

HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO UNIVERSALES I

APUNTES DE CÁTEDRA

Estefanía Ferraro Pettignano

Surgimiento de la Comedia en la Antigua Grecia

Contexto: Finales del siglo V

No se sabe a ciencia cierta cómo comenzó, pero Aristóteles relacionaba la comedia griega con ciertas fiestas campesinas que se celebraban en los pueblos de Sicilia. El primer registro de comedia que se presenta en competencias es alrededor del año 487/6 a.C.

La comedia toma mayor importancia en el período entre Guerras Médicas. Lxs griegxs vivían en ambientes pre-bélicos y con temor frente a la posibilidad de una nueva guerra. Un ambiente duro y de mucha incertidumbre. Las comedias, en este contexto, venían a ser un escape alegre y distendido, necesario para atravesar el contexto complejo que se estaba viviendo. Venían a resignificar lo terrible de una época de mucha muerte y pobreza.

Tras la muerte de Pericles el gobernante que asume es **Cleón de Atenas** a partir de 422 a. C. Este gobernante con una impronta de tiranía, lleva a Grecia a lo profundo de la guerra del Peloponeso. Cleón es un gobernante que da mayor protagonismo a los tribunales públicos y es el que propone que sean pagos los miembros de los tribunales. A partir de esto comenzó a haber mucha corrupción en el tribunal porque al parecer Cleón pagaba más, en su favor, es decir pagaba para que el tribunal juzgue según lo que a él le parecía.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA COMEDIA ANTIGUA

Surgimiento. El primer antecedente es la figura de los sátiros de los festejos ditiámbicos. Luego, la comedia griega aparece en principio en los festejos y cánticos al final de eventos religiosos en los que se hacían burlas a los personajes reales de los pueblos. Se realizaban piezas basadas en momentos musicales, con cantos y bailes desvergonzados. Se asemejaba más a lo que hoy conocemos como un varieté, que una trama estructurada, como era en el caso de la tragedia.

Aristóteles en su Poética la relaciona con los cantos fálicos que acompañaban a los cortejos dionisiacos (κῶμοι / kōmoi). Se dice que estos cortejos también iban en procesión durante las Dionisiacas de Atenas, e intercambiaban canciones humorísticas entre los miembros del cortejo y con los propios espectadores. Pero el pasaje de estos cantos fálicos, a la comedia clásica sigue siendo un misterio. No se sabe con certeza cómo se empieza a estructurar la comedia en Grecia.

Las comedias eran según Aristóteles, “burdas”, ya que se burlaban directamente de ciertos personajes reales de las polis. Si bien la comedia se representaba también en las fiestas dionisiacas, su ámbito eran las fiestas helenas (período del invierno: diciembre -enero). Por lo tanto, se daban en un ambiente más íntimo y entre la comunidad griega. En cambio, recordemos que las tragedias se hacían en la época de la primavera (marzo – abril) cuando venían visitantes y emperadores a la ciudad de Atenas.

Al igual que con la tragedia griega, los autores competían en certámenes se dice que llegaron a competir hasta 5 autores por fiesta, pero luego en el período de la Guerra del Peloponeso, eso se redujo a 3 autores por competencia.

La comedia más antigua que se conoce es *Los acarnienses* de Aristófanes, se representó en 425 a. C. Pero se tiene registro de que hubo un primer comediógrafo llamado Epicarmo, reconocido como uno de los primeros comediógrafos, de él no se cuenta con ningún texto.

La comedia sobrevive más tiempo que la tragedia griega. Se dice que hasta el siglo III a.C. Al parecer muchos de los autores de comedia se imitan entre sí y había mucha admiración entre ellos.

A continuación, se describen las etapas de la comedia griega (principalmente la etapa vieja y la nueva, ya que de la etapa media contamos con poca información) Es importante aclarar que, las características de estas etapas, están determinadas por los autores de los que tenemos textos escritos en la actualidad.

Clasificación por etapas de la comedia griega

1. COMEDIA VIEJA (446-386 a.C.) cuyo autor representativo es Aristófanes, ya que es del que se conservan textos. Pero en ese período además se tiene registro de dos autores más representativos: Cratino y Éupolis. Este último, Eupolis fue el competidor de Aristófanes. Era muy respetado y admirado por Aristófanes. Eupolis muere en la batalla del Peloponeso. No se recuperaron ninguna de sus obras, sólo se tiene el registro del nombre de una de ellas “*Demos*”.

Características de la Comedia Vieja:

Aristóteles dice que en la comedia se “*imita a los hombres, pero peor de lo que son*”, a diferencia de la tragedia en la que se representan personajes “más elevados”. Muestra **lo ridículo**, que es una especie de lo feo. Lo ridículo puede ser definido acaso como una deformidad o un error pero que no causa dolor (como si ocurre en el caso de la tragedia).

