaje.

AGAMENÓN

Personajes: Un centinela// Coro de ancianos de Argos // Clitemnestra //Un heraldo //Agamenón // Casandra // Egisto

Lugar: en Argos a las puertas del palacio real.

Tiempo: en una especie de tiempo eterno, donde el pasado se transforma en futuro y el coro en la comunidad suplicante que angustia ante fuerzas inescrutables sin saber qué hacer.

Temas que se tratan en la obra (estos son sólo algunos, se encuentran aún más):

Cadena de culpa y expiación, con el crimen de Ifigenia se vuelve a despertar el odio y la venganza.

Zeus aparece como el Dios del camino derecho y la sabiduría. Esquilo en esta obra no menciona los raptos y violaciones que se le atribuyen al dios. Recordemos que Esquilo tenía un profundo sentido religioso.

Las víctimas de Troya.

La envidia de los dioses sobre los humanxs: *“Prefiero un bienestar que no provoque envidia”*.(Agamenón)

Las diversas corrupciones que ha cometido la familia y otros pueblos, como los troyanxs a través de París y Helena: (el CORO) *“la acción impía engendra después otras muchas que son semejantes a su propia casta... una soberbia antigua suele engendrar una nueva soberbia...”*

La mujer juzgada por llevar a cabo acciones que se entendía que eran de “varones”: *“siguiendo las instrucciones de una mujer con corazón varonil.”*

Hasta la mitad de la obra no ocurre, ninguna acción fuerte, todo es retórica y poesía. Revién en el tercer episodio entra Agamenón y ya el Coro y Casandra comienza a predecir su muerte y la de la adivina.

En su análisis de esta tragedia, Francisco Rodríguez Adrados apunta a que es anti homérica, pues el ideal heroico se manifiesta como insuficiente. El coro da una visión humana de la guerra: las urnas de ceniza que vuelven en vez de los guerreros que marcharon, causando la ira del pueblo; el castigo de estos injustos «matadores de hombres» por los dioses. Toda victoria tiene un doble rostro, el glorioso y el del exceso que trae la ruina: *“no sea yo un destructor de ciudades”*.

De las obras de Esquilo, es aquella en la que la idea de Justicia es expuesta de manera más compleja. El castigo divino proviene de la impiedad, que se usa como sinónimo de injusticia. Esta injusticia e impiedad se realiza en la muerte de una hija (Ifigenia muerta por Agamenón), la de un esposo (crimen de Clitemnestra), en el abuso de la hospitalidad (crimen de París), el abandono del marido (crimen de Helena), el ultraje al lecho del esposo (crimen de Clitemnestra) o al de la esposa (crimen de Agamenón). Con ello Esquilo trata de la vulneración de normas tradicionales (referidas a la familia y la hospitalidad), pero hay una ampliación significativa, que es el entendimiento de la expedición contra Troya como un atentado contra la vida que va a atraer el castigo divino; no de otro modo ha de entenderse la visión de las dos águilas devorando

una liebre preñada. Al relatar el coro los desastres de la guerra, recuerda que no apoyó esta guerra y la consideró injusta; a pesar de ello, Agamenón regresa envaneciéndose del saqueo de Troya.

Notas de la obra:

La trilogía de la Orestíada comienza, presentando una sociedad en la que una matanza suscita otra matanza y una venganza familiar se prosigue aparentemente sin fin. La ejecución de la justicia incumbe a la familia y a las Furias primitiva (Erinias o Euménides) s que la ayudan.

La acción principal de la obra es el conflicto entre Clitemnestra y Agamenón. La muerte de Agamenón ocurre afuera de escena (se oyen sus gritos en escena).

El coro desea morir, maldice a Helena y a Clitemnestra. El coro lo maldice y Egisto lo amenaza con la prisión y la fama, siendo él el nuevo señor de Argos. El coro invoca el retorno de Orestes, que con toda probabilidad regresará para vengarse.

