

EL TEATRO GRIEGO: LA COMEDIA

I.- INTRODUCCIÓN GENERAL.

Tragedia y comedia son ante todo un espectáculo; representación en la fiesta a base de palabras y de música. La historia del teatro ático es la historia del triunfo de la palabra y del actor frente a la música y el coro, que pierde peso ante el monólogo y el diálogo. Pero el teatro antiguo no era sólo texto, sino también imitación y representación en la que la música, el canto y la danza, alternaban con la palabra del actor tras de su máscara.

Conviene distinguir dentro de este gran género tres formas distintas que engloba el término "drama": la Tragedia, la Comedia y el Drama Satírico.

El **Drama Satírico** era una pieza teatral corta con la que acababa una representación teatral. Era un elemento más de la celebración y del culto, y en ellas participaba de forma general y masiva el pueblo. Sus personajes eran también dioses y héroes míticos, pero su intencionalidad era distinta a la de la Tragedia, al evitarse en su final toda situación de angustia y dolor, optando por una solución burlesca en la que interviene siempre un coro de Sátiros.

Sátiro

Representación del dios Dionisos.

II.- ESTUDIO DE LA COMEDIA GRIEGA.

1.- Orígenes de la Comedia.

Según Aristóteles, con anterioridad a su reconocimiento oficial, las representaciones cómicas estaban a cargo de “voluntarios” que ejecutaban unas determinadas acciones rituales semejantes a las que llevaban a cabo los coros fálicos, que aún pervivían con diferentes nombres en bastantes ciudades griegas de su época. La acción de dichos coros dependía, en alto grado, de la improvisación. Dichos coros fálicos eran unos κόμοι o coros dionisiacos de los que la comedia toma el nombre. Se trata de un grupo de borrachos que van entonando cantos de contenido diverso, probablemente bajo la dirección de un jefe o director de coro.

Finalmente, Aristóteles nos dice: << la idea de escribir fábulas se remonta a Epicarmo y a Formis. Vino al comienzo de Sicilia, y en Atenas fue Crates el primero que, abandonando la forma yámbica tuvo la ocurrencia de tratar temas generales y de escribir obras teatrales >>.

2.- Elementos formales de la comedia.

La estructura básica de una comedia antigua es una secuencia en la que alternan canto y recitado, a cargo del coro y de los actores respectivamente. Toda comedia griega debía presentar los siguientes elementos formales:

Prólogo. Se define como todo lo que precede a la entrada del coro. Su función es la de introducir al espectador en el tema y presentar al protagonista. Es bastante más extenso que en la Tragedia. Al final del prólogo todos los actores abandonan la escena para dejar paso al coro.

Párodos o entrada del coro. Un coro hacía su entrada mientras desfilaba cantando en la orquesta por una entrada lateral. Las partes del coro estaban constituidas por un conjunto de versos destinados a la danza, el canto y el recitado, que iba también acompañado de música.

Parábasis. El coro, aprovechando la ausencia de actores, canta, recita y danza. No tiene lugar fijo y se introduce donde una pausa en la acción lo permite.

El agón es una escena de discusión en la que se expone en detalle el plan del protagonista. El coro o algún personaje que debe decidir el triunfo de una de las dos partes contrincantes.

Las escenas yámbicas de los actores. Dichas escenas son las que forman el prólogo y, sobre todo, la segunda parte de la obra. Se componen de motivos recurrentes: la escena de la puerta, en que un personaje solicita que salga de su casa o le admita en ella; la del sacrificio, etc.

Éxodo es la salida del coro. Con ella se cierra la comedia y suele acabar con un banquete, borrachera, jolgorio o boda. En dicha escena el protagonista celebra su victoria y el coro canta anticipadamente la suya en el certamen dramático.

3.- Principales autores.

Se suele estudiar la Comedia Griega en tres etapas: la llamada Comedia Antigua, que va desde su aparición hasta el 400 a.C.; la Comedia Media, hasta aproximadamente el 330 a.C., y por último, la Comedia Nueva hasta el 250 a.C.

3.a.- Aristófanes y la comedia antigua.

