

HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO UNIVERSALES I

APUNTES DE CÁTEDRA

Estefanía Ferraro Pettignano

SÓFOLES

Contexto: Siglo V en Grecia esplendor político y cultural. Mucha producción de tragedias y afirmación de la estructura de la tragedia griega. En este período se desarrolla también la obra de Eurípides y Aristófanes. Sófocles se encuentra en competiciones con Esquilo.

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).

Periodo de esplendor político y cultural, pero un período muy bélico. Se llevan a cabo las guerras médicas frente a los intentos de invasión de los Persas en Grecia: batalla de Maratón (490 a.C) Las Termópilas, Salamina o Platea (480 a.C).

Finales de siglo estalla la Guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Un conflicto encabezado por la Liga de Delos (Atenas) y la Liga del Peloponeso (Esparta) entre los años 431 a.C. y 404 a.C.

En cuanto a la filosofía el movimiento predominante de la época eran los sofistas y uno de los personajes más representativos fue Demócrito, quien es el maestro de Protágoras (s. V y IV a.C.) el “padre de la física y la ciencia moderna”.

Sófocles nació en 496 a.C. en Colono (ciudad donde en la ficción de Edipo, el rey desterrado radica luego de descubrir la tragedia en la que vive). En la época de Sófocles la polis era una ciudad aparte de Atenas, hoy parte. Muere a los 90 años en el año 406 a. C. Hijo de un rico armero llamado Sófilo. A los 16 años fue elegido director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina.

A los 27 años se dio a conocer como autor trágico al vencer a Esquilo en el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas durante las grandes Dionisiacas y comenzó así una carrera literaria sin parangón.

Se convirtió en una figura importante en Atenas, y su larga vida coincidió con el momento de máximo esplendor de la ciudad, cuya decadencia comenzó, además, justo después de su muerte.

Además, fue atleta y músico, ganó premios en ambos campos.

Amigo de Esquilo y respetaba mucho a Eurípides. Vivió siempre en armonía con su polis. Fue amigo de Heródoto (historiador y geógrafo griego) y de Pericles. Fue funcionario público y participó en la expedición ateniense contra Samos (440 a. C.). Se comprometió con la democracia y la vida pública ateniense.

A diferencia de lo que sucedía a veces con Esquilo, los comediógrafos no hacían comedia con su figura.

Sófocles escribió hasta 123 tragedias (20-22 dramas satíricos) para los festivales, en los que se adjudicó, se estima, 24 victorias, frente a las 13 que había logrado Esquilo.

Sobrevivieron siete tragedias completas:

Antígona (442 a.C.), *Edipo Rey* (alrededor del 430 a.C.), *Áyax* (alrededor de 450-430 a.C.), *Las Traquinias* (fecha desconocida), *Filoctetes* (496-406 a. de C.), *Edipo en Colona* (401 a.C) y *Electra* (418-410 a.C).

CARACTERÍSTICAS DE SUS TRAGEDIAS Y SUS INNOVACIONES

1. Características generales:

Según él mismo tuvo tres estadios de desarrollo:

- a) al principio lo imitó a Esquilo en su lenguaje pomposo
- b) luego desarrolla varias innovaciones entre ellas nuevas maneras de provocar emoción en el espectador, agrega participantes del coro y el tercer actor.
- c) en el tercer estadio se preocupó más por la dicción.

Además, abandona la composición de la trilogía. Se lo reconoce como un artista más consciente de la dinámica textual (más que Esquilo), ya que armoniza el ritmo escénico.

2. Personajes

No sólo presenta la tensión entre dos personajes y sus consideraciones morales, sino que hay también una tensión entre el/la héroe/heroína protagonista y su imperativo moral. Es una constante en los textos de Sófocles.

Justicia poética. Lxs héroes/heroínas mueren bastante antes del final de la pieza y es que a Sófocles le importaba mostrar qué pasaba luego de esa muerte con el entorno.

Dotó de *complejidad psicológica* al héroe de la obra. En un juego intensificado de *agon*, es decir de enfrentamiento entre dos personajes, que hablan un lenguaje nacido de sus características psicológicas, personales y sociales y defendiendo puntos de vista contrarios.

Introdujo el tercer actor, lo que intensifica el rol de la actuación.

Quita énfasis hierático o ampulosidad a sus personajes para darles dramaticidad en un mundo injusto y oscuro. Se ocupa del hombre y de sus condiciones esenciales más allá de lo histórico.

