FL 03 81

lengua y literatura griegas título del teatro antiguo al teatro moderno guión número 17 autor josé maría lucas fecha de emisión 7 de mayo de 1981 es bien sabido que el teatro renacentista hereda del teatro de la edad media dos tipos de elementos por un lado enfrentamientos festivos de grupos de danzantes que representaban diferentes papeles incluyendo temas eróticos todo ello dentro de un ambiente carnavalesco y folclórico y por otro lado dramatizaciones de temas sacros sobre estos dos componentes volveremos más detenidamente pero ahora sólo querríamos dejar en claro la afirmación de que estos temas alcanzaron una gran dimensión gracias a que tomaron como modelo el teatro de la antigüedad clásica puesto que el de la edad media carecía de esa categoría literaria así se constituyó el teatro renacentista de carácter culto este teatro renacentista se inspira en seneca y plauto y en definitiva en la tragedia y comedia griegas y esto se refleja en que se alcanza en él respecto al teatro medieval una mayor extensión con el prólogo los actos el coro el verso dramático y un argumento complicado también en lo referente al contenido se da una triple clasificación tragedia comedia y tragicomedia y es en los palacios de las casas principescas italianas donde se ponen en escena con ocasión de carnavales, bodas, etcétera tanto piezas latinas como otras traducidas otras en lengua romance pero de corte tradicional y otras más de nueva creación sobre los modelos antiguos además por otra parte es en italia en la italia del renacimiento donde se construyen por primera vez teatros fijos sobre modelo antiguo el más famoso es el teatro de Vicenza obra de paladio en cuanto a la temática concreta podemos ver cómo en ocasiones se trata de un tema antiguo aunque otras veces lo que tenemos es un tema de la historia medieval o contemporánea pero dentro de unos esquemas y motivos antiguos un ejemplo claro de esta última posibilidad lo encontramos en la celestina donde observamos la influencia del teatro antiguo en varios aspectos los personajes tipo de la vieja el soldado fanfarrón los criados intrigantes las prostitutas y otros más pero también hay un claro elemento antiguo en la intriga amorosa y en el resultado trágico vamos a fijarnos ahora en los elementos teatrales populares que se fundieron con los de origen greco latino para constituir el teatro renacentista al principio hablábamos de cómo un elemento típico del teatro renacentista eran los enfrentamientos festivos o populares pues bien un punto de partida son los cortejos carnavalescos por ejemplo el enfrentamiento de don carnaval y doña cuaresma ya celebrado por el arcipreste de ita pero conviene dejar en claro que estos enfrentamientos no han estado siempre al servicio del tema del carnaval proceden en realidad de antiguos cultos en que llegaban un dios o un personaje trayendo el buen tiempo la abundancia y a la vez era expulsado el invierno la esterilidad eran danzas dramáticas del tipo de las que dieron origen al teatro griego y también en europa esas danzas se unieron en ocasiones a mitos o historias diferentes otras variantes de estas personificaciones podemos encontrarlas en las luchas de moros y cristianos tan abundantes en españa en este caso es claro cómo el esquema se ha aplicado a unos hechos históricos reales y concretos del mismo tipo es la amoresca italiana o en inglaterra la pieza de las máscaras en que san jorge se enfrentaba a una serie de campeones junto a estos elementos de enfrentamientos populares hay que añadir los temas

eróticos que habrán de influir de manera determinante en la constitución de la comedia erótica renacentista un ejemplo muy conocido de esto lo constituyen los cortejos festivos de la traída del mayo o rama de árbol que simboliza la llegada del buen tiempo a veces se incluía una escena de amor así han nacido las mayas lírica cantada ante la ventana de la mujer amada con frecuencia se incluyen luchas entre los pretendientes o intervenciones de bufones seres originalmente demoníacos estos mayos líricos y épicos a veces contaminados con temas históricos otras con temas religiosos influyeron de forma determinante en la creación del teatro renacentista pero una vez más hay que admitir que sólo gracias a los esquemas del teatro antiguo llegó a crearse el nuevo género pero para comprender en toda su amplitud el teatro renacentista hay que tener en cuenta también diferentes tipos de representaciones religiosas que luego habrán de dar los autos sacramentales las moralidades es bien conocido que en la edad media se hacían representaciones de diferentes pasajes de las escrituras primero dentro de las iglesias luego a las puertas pues bien estas representaciones son el precedente de los posteriores autos pero este proceso hay que concebirlo como inspirado por el conocimiento de la existencia del género literario teatro en el siglo dieciséis se crean los grandes teatros nacionales de españa e inglaterra en el siglo diecisiete el de francia veamos con cierto detenimiento cómo se formaron y su relación con el teatro de la antigüedad clásica los teatros inglés y español son menos clasicistas que el francés aunque a pesar de ello mantienen el modelo y el esquema general podemos decir que tienen dos características generales en primer lugar no hay una clara separación entre tragedia y comedia evidentemente hay algunas obras que debemos considerar como esencialmente trágicas sobre todo en lope de vega y sespir pero en líneas generales podemos decir que hay una gran mezcolanza de elementos trágicos y cómicos en una misma obra además un mismo autor escribe indistintamente obras de un tipo o de otro en segundo lugar debemos decir que los temas son raramente del teatro antiguo en españa en concreto se tratan preferentemente los temas históricos de la edad media a los que hay que añadir una serie de motivos populares y relatos de historia sagrada ahora bien por debajo de todo ello se sigue manteniendo el modelo antiguo en la realización de los diferentes temas específicos frente a esto el teatro nacional francés presenta un corte mucho más clásico puesto que procede de un ambiente mucho más culto y así vemos como ahora sí que es esencial la diferencia entre tragedia y comedia que como en grecia eran cultivadas por autores diferentes Gassén y Cornell escribirán sólo tragedias mientras que Molière hará sólo comedias pero siguiendo más de cerca a Menandro y Aristófanes que a Plauto o Terencio en cuanto a la temática hay también un gran paralelismo con el teatro antiguo en varias ocasiones se tratan temas idénticos recreándolos con nuevos matices y posibilidades por ejemplo Gassén en su obra Fedra hace un análisis de la pasión amorosa muy de su tiempo, muy moderno el teatro nacional francés está sin embargo no solamente influido por los autores de teatro antiguo sino también por los teóricos griegos y latinos como Aristóteles y Horacio pero además se introducen ahora unas nuevas leyes dramáticas en especial las tres famosas unidades de acción lugar y tiempo pasemos ahora a considerar el teatro contemporáneo en su relación con el teatro antiguo pero antes conviene dar algunas indicaciones de cómo se produjo este paso desde el teatro barroco ya aludido para que de esta manera no se pierdan las líneas principales que dejan entrever la continuidad en la