La tragedia solía presentar temas religiosos en relación a las grandes mitologías griegas. En la comedia **el argumento es inventado y tiene varios condimentos fantásticos**. En una comedia griega puede pasar de todo. Las tramas avanzan con un in-crescendo disparatado. Es una montaña rusa de situaciones. Prima la inventiva del autor.

Las comedias al igual que la tragedia **presentaban las grandes inquietudes y debates de la ciudad: la política, la educación, la guerra, la corrupción. Sólo que el tratamiento de estos temas en la comedia era más directo sin ninguna metáfora.** Se habla sin rodeos, de forma cruda acerca de los problemas de la sociedad. En la comedia estos debates eran representados por los **personajes reales del pueblo**, de hecho, tenían los nombres propios de esos personajes (ej. En *Las ranas*, Aristófanes cuando lo hace hablar a Eurípides, riéndose de él).

La comedia tenía una seria **intención política**: influir sobre la realidad y cambiarla, un ejemplo de esto es en la quema del pensadero en *Las nubes* de Aristófanes, donde se expresa el deseo de terminar con los sofistas y con el mismísimo Sócrates.

El modo era paródico, satírico y crítico. Todo recibe trato irreverente, desde los dioses hasta la literatura más consagrada, tal como la huida de Odiseo de la caverna del cíclope, parodiada en *Las avispas de Aristófanes*.

Los dioses son ridiculizados, no se muestra el respeto que se tiene en la tragedia griega.

Hay en las comedias burlas obscenas o escatológicas, groseras caricaturas y mucho accesorio fálico.

Personajes. Eran más realistas, reflejaban la sociedad de la época. Había una descripción precisa y realista de la sociedad de su tiempo. Algunos de los personajes eran generales belicistas, agricultores pacifistas, jóvenes modernos, mujeres casadas, esclavos. Eran personajes “tipo” populares: el campesino, el avaro, el fanfarrón, el parásito, el misántropo, el sabio vanidoso, etc.

El héroe triunfa sobre situación opresiva, entre risas y burlas. Se crea en estas comedias una ilusión cómica débil, debido a la incoherencia y las acciones que realiza el héroe que son inverosímiles y motivo de risa. Es característico el recurso de poner a un personaje en otra situación que “no le corresponde”.

Finales felices gracias al héroe/heroína. Todo se resuelve y hay finales felices. El héroe o heroína siempre triunfa, al lado del coro o convenciéndolo y al final todo es felicidad. A veces hay sacrificio y comida, fiesta, triunfo del héroe, boda o éxito sexual. El héroe o heroína cómico es aparentemente débil y cobarde frente a terribles enemigos, pero vence siempre usando toda clase de tramas inverosímiles y recursos mágicos y fantásticos. Muy diferente al héroe/heroína que se propone en la tragedia.

En cuanto a la cantidad de actores se dice que había entre tres y cuatro actores, más el grupo de personas del coro, que eran de capital importancia, mucho más que en las distintas evoluciones de la tragedia griega.

Coro. El coro en la comedia tenía más participantes, hasta 24. Se dividía en semicoros. El coro era esencial en las comedias. De hecho, muchas de ellas llevan nombre según el coro que estaba representando. En las comedias hay coros humanos, de animales, personajes míticos, dioses y hasta ciudades. Ejemplo: *Las nubes*, *Las aves*, *Las ranas de Aristófanes*; *Los sátiros de Cratino* y *Las ciudades de Éupolis*. En el caso de Aristófanes los verdaderos protagonistas son los

personajes que realizaban los miembros del coro, por eso la mayoría de las obras de Aristófanes se titulan con personajes colectivos.

Máscaras y trajes. Las máscaras eran más expresivas y estaban retocadas con rasgos característicos para que se parezcan a algún personaje de la ciudad. Las ropas eran muy llamativas, túnica corta con muchos colores. Las mujeres (representadas por actores masculinos) eran representadas por túnicas azafrán, naranjas (color que significaba a las mujeres que eran “suestras de ropa”). Los actores de comedia se ponían falos debajo de las túnicas para dar mayor obscenidad a la escena.

Prólogo. Como los argumentos eran tan alocados e increíbles, los autores de la comedia contaban con un prólogo, en el que uno de los actores contaba el punto de la trama (rompía la cuarta pared y hablaba al público). Este recurso se llamaba *parábasis*.

Lenguaje: se usan todos, el solemne y lírico de ciertos coros, el urbano de la lengua cultivada, el expresivo y a veces grosero y obsceno, el paródico. Todos los ambientes de Atenas están reflejados en la comedia.

Algunas comedias de Aristófanes y sus argumentos:

Las avispas (422 a.C.) Que muestra la corrupción que había en los tribunales. Situación: padre adicto a los tribunales.

Las aves (414 a.C.) de Aristófanes. En esta obra las aves, toman el poder en la tierra.

