FL 03 74

Lengua y literatura griegas, 1. Guión número 4. Orígenes del teatro griego. Guión didáctico de Pedro Bádenas de la Peña y José María Lucas de Dios. El teatro fue en la Grecia clásica una de las manifestaciones literarias más importantes, tanto por el número como por la calidad de los autores y de sus obras.

A partir de finales del siglo VI, el teatro se convirtió en Atenas, en el principal instrumento de una política que se llamó a sí misma democrática. Los orígenes fueron más modestos y sobre todo confusos. Veámoslo.

Las obras maestras del teatro griego pertenecen al género trágico. Entre los helenos, el teatro comienza con tragedias y en ellas alcanza su máxima cota sin que falten tampoco las comedias, sobre todo en los últimos tiempos. Tanto la tragedia como la comedia arrancan de un punto común.

La lírica coral, en que alternaban un coro y uno o más personajes como solistas. De estos diálogos se llega pronto, por un proceso de especialización, al verdadero teatro, en que la trama y los personajes aumentan y se complican progresivamente. En su etapa inicial, el teatro comporta la mimesis de un coro que asumía la personalidad de un héroe o un dios.

Este coro danzaba, imitando la actuación del héroe o del dios, se enfrentaba con otro coro o con el corego o su director o bien una parte del coro con la otra. De este modo se iban creando diversas posibilidades de diálogo. Esta lírica mimética acompañada de la danza es el verdadero origen del teatro que nace en suma como un ballet con canto.

Los caracteres de la lírica preteatral que dio origen al teatro en Grecia se resumen en lo siguiente. Un diálogo, mimesis por parte de los actores y una lucha o agón entablado entre ellos. Tal vez esta acción agonal sea lo que específicamente le distingue de la lírica tanto coral como monódica.

Las primeras manifestaciones se enmarcan dentro de las celebraciones religiosas o simplemente festivas, y de ellas conservan partes puramente líricas como los himnos a los dioses o los trenos en honor de los muertos. El llamado juego de las flores puede ofrecernos un ejemplo de esto. Mientras un coro de muchachas bailaba simulaba coger flores y decía una de ellas ¿Dónde tengo las rosas? ¿Dónde las violetas? ¿Dónde el bello perejil? Y la otra contestaba Ahí están las rosas, ahí las violetas, ahí el bello perejil.

Aunque se trata de un juego, el origen está en la fiesta de recogida de las flores llamada Ancesforia que tenía lugar en varias ciudades en honor de las diosas de la fecundidad En Argos, por ejemplo, se celebraban en honor de Hera. Las muchachas se identificaban en cierto modo con las compañeras de la diosa a la que hacían la ofrenda como las muchachas que participaban en una serie de danzas en el prado y que eran identificadas con las ninfas que danzaban en torno a la diosa a Artemis o a Afrodita Había mímesis en el origen las cosas son