evolución la línea del teatro francés se ha cultivado sobre todo en el siglo XVIII y a veces más allá hay comedia de costumbre del tipo de las de Moratín en España y de cuando en cuando aunque cada vez con menor vigor se tocan de nuevo en la tragedia temas antiguos ya dentro del siglo XIX todavía escribe Martínez de la Rosa un edipo sin embargo el siglo XIX desarrolla fundamentalmente un teatro derivado del barroco español o inglés ya mencionados se trata esencialmente de temas históricos puestos de moda por el movimiento romántico en realidad tragedias de este tipo aunque con otros temas se aproximan a la tragedia griega más de lo que habían conseguido las tragedias neoclásicas en la Alemania de la segunda mitad del siglo XVIII Schiller ya se orienta con este sentido que luego Víctor Hugo y los románticos no hacen más que continuar ahora bien también conviene tener en cuenta que esta tragedia del siglo XIX es un teatro diferente de la tragedia griega puesto que las concepciones de conflicto cerrado sin salida de Guete o las del destino ciego son un tanto diferentes del espíritu trágico griego y así es como se llega al teatro contemporáneo del siglo XX en el que se produce una renovación total del teatro desde nuestro planteamiento de hacer ver las relaciones de los diferentes teatros con el antiguo tenemos que decir que en una serie de aspectos el teatro actual está mucho más cerca del antiguo que el de épocas anteriores ya vistas vamos a dividir en dos niveles esta proximidad de un lado cuando los temas del teatro antiguo han sido recreados en el contemporáneo con sus propios mitos de otro cuando hay parentesco ya de temas en general ya de tratamiento de los mismos hablemos en primer lugar de las reelaboraciones ya mencionadas una gran parte de los dramaturgos contemporáneos han utilizado algún mito clásico Brecht tiene una antígona Anuil una Eurídice y una Antígona Cocteau una Antígona y un Orfeo una Muno una Fedra y otros muchos más los temas primordiales de la existencia humana las situaciones límite que siempre se repiten están ejemplificadas en el mito de ahí la inclinación de volver una y otra vez sobre él y explorar de nuevo esas situaciones y las reacciones humanas ante ellas y para ello se utiliza muy frecuentemente el mismo argumento antiguo ahora bien dentro del tratamiento de estos temas se incluyen toda clase de variaciones Anuil por ejemplo hace en su Antígona un esfuerzo por comprender la imagen en términos generales de lo que es el poder y la soledad que lo envuelve para Brecht por el contrario en su Antígona se trata del enfrentamiento de dos facciones dentro de un estado agresivo dominado por una oligarquía por otro lado por ejemplo el tema del amor entre la madrastra y el hijo tema de Fedra y Pólito ha sido a su vez objeto de todo tipo de interpretaciones y estudios otra gran parte del teatro moderno no sigue unos temas propiamente griegos pero se enfrenta a unos planteamientos paralelos a los descritos en el teatro de la antigüedad clásica lo que ha sucedido es que ha habido un giro hacia la tragedia pura en la que se elimina todo alivio procedente de lo cómico o del final feliz habrá ahora matizaciones y variantes el trasfondo religioso teológico de la tragedia griega se abandonará en ocasiones pero el espíritu esencial de lo trágico permanece podríamos hacer dos apartados en cuanto a la temática general en primer lugar habría que aludir a las obras en que se plantean temas morales sociales y políticos o dicho más brevemente problemas de colectividad una vez más y de forma totalmente paralela a lo que sucedía en Grecia el teatro se ha erigido en escuela de la sociedad ante los graves problemas que la acosan otras veces sus temas se encuentran en los rincones más recónditos del alma humana a nivel individual en este sentido la obra dramática de García

Lorca por ejemplo presenta el antiguo tema de la lucha de los sexos oscilando entre la muerte y la reconciliación motivo este típico de la tragedia griega en fin de lo individual a lo social del humano a lo político todos los grandes temas en torno a la existencia humana han tentado de nuevo al teatro moderno y es claro que el teatro antiguo ha sido una de las guías de ese descubrimiento