Las ranas (405 a.C.). Una crítica profunda a la figura de Eurípides.

Dionisio – esclavo de D. – Una parodia a la mitología del camino del héroe, donde Dionisio y Hércules son protagonistas.

ARISTÓFANES

Nació en Atenas en el 444 a. C. y murió también ahí en el 385 a. C., de familia probablemente rica. Vivió durante el apogeo de Atenas y la Guerra del Peloponeso. Una época de intensas discusiones ideológicas (políticas, filosóficas, económicas y literarias) en Atenas, algo que se ve reflejado en los textos de Aristófanes, y sobre todo cuál era su posición al respecto. De postura conservadora (valores tradicionales) y reacio ante cualquier nueva doctrina filosófica.

Es por ello, famosa su inquina contra Sócrates (*Las nubes*) y para él el teatro de Eurípides era degradación del clásico. De hecho, Aristófanes atacó modo de vida y la ideología de Eurípides. De once comedias de Aristófanes otras tres se ocupan profusamente de él (*Las ranas*, *Las Tesmoforiantes*, *Las asambleístas*) y en todas las demás hay alusiones y ataques claros a la vida y el pensamiento de Eurípides.

Razones: primero el carácter conservador de la comedia de Aristófanes, escrita para el ateniense medio y enemiga de las nuevas corrientes racionalistas del s.V y el pensamiento radical de hombres como Eurípides o Sócrates.

La segunda razón es la pintura que Eurípides hace de las mujeres en sus tragedias, que escandalizó al pueblo medio de Atenas, no acostumbrado a explorar esas profundidades del corazón femenino ni a que las mujeres filosofaran con tal lucidez y libertad.

En Las Tesmoforiantes un grupo de mujeres en asamblea acuerda dar muerte a Eurípides por el tratamiento y estudio tan directo y desvergonzado que hace de las mujeres y de su compleja personalidad. De ahí viene la imagen de misoginia que Eurípides tuvo en la antigüedad y que es por lo menos inadecuada, para decirlo suavemente, ya que de hecho fue Eurípides quien investigó a fondo y tan consecuentemente el alma femenina y lo hizo desde el punto de vista de ellas.

Aristófanes resultó victorioso en el 426 a.C. con *Los babilonios* y por lo menos tres veces en las Leneas con *Los acarnienses* (425 a.C.), *Los caballeros* (424 a.C.) y *Las ranas* (405 a.C.).

Un dato curioso es que Aristófanes, aparece en El banquete de Platón con un discurso humorístico sobre el amor sugiriendo que no era enemigo de Sócrates. En la Apología de Sócrates, Platón dice que los cargos contra Sócrates se basaron en Las nubes.

En Lisístrata se argumenta por la paz y sobre todo por la idea de que Atenas y Esparta debían compartir el gobierno de Grecia.

Algunas características de sus comedias:

Todas sus obras son teatro político. Poseen riqueza verbal extraordinaria y sorprendente imaginación en diálogos satíricos mezclados con los coros líricos. Hay perfecta concordancia de fondo y forma, de la idea, la expresión y el ritmo. Alternan diálogo y canto.

Sus obras son perfectos instrumentos de conocimiento de la época, las instituciones y las costumbres atenienses de finales del siglo V.

Al parecen escribió cuarenta obras. De las cuáles se conservan once. Son las únicas sobrevivientes de la Antigua Comedia Ática. Hay algunos fragmentos de Cratino y Eupolis que han sobrevivido también.

Las obras de las cuáles tenemos conocimiento son: *Los acarnienses*, 425 a. C. - *Los caballeros*, 424 a. C. - *Las nubes*, 423 a. C. - *Las avispa*s, 422 a. C. - *La paz*, 421 a. C. - *Las aves*, 414 a. C. - *Lisístrata*, 411 a. C. - *Las Tesmoforias*, 411 a. C. - *Las ranas*, 405 a. C. - *Las asambleístas*, 392 a. C. - *Pluto*, 388 a. C. - *Las Nubes*.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS NUBES (423 a.C.).

Es una comedia temprana en la obra de Aristófanes. Hace una fuerte crítica a los sofistas y a Sócrates. Se presentó en el 423 a. C., pero Aristófanes no logró ganar el primer lugar, sacando el

tercero en las Dionisiacas. Aristófanes jamás se resignó a haber perdido y la reescribió, que es la versión que se conserva en la actualidad. Esto lo sabemos porque en la misma comedia el coro exhorta a los espectadores reprochándoles el haber perdido. Aristófanes la consideraba su obra más fina de entre sus comedias.