Presenta los hechos con objetividad y total imparcialidad. Se ocupa de lo real. No de ilusiones o esperanzas. Quiere mostrar al hombre en la realidad de su vida.

3. Coro. Aumentó el número de coreutas de 12 a 15. El coro en el caso de Sófocles y a diferencia de Esquilo, pasa a segundo plano y conduce la acción de un modo bastante más definido. la tragedia ha sido trasladada completamente al héroe: todo ocurre en él y el coro sólo comenta y muchas veces en completa desorientación.

Desde Esquilo a Sófocles, el coro pasa de llevar todo el relato (Esquilo) a ser un simple comentario de las acciones del héroe trágico en Sófocles.

4. Trabajo sobre la textualidad. Diálogos entrecortados y muy vivos (esticomitias), donde cada personaje corresponde el empleo de un verso alternativo, que a veces se resuelven en interrupciones verbales (antelabais = anticipar).

La tirada de versos recitados a cargo de un personaje, implica la invención del monólogo (por ej. el de Áyax o el de Edipo), lo que permite al actor mostrar su habilidad y al personaje expresar libremente sus pensamientos.

Se sigue utilizando el recurso de las amebas que son los diálogos líricos entre un actor y algún miembro del coro.

5. Acción. Hay un intensivo de la ironía trágica (ej. Edipo jura buscar al culpable sin parar y mientras sabemos que él mismo es el culpable). Sófocles es el mejor estructurador de hechos. También trabaja sobre la mitología helena.

En cuanto a la estructura, tiene una clara organización y arquitectura textual. Personajes completamente definidos por la acción, que es lo que significa drama en griego. Para Aristóteles la tragedia es imitación de acciones, no de personas. La acción es el alma de la tragedia y en Sófocles hay prevalencia de este punto, además de personajes con una psicología más desarrollada.

6. El enfrentamiento entre humano y divino es central en Sófocles al igual que en Esquilo. Esto se puede apreciar claramente en Edipo Rey, cuando este consulta sistemáticamente a los oráculos para llegar a la verdad.

CONSIDERACIONES DE EDIPO REY

Esta obra, es a la que Aristóteles consideró como modelo de tragedia, es especial en muchos sentidos. En primer lugar, no pasa literalmente nada en ella. Todo consiste en que Edipo poco a poco va descubriendo quién es realmente. Es literalmente un viaje hacia el interior de sí mismo y aquí resuena la famosa máxima “*gnose te autón: conócete a ti mismo*”. En la que el delito cometido sin querer conmueve más porque muestra la horrible inseguridad del destino al que todos estamos sometidos y la extrema ignorancia de nuestro propio ser, que Sófocles simboliza en la vista y la ceguera, invirtiendo sus significados: *Edipo es ciego y ve, Tiresias sabe, pero no ve*.

Edipo, sin embargo, es todos nosotros, generoso, también se muestra altivo, pero enamorado de la verdad tenaz que por hacerla brillar en público termina sacrificándose a sí mismo y se queda ciego entre enemigos, otra metáfora de la condición humana.

Pero decíamos esto de que “no pasa nada” y que se van descubriendo cosas poco a poco, representa el drama de una investigación sobre sí mismo. Muestra una terrible tensión y conflicto entre lo que Edipo cree y afirma ser y lo que va descubriendo y no puede negar sobre sí mismo con una intensidad emotiva que lo golpea cada vez más con una terrible fuerza. Se muestra el derrumbe total del rey, que aparece glorificado al comienzo (“*Edipo, el más sabio entre todos*”); es una prueba de la fragilidad de la fortuna (y de la vida) humana.

También esta obra es la cumbre de la tragedia en su concentración (y perfección formal). El esquema primitivo de la tragedia se reducía al comentario lírico-narrativo (lírico por parte del coro, narrativo por parte del actor como se ve en Esquilo). A partir de Sófocles la tragedia ha sido trasladada completamente al héroe: todo ocurre en él y el coro sólo comenta y muchas veces en completa desorientación. En Edipo Rey se puede ver con claridad cómo está evolucionando el coro desde Esquilo a Sófocles: desde llevar todo el relato en Esquilo a ser un simple comentario de las acciones del héroe trágico en Sófocles.

En el prólogo de Edipo Rey se anuncia que hay una peste en Tebas. Esto tiene una carga simbólica que descubriremos luego: la mancha que infecta la ciudad, cara física del pecado social, ya que, en efecto, para los griegos, lo horrible del parricidio y del incesto inevitablemente desencadena la peste sobre toda la comunidad. Desde el comienzo de la tragedia se plantea la ironía trágica.