LAS COÉFORAS

Personajes: Orestes // Pílates // Coro de esclavas // Electra // Nodriz de Orestes // Clitemnestra // Egisto // Un esclavo

Lugar: en Argos a las puertas del palacio real.

Tiempo: se vuelve a tener la sensación de que no hay tiempo, de hecho no hay demasiadas indicaciones al respecto

Temas que se tratan en la obra (estos son sólo algunos, se encuentran aún más):

Uno de los temas centrales es la venganza y cumplir con las leyes divinas “*la sangre con sangre se paga*”, encarna este tema sobre todo Orestes. Pero por ejemplo en la obra de Eurípides *Electra*, es ella quien asesina a su madre y de alguna manera elabora el plan para hacerlo.

Justicia. En la primera de las obras de la trilogía, las Erinias, diosas de la venganza de aquellos que vierten sangre de familiares, cobran venganza, y dan muerte a Agamenón por la mano de Clitemnestra con ayuda de su amante Egisto quedando así como reyes de Micenas.

En esta segunda obra, Orestes, hijo de la víctima (Agamenón) y del victimario (Clitemnestra), se venga de su madre asesinándola. Pero con ello se abre otra culpa, que las Erinias no pueden permitir que quede sin castigo. No se da ninguna explicación de por qué las Erinias no persiguieron a Clitemnestra cuando asesinó a su marido Agamenón. No obstante, en la tercera y última obra de la trilogía, en el juicio que se celebra en Atenas, Orestes las interpela al respecto:

Orestes: ¿Y por qué no la perseguiste en vida?

Corifeo: No era pariente del hombre que mató.

Notas de la obra:

Las coéforas es la segunda obra de la Orestíada. Narra el encuentro entre los dos hijos de Agamenón, Electra y Orestes, y de su venganza por la muerte del padre. La segunda tragedia de la trilogía toma el nombre del coro, constituido por las portadoras de libaciones, esto es, las «coéforas», esclavas de la casa del rey, que acompañan a Electra con libaciones a la tumba de Agamenón. Después de que Clitemnestra haya asesinado a su marido, el hijo Orestes quiere vengarse de la madre.

Sueño premonitorio de Clitemnestra: dio a luz a una serpiente, y que esta serpiente ahora se alimenta de su pecho, del que saca sangre en lugar de leche. Alarmada por esta pesadilla, que es una posible señal de la ira de los dioses, ordena a su hija, la princesa Electra, a quien mientras tanto Clitemnestra ha reducido prácticamente a la condición de esclava, que haga libaciones sobre la tumba de Agamenón.

Apolo pero en el v. 435 es ya él quien quiere vengarse, en lo que es esta ley esquiliana: en los hechos humanos actúa el destino decretado por los dioses pero esto también coincide con la propia voluntad humana.

Clitemnestra cuando se entera de la falsa muerte de su hijo, reconoce la cadena de culpa y expiación: “¡Oh, insuperable maldición de este palacio!”

Vuelve a ocurrir que transcurre la mitad de la obra y la acción aún no se precipita.

Nuevamente en el tercer estásimo o momento es que ocurren los asesinatos. No se ven en escena pero luego aparecen los cuerpos. Orestes dice: *“ved ahí a los dos tiranos del país, a los asesinos de mi padre, a los que han saqueado mi palacio.”* Orestes justifica el crimen como instigación de Apolo y cuando va a abandonar el palacio, las Erinias aparecen y, siendo sólo visibles para él, comienzan a perseguirlo y torturarlo por su matricidio. Él huye en agónico sufrimiento (se adelanta algo de la temática de la tercer obra).

LAS EUMÉNIDES

Las euménides es la última obra de la Orestíada de Esquilo. Las Erinias, innombrables, por eso se utiliza el eufemismo Euménides (benévolas), son las diosas de la venganza que persiguen a Orestes por la muerte de su madre Clitemnestra. Las Euménides, son deidades que vengan el parricidio y el matricidio.