muy claras en el pasaje de Safo de carácter popular sin duda en que dialoga la propia Afrodita representada por el corego director del coro y las muchachas Dice el coro Muere Afrodita el dulce Adonis ¿Qué podríamos hacer? Y contesta Afrodita Golpeaos muchachas y desgarrad vuestras túnicas Es bien claro que las muchachas del coro representan a las compañeras de Afrodita en el momento de la muerte de su amado Adonis En la celebración anual de la muerte de Adonis éste volvía a morir y las ninfas y la diosa volvían a encarnarse en las mujeres que celebraban la fiesta La lírica es sólo una parte en una celebración mimética como ésta conocemos en efecto datos sobre la fiesta de Adonis en un texto de Plutarco y de Teócrito El primero nos cuenta que cuando zarpaba la flota ateniense que se disponía a conquistar Sicilia el año 415 fue considerado de mal agüero que se estuviera celebrando la fiesta de Adonis Paralelamente Teócrito nos presenta en uno de sus idilios la celebración de la fiesta de Adonis en Alejandría Se exponían imágenes de Adonis y Afrodita en dos lechos La cantora cantaba su amor y la muerte de él y anunciaba el entierro en que las estatuas eran arrojadas al mar mientras las mujeres lloraban Puede verse fácilmente que ahí se dan toda clase de transiciones entre rituales diversos de boda muerte, agón y el teatro En el teatro la palabra es sin duda importante pero la acción continúa siendo decisiva al contrario que en la lírica pura A veces puede decirse que hay teatro sin que exista constancia de palabras Es el caso de la llamada danza del guéranos o de la grulla que se celebraba en la isla de Delos y reproducía la comitiva de Teseo y los jóvenes atenienses liberados por él del Minotauro y conducidos de vuelta a Atenas Era una danza del tipo de la serpiente que existe en diversos lugares La conga, por ejemplo En ella iba delante Teseo al lado de su amada Ariadna que le procuró la salida del laberinto y detrás los siete jóvenes y las siete doncellas liberados En la espléndida representación del vaso François cada participante lleva una inscripción con su nombre Hay mímesis y danza pero no consta el canto ni el diálogo Las danzas miméticas eran muy abundantes en el mundo griego Ellos conciben como danza cualquier desfile o procesión como por ejemplo un entierro o un cortejo de boda La intervención de la palabra era en ellos generalmente escasa y a veces nula Por otra parte la cerámica griega nos presenta a menudo a sátiros persiguiendo a las ninfas que fingen huir Pues bien no se trata sólo de mito sino de rito Los hombres y mujeres se disfrazaban de sátiros y ninfas en ciertas fiestas y danzaban simulando persecución y huida De aquí al drama satírico no hay más que un paso A veces tras la llamada al dios mismo se le sentía como presente como danzando con el coro De ahí la presentación de danzas de un coro en torno a un dios en la cerámica y en la literatura Cuando es el corego el que encarna al dios podemos imaginar que dialogue Entonces hay ya propiamente teatro No sabemos en qué medida sucedía esto en época preteatral o si era sólo una posibilidad que luego explotó el teatro Concretamente en las vacantes de Eurípides el coro canta implorando la presencia de Dioniso y el dios se presenta para entablar diálogo con el coro Los pasos que toda esta literatura popular hubo de dar para producir por un lado la lírica por otro juegos diversos y de otro todavía el teatro son muy numerosos No podemos seguir todos los detalles ni pasar de reconstrucciones aproximadas sobre la evolución de los tipos formales de los contenidos o sobre la escisión de los géneros De todas maneras conviene hacer notar que antes del teatro propiamente dicho existían ya gérmenes representaciones de tema variable dentro de determinados esquemas En Esparta había individuos profesionales los

deikeliastai o enmascarados que representaban escenas como la sátira de un médico el robo de un queso Aristóteles y Aristófanes aluden a las farsas megáricas Seguramente la escena de los acarnienses de Aristófanes en que un megarense lleva a sus dos hijas pequeñas al mercado de Atenas para venderlas haciéndolas pasar por lechones procede de este tipo de farsas Por otra parte en Sicilia se creó el mimo pequeño diálogo sin coro y con el que está emparentada la comedia de Picarmo Todos estos precedentes que se representan fuera ya de un contexto religioso apuntan más bien en dirección de lo que será la comedia La tragedia no tiene apenas precedentes fuera de la lírica mimética Su aparición exigió un verdadero acto creador Mediante los sistemas de combinar agón, trenos o himnos se pudo representar toda clase de temas míticos Analizando comedia y tragedia podemos reconstruir antiguos esquemas de lírica mimética dialogada Uno muy frecuente es aquel en que encontramos una intervención del corifeo o del actor continuadores los dos del antiguo corego seguida de otra del coro Otras veces hay enfrentamientos de corifeos o actores y en ocasiones también de coros Piénsese en el enfrentamiento de los coros de hombres y mujeres y de sus respectivos actores representativos en la lisístrata de Aristófanes o en un agón como el que enfrenta a Edipo y Creonte en el Edipo rey mientras el coro trata de hacer ceder al primero Una vez más hallamos paralelos en la literatura preteatral solo que los agones preteatrales estaban poco verbalizados La labor de los creadores del teatro fue principalmente dar desarrollo al canto agonal e insertar dentro de él himnos y trenos En la comedia se encuentran cortejos de boda en que cantan el coro la novia y el novio En este caso hallamos también precedentes líricos en los epitalamios de Safo que tienen forma parecida Se observa en estos la falta de mímesis pero en los casos de boda o treno era frecuente que los actores representasen héroes o dioses y cantasen en forma mimética En definitiva puede verse una continuidad con transiciones múltiples entre la lírica preliteraria la literaria y el teatro