Línea argumental de la obra

Prólogo. Sin poder dormir Estrepsíades se sienta en su cama. En el mismo cuarto hay dos sirvientes y su hijo Fidípides, roncando. Estrepsíades está muy ansioso y preocupado por sus problemas económicos y sobretodo por las deudas de su hijo. Después de ordenarle a un sirviente prender una lámpara, Estrepsíades calcula sus deudas que ascienden a 12 minas por un caballo para su hijo. Mientras tanto Fidípides habla en sueño sobre caballos. Es en lo único que piensa día y noche. Se despierta y le pregunta a su padre por qué está insomne y Estrepsíades le contesta que la causa es él y sus deudas. Luego se lamenta de haberse casado, del nacimiento de su hijo y de la predicción de la madre sobre que Fidípides conduciría su propio carro. Estrepsíades recuerda que él había predicho que su hijo se ocuparía de cuidar cabras.

Estrepsíades le pide ayuda a su hijo y él le jura que hará lo que pida. El padre señala entonces una casa donde se reúnen filósofos, el “Pensadero” y le pide que se una al grupo y se vuelva un filósofo que lo saque a su padre de la deuda. Fidípides se echa atrás diciendo que allí sólo se reúnen charlatanes, incluso Sócrates y Cerefón. Estrepsíades decide entonces ingresar él mismo y aprender el arte del discurso doble. Luego de que un estudiante lo admite Estrepsíades ve al gran Sócrates suspendido en el aire en un cesto. Esta suspensión en el aire permite al filósofo suspender el juicio sobre cuestiones cruciales mientras busca por la verdad. Estrepsíades ve también instrumentos de astronomía, geometría y otras disciplinas, como así también un mapa del mundo. Cuando Estrepsíades le pregunta a Sócrates qué hace éste le responde que camina por el aire meditando sobre el sol y aclarándole que hay que estar en un estado elevado para examinar el reino celeste. A pedido de Estrepsíades Sócrates baja y le pregunta el propósito de su venida a lo que Estrepsíades le dice que está sobresaturado de deudas y quiere saber cómo salir de ellas. Sócrates lo hace sentar, le echa harina encima y le dice que lo transformará en un molino de palabras (en un orador astuto), con lo que invoca luego a las Nubes.

Párodos. Con el sonido del trueno las diosas Nubes descienden, respondiendo al llamado de los personajes. Sócrates las describe como grandes diosas que lo proveen de pensamiento, argumentación, inteligencia, charlatanería, estafa y comprensión. Estrepsíades se interesa más sobre cómo hablar en círculos. Cuando las diosas se materializan en el coro de la obra parecen niebla y rocío a Estrepsíades pero Sócrates dice que son divinidades verdaderas. Estrepsíades las recibe y ellas lo saludan como a un cazador de discursos cultos y a Sócrates como a un sacerdote de sutiles nimiedades. Sócrates señala que son las únicas divinidades en el universo y Estrepsíades pregunta entonces por Zeus pero Sócrates dice que no existe. Si existiera llovería con buen tiempo y cuando está azul el cielo, en cambio llueve sólo cuando hay nubes, gracias a las diosas Nubes. También dice que ellas hacen el trueno y el relámpago, atribuidos también a Zeus. Estrepsíades renuncia entonces a todos los dioses tradicionales y dice que no les hablará o les hará sacrificio aun cuando los vea.

Cuando el coro de Nubes le preguntan qué desea Estrepsíades dice que quiere ser el mejor orador en Grecia, uno que sea elocuente e inteligente y que pueda torcer la verdad y decir mentiras. El coro le pide a Sócrates que le enseñe con cuidado y pruebe su mente. Cuando Sócrates le pregunta a su nuevo estudiante si tiene buena memoria Estrepsíades le contesta que recuerda siempre muy bien quiénes le deben dinero, pero no a sus propios acreedores. También le confiesa que no tiene facultades innatas para hablar pero que sabe cómo engañar a la gente. Por lo tanto, puede transformarse en un excelente orador. Él y Sócrates entran entonces a las aulas de la casa.

Parábasis. Aristófanes cuenta un poco de su primera comedia presentada bajo otro nombre, de cómo fue recibida, de que esta no es vulgar ni introduce el córdax sino que su comedia “confía en sí misma y en sus versos.” También critica a Éupolis de plagio, quien habría tomado sus Caballeros, etc. Después un semicoro invoca a los dioses y las nubes se quejan de no recibir sacrificios de los mortales aun cuando son tan benéficas para el estado, pues traen la lluvia que hace crecer las plantas.