SECUENCIA ARGUMENTAL

1. Párodos (vv. 151-215). Primera intervención del coro. Describe la peste. Pide ayuda a los dioses.
2. Episodio 1º (vv. 216-462). Edipo maldice al asesino que mancha la ciudad. Llega Tiresias pero no quiere hablar. Edipo se enoja. Tiresias revela que el asesino e incestuoso es Edipo, quien a su vez lo acusa de participar de una conspiración de Creonte.
3. Estásimo 1º (vv. 463-512). El coro anuncia la funesta suerte del asesino de Layo. No acepta la acusación de Tiresias contra Edipo.
4. Episodio 2º (vv. 513-862). Creonte se defiende ante Edipo. Furor de Edipo. Aparece Yocasta que le pide a Edipo que confíe en su hermano. Edipo cuenta que fue acusado de ser el asesino de Layo y Yocasta que el oráculo dijo que el asesino sería su hijo y fueron unos ladrones en una encrucijada de tres caminos, lo que perturba a Edipo. Cuenta que viene de Corinto. El oráculo (parricida e incestuoso), su huida y cómo mató a un anciano en una encrucijada de tres caminos. Quizás es el asesino. Quiere hablar con el único testigo. Yocasta desmiente otra vez al oráculo diciendo que el hijo de Layo jamás pudo matarlo porque murió antes.
5. Estásimo 2º (vv. 863-910). El coro canta la insolencia del poder humano y el respeto que merecen los dioses.
6. Episodio 3º (vv. 911-1085). Mensajero anuncia la muerte de Pólipo, lo que alegra a Edipo y a Yocasta porque confirma la falsedad de los oráculos. Sin embargo cuando Edipo confiesa temor al incesto con Mérope el mensajero le dice que no es hijo de ella sino que lo recibió cuando bebé de un pastor de Layo. Yocasta pide a Edipo que no siga indagando y se va desesperada pero Edipo cree que ella teme que él tenga origen plebeyo, que sea “hijo de la Fortuna.”
7. Estásimo 3º (vv. 1086-1109). Fuerte ironía: El coro celebra a Edipo como hijo de la fortuna.
8. Episodio 4º (vv. 1110-1185). El testigo, el anciano pastor, muy a su pesar, revela la verdad y Edipo entre gritos reconoce el cumplimiento inexorable de los oráculos.
9. Estásimo 4º (vv. 1186-1222). El coro lamenta la terrible suerte de Edipo, que de haber sido el primero entre todos ha caído en profunda desgracia.
10. Éxodo (vv. 1223-1530). Suicidio de Yocasta y mutilación de Edipo. Creonte le permite a Edipo despedirse de sus hijas.

CONSIDERACIONES DE ANTÍGONA

Contexto de la obra. El difunto rey de Tebas, Edipo, tuvo dos hijos varones: Polinices y Étocles. Ambos acordaron turnarse anualmente en el trono tebano pero, tras el primer año,

Etéocles no quiso ceder el turno a su hermano, por lo que el primero llevó un ejército foráneo, argivo, contra Tebas. Ambos hermanos se dieron muerte mutuamente, pero son los defensores de Tebas los que vencen en el combate.

Los antecedentes míticos son escasos. Antígona e Ismena aparecen en la poesía épica en conexión con el ciclo tebano, pero no con la sepultura de Polinices.

Una leyenda local, recogida por Pausanias, siete siglos después de Sófocles, pero probablemente antigua, hablaba del “arrastramiento de Antígona” en un lugar próximo a Tebas. Antígona y la argiva, esposa del Polinices, sin fuerzas para levantar el cadáver, lo arrastraron queriendo colocarlo en la pira de Etéocles, pero fueron sorprendidas. La esposa huyó, pero Antígona es atrapada y condenada a muerte.

Heródoto afirmaba que Homero y Hesíodo fijaron funciones y atribuciones de los dioses olímpicos pero fueron los poetas trágicos los que dan forma a los mitos de los héroes.