El estilo es lo que convierte a una obra dramática en comedia (obra cuya finalidad de hacer reír). El instrumento del estilo cómico es el dialecto ático **standard**, en el que se dan varios niveles de habla:

- **la lengua de ciudad** que encontramos en los géneros literarios áticos,
- **la lengua vulgar**, cuyas expresiones encontramos en cómicos y yambógrafos,
- **la lengua elegante** de oradores, políticos, sofistas y rétores,
- **la lengua familiar** compuesta de expresiones que han perdido parte de su grosería.
- **la lengua del campo.**

Otros elemento que los comediógrafos utilizaban para hacer reír era la distorsión humorística del estilo trágico llamada **para tragedias**, con la que se busca criticar y ridiculizar la poesía seria mediante la selección y exageración de ciertos pasajes en situaciones cómicas, con lo que aparecerán expresiones altisonantes en boca de personajes cómicos.

También hay una presencia de lo obsceno, que hunde sus raíces en los orígenes rituales de la comedia. El humor sexual y excremental se presentan continuamente con una amplia gama de usos y aplicaciones: la defecación, la micción, la coprofilia, etc.

Otro elemento de inspiración se encuentra en el mito, que se rehacía y se recreaba para sus fines, forjándose entidades fabulosas semejantes a las figuras del folklore.

ARISTÓFANES nació al pie de la Acrópolis en el demo de Cidateneo, bebió probablemente en su círculo familiar el arte de componer comedias y tuvo la ocasión de conocer en su propio demo a alguno de los personajes que luego tendría la ocasión de dar vida en escena, como es el caso de Cleón, al que critica continuamente en sus obras por ser partidario de la guerra y de la opresión sobre los aliados de Atenas. De su producción conservamos once comedias completas. De las que destacan *Acarnienses*, *Nubes*, *Paz*, *Lisístrata*, y *Asambleístas*.

Sus obras se caracterizan por:

- la acción es muy vivaz y variada,
- un tono de obscenidad y de sátira política y ciudadana impregna toda la acción,
- toda la acción es una farsa a la que da unidad mezclando elementos reales con otros irreales o fantásticos,
- el coro puede estar formado por los más raros personajes: aves, avispas, ranas...
- las alusiones a situaciones locales y la ridiculización de personajes importantes,
- saca partido a las posibilidades de distorsión y doble sentido de los nombres propios,
- parodia con gran efecto cómico el lenguaje elevado de la Tragedia.

3.b.- La comedia media.

La derrota de la Guerra del Peloponeso ante Esparta convierte a Atenas en una ciudad con grandes altibajos en lo político. A nivel social, el pobre lo es cada vez más y el rico aumenta su patrimonio en un mundo cambiante, en el que la Τύχη (La Fortuna) es su divinidad principal. Todo esto lleva a un desinterés por la política y a la búsqueda de lo que pueda proporcionar placer y olvido de las preocupaciones de la vida real.

Dejando a un lado los temas políticos, autores como Alexis, Filetero o Nicóstrato buscan hacer reír a su público del que tienen que vivir, tratando los temas que preocupan a sus espectadores: el dinero, la riqueza y la pobreza, la comida, la bebida, la música, el juego, etc. Las principales características de esta comedia son:

- desaparece la **parábasis**, y el **coro** deja de tener importancia,
- el **agón** se pierde en una acción complicada, que sólo busca entretener,
- el lenguaje se vuelve más “decente”,
- se desarrollan personajes tipos que mantienen esquemas repetidos de comportamiento: prostitutas, parásitos, soldados, esclavos...
- irrumpen abundantes temas eróticos y las intrigas se multiplican.

3.c.- Menandro y la comedia nueva.