Episodios. Sócrates constata la estupidez del empecinado Estrepsíades, quien lo único que quiere es aprender el razonamiento injusto y es tan torpe que se olvida todo incluso antes de habérselo enseñado. Sin embargo, persistirá en darle clases y lo llama para preguntarle si quiere estudiar metros poéticos, ritmos y versos. Estrepsíades elige metros, apuesta que un cierto verso es un tetrámetro y Sócrates se burla de él por la respuesta y le pregunta si quiere estudiar ritmos en cambio, a lo que el viejo pregunta qué buenos ritmos lo ayudarán a ganarse la vida. Hablan de otras cosas, pero las respuestas de Estrepsíades son muy pobres. Sócrates le dice que medite para venir con nuevas ideas y cuando le pregunta después Estrepsíades le cuenta que encontró una manera de evitar pagar interés por sus deudas. Se comprará una bruja tesalia para que capture la luna y puesto que el interés es mensual (y el mes regido por la luna) no tendrá que pagar porque no habrá meses.

Sócrates le pregunta entonces cómo resolvería un juicio en su favor sin testigo. Estrepsíades dice que se colgaría porque nadie puede hacerle juicio a un muerto. Viendo Sócrates que Estrepsíades no tiene remedio le dice que se vaya, pero el anciano vuelve para que su hijo aprenda grandes cosas de Sócrates y de su socio Querefonte. Estrepsíades quiere sobre todo que Sócrates le enseñe a Fidípides cómo desembarazarse de juicios. Sócrates le dice que lo transformará en un hábil sofista. Durante su enseñanza Fidípides aprende tanto que puede vencer cualquier juicio contra su padre aun cuando hubiera mil testigos en su contra.

Agón. El razonamiento justo discute con el injusto sobre el tema de la educación antigua. El razonamiento justo alaba la severidad y la disciplina que formaron los hombres que vencieron en Maratón mientras que el razonamiento injusto dice que es llamado malo porque fue el primero en contradecir las leyes y la justicia y vencer merced a esos razonamientos. Un ejemplo se da cuando le pregunta quién es el mayor héroe, a lo que el razonamiento justo responde que Hércules, pero los baños de Hércules no son fríos, responde el razonamiento injusto, en contra de la pretensión de que en la educación antigua los jóvenes sólo se bañaban con agua fría. Para el razonamiento injusto ser honrado es verse privado de placeres: jóvenes, mujeres, juegos, bebidas,

comidas, risas. El razonamiento justo se declara vencido y el injusto le repite a Estrepsíades que transformará a su hijo en un hábil sofista.

Parábasis secundaria. Las nubes amenazan y prometen premios.

Episodios. Mientras tanto el acreedor del viejo le pide sus 12 minas apoyado por un testigo. El viejo se siente invencible por la protección de su hijo y logra zafarse y hacer lo mismo con otro acreedor, Aminias, al que castiga con un bastón. El coro de Nubes comenta esta conducta del viejo diciendo que no pagar sus deudas le traerá desgracias. En ese momento Estrepsíades sale de su casa golpeado por su hijo, quien afirma que su padre merece el castigo. Su explicación es que Estrepsíades le ordenó tocar la lira y cantar aun cuando él no quería. Entonces le dijo que recitara un pasaje de Esquilo y el hijo contestó que estaba lleno de pompa vacía y descuidada y en venganza castigó al viejo. Cuando Estrepsíades dice que es injusto golpear a su padre el hijo le pregunta si le pegó cuando chico, a lo que el padre contestó que lo hizo por su bien. El hijo le responde entonces que le pega por la misma razón. La argumentación continúa, pero Fidípides es un hábil sofista y vence fácilmente a su padre. Frustrado Estrepsíades se trepa al techo del Pensadero y le prende fuego cuando Sócrates le pregunta qué hace Estrepsíades le contesta “estoy caminando por el aire y filosofando sobre el sol.

Consideraciones generales de Lisístrata (411 a.C.)

Contexto. La guerra del Peloponeso (431–404 a. C.) cambió el mapa de la Antigua Grecia. A nivel internacional, Atenas, la principal polis antes de la guerra, fue reducida al sometimiento, mientras Esparta se establecía como el mayor poder de Grecia. El costo económico de la guerra se sintió en toda Grecia.

Consideraciones generales. Que las mujeres invadan la Acrópolis es ya un comentario sobre la locura de la guerra. Lisístrata es el primer personaje femenino completamente positivo en la historia del teatro y la literatura universal (en tanto humana, no diosa). Aunque tenga grandes dificultades para mantener unidas a sus mujeres nunca falla en su rol de líder y es un modelo de racionalidad femenina. Lisístrata, “deshacedora de guerras” suena muy similar a Lisímaca, deshacedora de batallas (ella misma lo dice conversando con el corifeo de los hombres). Lisímaca era el nombre de una importante sacerdotisa ateniense de la época, lo que asociaba con la sagrada Atenea.

La obra toma el tema de las contribuciones que las mujeres podían hacer a la sociedad y a la política y deja al espectador la cuestión de si está por o en contra de las mujeres. El efecto cómico de la obra debe haber sido grande ya que un poder femenino desplegado como posibilidad real aparecía como algo completamente ridículo. Por lo demás las dificultades femeninas ante la carencia de sexo y su debilidad por el alcohol son por supuesto estereotipos cómicos sobre la mujer, con una mirada conservadora y un tanto patriarcal-machista, por parte de Aristófanes.