Prólogo. Al amanecer del día siguiente de la muerte de los dos hijos de Edipo y de la retirada de los argivos, Antígona llama fuera del palacio a su hermana Ismena, le comunica la proclama de Creonte prohibiendo enterrar el cadáver de su hermano Polinices y le anuncia su intención de hacerlo a pesar de eso, para ver si Ismena colabora. Ésta no quiere e intenta disuadir a Antígona. **Este prólogo es típico de Sófocles: un diálogo arranca el argumento que no es mera exposición ni tiene personajes episódicos.** La negativa de Ismena estimula la audacia de Antígona y la lleva finalmente a la muerte, mostrando también su amor por Polinices de una manera un tanto morbosa y de un modo análogo al que Electra siente por Orestes: “yo lo enterraré. Hermoso será morir haciéndolo. Yaceré con él, al que amo y me ama.” Así lo comprenderá después Ismena, tardíamente arrepentida. Esta **técnica de contraste, acá con las dos hermanas, la usa Sófocles también en el par Electra-Crisótemis. Las hermanas débiles o normales son contrastadas con las fuertes, que presentan desde el principio su faz heroica.**

En Esquilo el conflicto rebasa al individuo, pero Sófocles desecha la causalidad anterior al individuo, por eso en él una hermana puede ser heroica y la otra no. **Este prólogo dramatiza el nacimiento de Antígona como heroína trágica que elige libremente su destino eligiendo la ley de la familia y desafiando al poder del estado.** Después, en una matización importante en este contraste entre hermanas, Ismena se arrepiente y antes de ir a la muerte Antígona lamenta su destino fatal.

Algo típico de Sófocles es que el coro va perdiendo el rol de narrador omnisciente y se integra funcionalmente al drama, por ejemplo en Edipo cada falsa solución es aclamada gozosamente por el coro. En el lenguaje del coro hay un propósito deliberado y constante del poeta para estilizar su forma y apartarla de lo cotidiano, una decidida intención desfamiliarizadora, como la máscara y el aspecto extraño del actor trágico.

Ley humana vs Ley divina. Creonte habla de la ley y de la justicia de la ciudad con una máscara impersonal que oculta su soberbia. El coro acepta sumisamente pero no aprueba esto. Tampoco lo hace el autor. El conflicto está nuevamente entre las leyes divinas y las humanas, es decir el despótico decreto de Creonte vs. la obligación divina de enterrar a los muertos. Frente al anuncio del guardián de que alguien ha cubierto de tierra el cadáver de Polinices. El coro piensa que es obra de los dioses, marcando así el deber ser de las cosas y lo erróneo del edicto de Creonte.

El guardián. Aparece como una novedad: el tratamiento de este guardián es más bien cómico, por lo menos grotesco, el hombre que habla de salvarse y muestra un miedo que lo hace torpe y cómico y que lo humaniza como ningún mensajero antes. Esto luego o retoma Shakespeare en el renacimiento. El guardia cómico se transforma más adelante en siniestro mostrando su cinismo y deseo de provecho personal al atribuirse él solo la captura de Antígona.

Crítica a lxs sofistas. Sófocles deja entre ver una crítica a lxs sofistas cuando dice respecto a Creonte: *“Será feliz si observa las leyes divinas y desgraciado si las desprecia”* “Desterrado sea aquel que debido a su osadía, se da a lo que no está bien.” Sutilmente habla de la habilidad superior del hombre para utilizar recursos encaminados hacia el bien o hacia el mal, algo que ya habían empezado a reflexionar lxs sofistas y algunos estudios dicen que esto apunta directamente contra lxs sofistas de alguna manera Sófocles enuncia que si bien lxs humanxs somos capaces de dominar todo, si no respetamos el orden cósmico, si no diferenciamos el bien del mal seremos castigadxs como Creonte.

Si recordemos la famosa frase de Protágoras, uno de los sofistas más importantes: *“El hombre es la medida de todas las cosas”* Sófocles, como Platón, adscribe al relativismo de Protágoras, es decir, el filósofo para ellos niega realidades y valores trascendentes y deja abierto a que lo que es verdad o real para un individuo, lo es para él. Es decir, se cuestiona todo mundo objetivo.

PERSONAJES:

Antígona representa la norma ética. Es el personaje que si bien trae un conflicto entre hacer o no hacer la acción del entierro, se presenta con mayor determinación en la tragedia. Ella no niega su acto y contrapone las leyes no escritas de los dioses al edicto de Creonte, enunciando así claramente el conflicto principal de la obra: Antígona y su deber de sepultura al hermano y fidelidad a los dioses infernales contra el abuso del poder: en palabras de la heroína *“Hades, sin embargo, desea leyes iguales”* El discurso fuerte y decidido de Antígona a favor de una norma ética inmemorial y en un uso normal de la democracia ateniense debe haber impresionado al público de la época.

Creonte tirano. La afirmación de Creonte de que “al que la ciudad designa se lo debe obedecer en lo pequeño, en lo justo y en lo contrario” (eufemismo por no decir injusto) salida de la boca de un tirano debió ser horrorosa en los oídos del público ateniense.