Personajes: Las Euménides // La Pitia // Apolo // Orestes // La sombra de Clitemnestra // Atenea // Los Areopagitas // Pueblo de Atenas // Cortejo de Mujeres Doncellas

Lugar: La escena se desarrolla en el santuario de Delfos, principal templo de Apolo, donde se encuentra el ombligo del mundo. Luego pasa a Atenas.

Tiempo: se sigue con la lógica de un tiempo sin tiempo, más aún con la introducción de los dioses en escena.

Temas que se tratan en la obra (estos son sólo algunos, se encuentran aún más):

Esquilo promueve bajo la forma de una alegoría el modelo democrático ateniense: el Areópago que viene a decidir sobre la suerte de Orestes representa de hecho la nueva justicia ateniense que viene a sustituir la previa justicia privada y tribal de la que el "homicidio justo" constituye un ejemplo.

El temor frente a las nuevas leyes que acarrearán la aniquilación de las viejas.

La maternidad, la paternidad y la descendencia.

Se enuncia el bien y el mal, el temor.

La venganza.

Notas de la obra:

Es la obra final de la Orestíada, en la que Orestes, Apolo, y las Furias comparecen ante un jurado de atenienses en el Areópago ('roca de Ares', una colina rocosa plana junto al ágora ateniense donde el tribunal de homicidios de Atenas celebraba sus sesiones), para decidir si el asesinato de Clitemnestra por parte de su hijo, Orestes, le hace merecedor del tormento que le han infligido.

La primera aparición en escena de las Erinias es terrible: cantan al unísono conforme se van despertando, realizan un canto que encadena mágicamente, con el objeto de castigar a Orestes. Y buscan el olor de la sangre que les llevará a seguir el rastro de Orestes. Según se dice, en el estreno de la obra esto impresionó tanto que provocó miedo y angustia en el público

Se instituye el **Areópago** de Atenas con estas palabras de Atenea: «Pero, ya que este asunto se ha presentado aquí, para entender en los homicidios, elegiré jueces, que a la vez que sean irreprochables en la estimación de la ciudad, estén vinculados por juramento, y los constituiré en tribunal para siempre». El Areópago era un tribunal que se había creado realmente en Atenas recientemente (por el tiempo en el que Esquilo estrena la obra) Este vuelve a ser un hecho que muestra la implicancia de Esquilo con su tiempo y con la democracia. Esta idea de Esquilo, da una explicación "mítica" a un progreso social real de la época: el intento de sustituir la venganza por la justicia. La justicia ya no era concebida de un modo de condena automático, sino como un instrumento para introducir la razón en los procesos de culpabilidad al tiempo que ha de ser administrada por un poder delegado de la comunidad y esto por intermedio del Areópago, otra de las instituciones atenienses de las que estaba orgulloso Esquilo y que a pesar de haber perdido el poder político que tuvo en su primera mitad siguió juzgando criminales.

El juicio que enfrenta Orestes es análogo a los juicios orales: Apolo actúa de abogado de Orestes mientras las Erinias actúan como abogadas de la fallecida Clitemnestra.

Se corta así por fin la cadena de crimen, venganza, crimen, mediante un juicio donde intervienen, jueces humanos y no la implacable venganza sin consideraciones de los dioses. Después del recuento, los votos son iguales en cada lado. Atenea intenta convencer a las Erinias de que acepten su decisión y les ofrece una sede en Atenas. Las Erinias, increpan a Atenea por vulnerar

viejas leyes. Pero, al final se someten². Atenea entonces les da otro nombre, las Euménides ('benevolentes'), quienes se comprometen a mostrar su lado más benigno a Atenas. Las Erinias serán entonces honradas por los ciudadanos de Atenas para asegurar su prosperidad. Atenea también declara que en adelante los empates entre los jurados deben resolverse en beneficio del acusado, siendo absuelto, puesto que la misericordia debe prevalecer siempre sobre la severidad.

Referencias Bibliográficas

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

² Sin embargo, en *Ifigenia entre los tauros*, de Eurípides, las Furias siguen acosando a Orestes incluso después del juicio