Pero, algunos autores dicen que Aristófanes sin duda comprendía las dificultades que enfrentaban las mujeres y el diálogo más interesante está de su parte. Una metáfora central es el tejido, la idea de que de que las mujeres son mejores armonizando posiciones enfrentadas en una actividad de tejer el tejido de la sociedad. La idea de una actividad doméstica uniendo una sociedad destrozada por la guerra puede ser seria. Tejer e hilar era una actividad central. El misterio central de las Grandes Panateneas y el misterio esculpido en el friso central sur del Partenón, que muestra la entrega de peplos (la procesión del peplo), apoya la idea de que tejer e hilar eran centrales en la cultura ateniense.

Resumen. Para empezar, Lisístrata planea una reunión entre todas las mujeres de Grecia para discutir el plan de poner fin a la guerra. Mientras espera a las mujeres de Esparta, Tebas y otras, critica la debilidad de las mujeres, a las que les pedirá que se nieguen a toda actividad sexual hasta que sus maridos pongan fin a la guerra del Peloponeso. Con las ancianas planea (coro de ancianas) apoderarse de la Acrópolis más tarde con el propósito de cortar los fondos de la guerra que allí se hallan. Las mujeres llegan y Lisístrata les hace jurar que no se acostarán con sus maridos hasta que los dos bandos firmen un tratado de paz. Mientras las jóvenes sacrifican una botella de vino en celebración de su juramento escuchan el tumulto de las ancianas apoderándose de la Acrópolis.

Coro. En la obra hay dos coros, el de las Ancianas y de los Ancianos, guiados cada uno por su corifeo. El coro de ancianos es el primero en aparecer en escena cargando madera y antorchas para quemar las puertas de la Acrópolis. Los ancianos tienen grandes dificultades transportando la madera y las ánforas hasta la ciudadela de la que piensan ahuyentar las ancianas con humo. El coro de estas también aparece cargando agua para apagarles los fuegos. El coro de las ancianas triunfa sobre el de los hombres y los moja. Aparece entonces el comisario, un magistrado buscando fondos para los barcos y se sorprende al encontrar las ancianas por lo que ordena a sus guardias apresar a Lisístrata. En una batalla humorística que implica poco contacto físico, los guardias son ahuyentados.

El comisario les reprocha a los hombres haberles permitido demasiada libertad a las mujeres y discute luego con Lisístrata sobre la guerra. Ella argumenta que la guerra es asunto de ellas porque sacrifican mucho por ella, maridos e hijos y que para las jóvenes es muy difícil encontrar marido en tiempo de guerra y hace una analogía de cómo Atenas debía gobernarse en un modo análogo al que las mujeres hilan lana, quitando a los que “se conglomeran y se apelmazan por los cargos, separarlos cardando y quitarles ... las cabezas”, etc. Las mujeres burlonamente visten al comisario como una mujer.

Al día siguiente o algún tiempo después, la huelga sexual comienza a tener efecto sobre los hombres. Lisístrata ve acercarse a Cinesias, marido de Mirrina, en completa erección y está desesperado por su mujer, que sin embargo se niega a todo contacto con él hasta que se firme la paz entre Atenas y Esparta. Cinesias le dice que su hijo lo necesita y él también y la ama y ella finge acceder mientras va buscando una y otra excusa para estar más cómodos, demoras que finalmente aprovecha para escapar a la Acrópolis dejando al marido en su necesidad. En eso se aproxima un espartano, también él en completa erección y describe la desesperada situación de

sus conciudadanos pidiendo se firme la paz. Delegaciones de los dos estados se encuentran a discutir la paz. En este momento todos los hombres están en completa erección. Lisístrata sale de la Acrópolis con la doncella desnuda Paz. Mientras los hombres están arrobados por ella, Lisístrata los alecciona por la necesidad de reconciliación entre los estados de Grecia, ya que tienen una herencia común y porque se han ayudado y se deben mutuamente asistencia, no deberían estar guerreando entre sí. Usando a Paz como un mapa de Grecia, los líderes atenienses y espartanos se ponen de acuerdo, por lo que Lisístrata da por terminada la huelga y comienza una gran celebración. La obra termina con una canción cantada por ambos coros, mientras todo el mundo danza.

2. COMEDIA MEDIA (autores de los que no se ha recuperado nada)

Comedia Media. La línea entre comedia antigua y la media no claramente marcada de hecho se dice que Aristófanes en sus últimos textos podría considerarse dentro de esta etapa. Pero como prácticamente no hay registros de esta etapa media, no podría ser confirmada esta última aseveración.