Un dato importante es que Tebas era además la ciudad traidora, la que en época heroica había violado toda moral, la ciudad cuya aristocracia se había hecho aliada de los persas en las guerras médicas. En este caso se muestra que el tirano Creonte quiere ser obedecido también en lo injusto (que no se atreve a nombrar).

Creonte, de ser aparentemente un hombre racional y preocupado por el deber de la escena inicial, en la escena con Hemón muestra quien es en realidad. Sobre todo cuando da la orden de enterrar viva a Antígona se muestra desnudamente despótico. Luego es abiertamente tiránico: “¿la ciudad va a decirme lo que debo hacer?”. Esta escena cambia completamente la imagen de este personaje, desde acá ya no puede engañar a nadie.

Ismena y el arrepentimiento no correspondido. Ismena quiere asociarse al hecho pero Antígona, cortante, la rechaza con una fuerza casi inverosímil. Creonte ordena hacer prisioneras a ambas. Ismena es quien le recuerda a Creonte que Antígona es la prometida de su hijo. Pero a Creonte en su exceso no le importa, lo que sí le había importado antes porque el matrimonio de Antígona y su hijo Hemón lo afianzaría a él en el poder. El coro dice después que él está cegado por el asunto y la propia necesidad de sus palabras. La obra trata también del poder del destino en general en la vida de los humanos. Estas hermanas eran la última esperanza de la familia y ahora están condenadas. No se puede reprimir el poder de Zeus.

Hemón y su transformación en la tragedia. Este personaje se presenta a interceder por Antígona. Discuten acaloradamente y el joven abandona bruscamente la escena. Creonte ordena que Antígona sea enterrada viva en una roca. Máxima tensión entre el comienzo y el final de la escena. Hemón se presenta como queriendo obedecer a su padre en todo, pero se va pasando al otro lado, lo que da un evidente efecto dramático. Él no nombra su amor a Antígona pero sí le cuenta a Creonte cómo la ciudad la llora y cómo su rostro (el de Creonte) es terrible para el hombre común.

Muerte de Antígona y la triple tragedia. El diálogo entre Antígona y el coro, dónde el coro critica abiertamente a Creonte. Este canto al Eros cósmico ha de tener varias funciones. Por un lado, afirma lazos familiares que acá son causa del conflicto con el poder: por amor a su hermano Antígona desafía al tirano. Se ha hablado de que ésta es una de las primeras obras sobre el amor, pero es un despropósito. Antígona ni siquiera menciona a Hemón y este no usa esa relación como una razón cuando habla con su padre. Es Ismena quien lo hace. De cualquier modo, el amor de Hemón es el que proporciona el lazo con la desgracia posterior de Creonte. Ésta sería una segunda función, que el amor de Hemón a Antígona hace que se suicide, lo que a su vez provoca el suicidio de Eurídice (la esposa de Creonte). Esto proporciona el eslabón para la múltiple tragedia y para el castigo posterior del abuso de poder, es decir que da lugar a la justicia reinstaurada en muerte de Hemón y de su madre y castigo del rey.

Antígona es sacada del palacio por dos esclavos para ser conducida a la tumba. Ella comenta su destino desgraciado con el coro, comparándose con Niobe y recordando las desgracias de su familia. El coro trata de consolarla, pero le da a entender que ella sola se ha perdido. Este episodio le da a Antígona una nueva profundidad, mostrándola como una muchacha normal que hubiera preferido casarse y tener hijos que sufrir ese destino. Ahora no es sólo una obsesionada capaz de matarse por algo, *es alguien que hace lo que hace porque cree que es justo y que es su deber hacerlo renunciando a una vida normal, pero queriéndola como cualquier otra persona*. El coro dice que *“ser piadoso es una forma de respeto, pero de ninguna manera se puede transgredir la autoridad de quien regenta el poder. Y en tu caso, una pasión impulsiva te ha perdido”*. **Acá se apunta a una de las características esenciales del héroe trágico: su pathos (afecto vehemente del ánimo)**. El héroe es quien tiene el pathos que no tienen las personas normales.

El éxodo cuenta las tres fatales desgracias: muerte de Antígona, Hemón y Eurídice. Las dos primeras las cuenta el mensajero y tras escucharlo Eurídice entra en palacio para matarse. Con la aparición de Creonte en escena se inicia un diálogo lírico de tres pares de estrofas. Creonte arrepentido se lamenta de todo al enterarse de la muerte de su mujer.

Referencias Bibliográficas

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