Menandro nació en Atenas sobre el 342 a.C. y asistió al nacimiento de un nuevo mundo: el Helenístico. Se alejó de la política y se dedicó a una intensa actividad creadora, que le llevó a componer más de cien comedias. Su fama fue tan grande que los reyes de Egipto le ofrecieron acogerlo en su corte, pero Menandro no quiso abandonar nunca su ciudad natal, donde murió en el 293 a.C. mientras nadaba en el Pireo. Sin embargo sólo obtuvo ocho triunfos en los certámenes dramáticos, aunque tras su muerte sus obras siguieron representándose. Cuando en Roma se empieza a escribir comedias, son las de Menandro las que se toman como modelo, tal y como hicieron Plauto y Terencio. En la actualidad únicamente se conservan cuatro comedias de Menandro casi intactas: *La samia*, *La trasquilada*, *El misántropo*, y *El arbitraje*.

Su **temática** se caracteriza porque en medio de los acontecimientos que se van sucediendo, está casi siempre el destino de una o varias parejas de enamorados, cuya feliz reunión constituye normalmente el final de la pieza.

Los personajes son limitados en su número, aunque las variantes son muy grandes:

- los que representan a la **familia**, así como los esclavos, los servidores...
- el **parásito**, amigo de los jóvenes protagonistas que actúa como alcahuete intermediario en sus aventuras amorosas,
- otros personajes importantes son: la **hetera** o mujer pública, esclava o libre, y el **soldado**, fanfarrón y honrado a la vez.

El principal rasgo que los une es el de su profunda humanidad. Las heteras en ocasiones superan la conducta de las personas libres supuestamente honradas. Sin embargo, los hace comportarse respetando los valores tradicionales: deber para con la familia y los amigos, los esclavos reconocen su inferioridad, el trabajador es elogiado frente al vago, etc.

Finalmente, Menandro, concede un papel importante a la Fortuna, bajo cuyo signo suceden los acontecimientos humanos, aunque el hombre puede vencerla si se lo propone.

4.- Argumento de Lisístrata.

Una ateniense llamada Lisístrata (su nombre significa literalmente “la que disuelve los ejércitos”), planeando la reconciliación de los griegos, convoca en Atenas una asamblea de mujeres procedentes de toda Grecia. En esa reunión las convence a todas de que no tengan relaciones con sus maridos hasta que éstos dejen de guerrear entre sí. Las extranjeras se marchan dejando rehenes en la ciudad y ella misma se dirige a la Acrópolis para reunirse con otro grupo de mujeres que se ha apoderado de la ciudadela.

Un grupo de viejos ciudadanos acude corriendo a las puertas de la Acrópolis con antorchas y fuego, pero las mujeres al mando de Lisístrata resisten y les obligan a retirarse tras defenderse con cubos de agua. Al poco tiempo, se acerca también un magistrado con unos arqueros para desalojarlas por la fuerza, pero igualmente es derrotado por completo. Cuando éste les pregunta cuáles son sus intenciones para haber actuado de esa forma, ella les responde que al controlar el dinero no consentirán que los hombres lo usen para hacer la guerra y que las mujeres sabrán administrarlo mucho mejor, para que de ese modo se acabe pronto la guerra. Posteriormente el magistrado se marcha para contárselo todo a sus colegas e impedir que las mujeres tengan éxito en su misión.

Poco después, algunas mujeres son capturadas cuando se escapaban en busca de sus maridos, incapaces de contenerse, aunque Lisístrata consigue convencerlas para que resistan. Luego, aparece por allí Cinesias, un ciudadano deseoso de tener relaciones con Mirrina, su mujer, a la que intenta convencer por todos los medios, apelando incluso a su espíritu maternal, ya que trae consigo a su hijo pequeño. Sin embargo, Mirrina no cede al chantaje y, tras hacerle concebir falsas ilusiones, lo deja más desesperado que antes.

Posteriormente llegan unos embajadores lacedemonios, que, tras revelar lo que les está pasando también a ellos con sus mujeres, vienen a parlamentar. Entonces los ancianos vuelven a la normalidad con las mujeres y ambos se reúnen en un solo coro. Finalmente Lisístrata empuja a la reconciliación tanto a los embajadores lacedemonios como a los irritados atenienses, haciéndoles recordar la amistad que en tiempos hubo entre ellos, consigue que firmen la paz públicamente, los acoge en una fiesta a todos y les entrega a cada cual su mujer para que se la lleve.