Algunos nombres relacionados a esta etapa, además de Aristófanes en sus últimos textos, son el de **Antífanos** y de **Alexis**, pero como se mencionó, hasta el momento no se han descubierto escrituras.

Se dice que los textos de Aristófanes: *Las assembleístas* y *Pluto*, ya muestran algunos indicadores de lo que se denomina comedia media. Entre ellos desaparece la parábasis¹, por lo que el coro tiene un rol bastante menor y la acción progresa de una manera más lógica.

En la comedia media, no se ponía en escena personalidades públicas, aunque se ponían en ridículo sus hechos y dichos, pero sin nombrarlas directamente (como si lo hacía la comedia vieja). En lo social se atacó más a clases o grupos, que individuos en particular, por ejemplo, se hacía parodia de las cortesanas, los parásitos, los calaveras y especialmente el cocinero engreído.

Según algunas escrituras encontradas respecto de este período, parece que fue una etapa prolífica en obras, pero no en capacidad inventiva.

La Comedia Media parodió libremente las grandes tragedias de Esquilo y Sófocles, los pasajes homéricos más nobles y la lírica más bella de Píndaro y Simónides. Los temas eran sacados directamente de la mitología, algunos de ellos eran: hechos literarios y sociales del día, sistemas filosóficos tratados con liviandad y ridículo, entre los ya mencionados anteriormente.

El período de esta comedia se extendió desde el fin de la guerra del Peloponeso (431-404 a.C.) hasta el apogeo de Filipo de Macedonia (382-336 a.C.), es decir desde el final del s.V hasta mediados del IV.

¹ Este recurso consistía en que el coro se dirigía al público directamente y a través de la ironía comentaba cuestiones en torno a alusiones políticas y referidas a temas de la época. Consistía en tres canciones y tres discursos que alternaban.

3. COMEDIA NUEVA

(Se inicia en la segunda mitad del s. IV a. C. Si bien Menandro muere en 292 a.C, la comedia nueva se desarrolla durante el periodo Helenístico hasta inclusive en el s. I a.C. No era la forma inicial la de esta última parte, ya que habría sido influencia para autores romanos, pero si se entiende que este tipo de comedia perduró hasta este momento)

Representante: Menandro, pero se conocen otros nombres como el de *Dífilo*, *Filemón* y *Filípides*.

Comienza en la segunda mitad del s. IV a.C. y termina alrededor del 292 a.C. Como etapa pura, luego la comedia continúa, pero comienza a hibridarse con formas de la comedia romana, dando lugar a la especie teatral. Comedia palliata.

Estructura. Se dice que la comedia nueva tiene menos exacerbaciones y burlas burdas. La intriga es más importante que en la comedia antigua, en la que los episodios luego de la parábasis a menudo no tenían relación con el tema principal.

La comedia nueva se hace más coherente y los episodios se encadenan de manera lógica.

Temas que aborda. Los temas más tratados en la comedia nueva son los hogareños y el amor contrariado que termina por triunfar después de una serie de vicisitudes. Por ejemplo: la aparición de un gemelo desconocido, reconocimiento de hijos perdidos, retorno de un personaje a quien se creía muerto, bastardos reivindicándose legítimos, etc.

Personajes estereotipados: el hombre airado o el padre dominante que cae en los vicios que reprueba en su hijo, el joven destinado a casarse con la muchacha, el esclavo tonto o el astuto, el soldado fanfarrón, etc.

MENANDRO

El autor que representa este período es Menandro (Μένανδρος) Menandro nace en Atenas en el año 342 a. C. y muere en 292 a. C. aparentemente porque se ahogó nadando. Perteneció a una familia acomodada de la que heredó bienes que le permitieron llevar una vida sin apuros económicos. Se dice que fue amigo de Epicuro y discípulo de Teofrasto, el sucesor de Aristóteles. Se piensa que este vínculo con el discípulo de Aristóteles, influyó mucho en sus obras teatrales.

En sus obras se encuentran tratados **temas de tipo cotidianos**. Él **abandona los temas heroicos**. **El coro desaparece de la escena, a la vez que la vivacidad de los diálogos**. Dominó la trama y su verosimilitud, que cuidó especialmente a causa de su formación aristotélica (respeto las unidades de lugar y tiempo). Los argumentos ya no proceden del mito sino de la vida real: *amoríos, conflictos generacionales entre padres e hijos, niños expuestos, muchachas violadas y un final feliz con una o varias bodas*. En la complicación y resolución de la intriga, desempeña el azar un papel fundamental.

Escéptico en lo religioso, posee una concepción optimista de la naturaleza humana («¡Qué cosa tan agradable el hombre, cuando es hombre!»), por su fe en la solidaridad con el semejante ("soy hombre y nada de lo humano me es ajeno") y su creencia de que la virtud, por encima de las diferencias de raza o de estamento social, es patrimonio común del género humano. Puede tenerse por el más cabal formulador de los ideales del Humanismo.

Hábil en la **caracterización de los personajes**, que son en su mayoría tipos populares, y muchos de ellos pasaron a ser arquetipos de vicios (el parásito, el avaro, el misántropo). Como herencia de la tragedia de Eurípides utilizó los recursos de la *peripeteia* o *peripezia* (es decir, la inversión de una situación) y la *anagnórisis* (reconocimiento).

La comedia de Menandro en el s. III a. C., será la influencia principal de la *palliata romana*. Sus comedias fueron muy imitadas no sólo por sus contemporáneos, sino por los autores latinos Publio Terencio y Tito Maccio Plauto y, a través de ellos, su estilo pasó luego al teatro del Renacimiento europeo.

Una reflexión de la sociedad griega a través de la comedia: de Aristófanes a Menandro

Son muchas las diferencias entre sus obras, debido fundamentalmente quizás a factores extrínsecos, concretamente los cambios a los que se ve sometida la sociedad griega en el tiempo que media entre ambos autores, cambios sociopolíticos que provocaron la desaparición de algunas de las polis y la incorporación de nuevas tierras al mundo griego, con los que se va poniendo las bases de una cultura cosmopolita. A la vez que se produce una sensación de desarraigo y se generan convulsiones sociales, de las que puede verse el reflejo en la literatura.

El desarrollo industrial y la mejora de las comunicaciones facilitan el intercambio de productos y personas, pero también generan un progresivo aumento de las diferencias entre asalariados y grandes propietarios; la formación de grandes centros urbanos acentúa estas diferencias.

La aglomeración de personas procedentes de lugares diversos en grandes urbes potencia un aumento de la comprensión hacia sus culturas, o simple tolerancia ante la diferencia, pero también acarrea tensiones sociales por el aumento de masas empobrecidas que acuden a las urbes en busca medios de subsistencia. Y de ello se ve reflejo también en la Comedia Nueva, claro exponente de una literatura en la que bajo argumentos amables se entrevén los problemas sociales de capas amplias de la población.

En este contexto triunfan géneros en los que la evasión y el entretenimiento son componentes fundamentales y que vuelven la vista a los conflictos individuales, más que a los sociales. El retraimiento del ciudadano de los asuntos públicos, a los que se dedica una clase ya claramente profesionalizada, la incapacidad real de actuar sobre la situación política, cuando no un explicable desinterés. Da lugar a que se dirija la mirada hacia asuntos privados, aunque tras ellos a veces podemos ver una crítica a una situación o el apuntar una vía de solución a problemas sociales. Aristófanes en su momento había ido abandonando la comedia de tono político, en una situación de crisis de las polis, y tendía a un tratamiento más general de los asuntos, llevando a

las comedias una utopía política, lo que con el tiempo lo acercó a la comedia mitológico-costumbrista.

Con la reducción de temas de la Comedia Nueva se produce la consiguiente de personajes, que se circunscriben a la vida familiar; desaparece la sátira e invectiva personal, proceso que ya se hizo evidente en las últimas comedias de Aristófanes; y sobre todo se va produciendo un constante predominio del tratamiento realista de los temas en el sentido aristotélico, sin aquellos elementos fantásticos característicos de la Comedia Antigua, como la pretensión de crear una ciudad en las nubes o llegar al Olimpo montado en un escarabajo gigante, lo que hace innecesario el uso de la maquinaria escénica que con tanta frecuencia había usado Aristófanes.

A la par se va perfeccionando la trabazón argumental, se van creando argumentos más verosímiles y mejor justificados, y se profundiza en el carácter de los personajes. De lo poco que podemos saber del período que media entre ambos comediógrafos, se deduce un abandono progresivo de los temas mitológicos en beneficio de una comedia de ambiente cotidiano en la que se observa la predilección del público por las tramas complejas de las tragedias de Eurípides.

La influencia de Eurípides es muy profunda: no sólo se produce en los temas y estructuras argumentales, sino que también hay referencias a motivos y personajes concretos. Tanto en Eurípides como en los comediógrafos, las peripecias responden al deseo de los autores de plasmar los cambios y convulsiones de la época y al gusto del público por lo novelesco: separaciones y reencuentros inesperados, nacimientos de niños ilegítimos, obstáculos e intrigas en la consecución del amor entre jóvenes, sentimiento éste que cobra ahora un relieve especial por razones literarias y filosóficas.

Un cambio importante, del que se ha hecho responsable tanto al desarrollo propio de esta especie como a la nueva situación socio-política, es **la desaparición efectiva del papel del coro**, que ya se da en las últimas comedias de Aristófanes y en Menandro, **ha quedado relegado al papel de interludios entre actos, que no son recogidos por los manuscritos, probablemente sin relación con el argumento de la obra.**

Referencias Bibliográficas

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