PERIODO ÁTICO DE LA LITERATURA GRIEGA I

I. CONTEXTO HISTÓRICO

- Ciudades-Estado (polis).
- Siglo de Pericles.
- Expansión industrial y comercial.
- Siglo V-323 a.C.

El teatro griego va ligado al sentimiento de fertilidad, al poder genesiaco o engendrador que simboliza el Macho Cabrío y que permite al hombre celebrar, en los ciclos del año agrícola, la hermosura del fruto cuando se va recolectando. Una divinidad (Dioniso o Baco) preside este júbilo que se acompaña de cantos y bailes.

II. TEATRO GRIEGO

Características

- La tragedia tenía una finalidad didáctica.
- Se buscó la catarsis (purificación a través del terror y la compasión).
- Los teatros de piedra eran una gran escalinata semicircular, rodeando un círculo.
- Tespis fue el iniciador del teatro, Esquilo, el «Padre del Teatro» y Sófocles, su máximo representante.
- La comedia nace en las fiestas de Dioniso; comedia significaba «canto de aldeas».
- Los máximos representantes de la tragedia son: Esquilo, Eurípides y Sófocles.
- Comedia: Aristófanes.

III. TRAGEDIA

Esquilo («Padre de la Tragedia »)

- Nacido en Eleusis y descendiente de una noble familia ateniense.
- Fue soldado y participó en la batalla de Salamina.
- En sus obras predomina el elemento coral.
- Sus personajes se mueven por la fatalidad o por el destino.

Obras

- *Los persas*: narra la victoria de los griegos contra los persas en Salamina.
- *Las suplicantes*: cuenta la leyenda de las hijas de Dánao, que huyeron para no casarse con los hijos de Egisto.
- *Los siete contra Tebas*: trata de la guerra en Tebas por la rivalidad de los hermanos Eteocles y Polinices, hijos de Edipo.

La Orestíada

1. «Agamenón»

El atrida Agamenón regresa a su palacio de Argos luego de su triunfo en la guerra de Troya, trayendo un valioso botín, que incluye a Casandra (hija de Príamo).

La esposa de Agamenón, Clitemnestra, lo odiaba desde que supo que él sacrificó a su hija Ifigenia en honor de los dioses; por ello, ya había planeado asesinarlo en complicidad de su amante, Egisto. Los adúlteros asesinan sin piedad a Agamenón y a Casandra, para luego jactarse y justificar su crimen ante el coro.

2. «Las Coéforas»

Han pasado ya muchos años: Orestes, hijo de Agamenón regresa a su lugar de origen de incógnito, para cumplir con su destino: vengar la muerte de su padre. Su hermana Electra lo reconoce, y, por orden de Apolo, Orestes consumará su venganza. El joven mata a Egisto y a su pérfida madre. Ni bien se ha consumado el hecho, las Erinias, furias vengadoras, se traban a sus pies.

3. «Las Euménides»

Orestes, perseguido, busca refugio en el templo de Delfos, donde se purificará de la sangre materna derramada. El oráculo sugiere a Orestes comparecer ante el tribunal del Areópago en Atenas. Allí, una corte de ciudadanos lo absuelve del parricidio, pero las Erinias lo siguen acosando. Finalmente, Orestes expone su caso ante Palas Atenea: Apolo funge de defensor, mientras que las Erinias exigen su muerte. La diosa absuelve a Orestes y la ira de las Erinias se aplacangracias a unas honras especiales, transformándose en bienhechoras o Euménides; el pueblo las acompaña a su nueva morada y deja en libertad a Orestes quien al fin puede volver a su patria, libre de culpa.

IV. DRAMÁTICA

La tragedia griega

La tragedia griega surgió de los ditirambos, cantos corales para honrar a Dioniso o Baco, constituidos en cuanto a la forma, al modo de la antigua lírica coral. No se sabe cuándo empezó a destacarse del grupo coral un solista director o corifeo, para contestar en forma épica o lírica; pero cuando esto ocurrió, apareció por primera vez el actor, cuya designación griega significa precisamente «el que responde». Los componentes del coro que cantaban las odas rituales dionisíacas aparecían vestidos de sátiros.

Por mucho tiempo se creyó erróneamente que estos eran algo así como unos machos cabríos. Las más antiguas imágenes que poseemos nos los presentan como unos seres híbridos, de largo y abundante pelo, con cola de caballo; que pueden interpretarse como genios de la vegetación y, en sentido figurado, podían llamarse machos cabríos. El canto que los sátiros realizaban se llamaba tragedia, nombre que puede significar «canto de los machos cabríos» u «oda en torno a un Macho Cabrío», animal ofrecido como premio a la representación dionisiaca, la cual era de carácter agonal (agón = lucha).

Tiene importancia el uso del disfraz, que aparece en muchos pueblos primitivos como un escudo protector contra el poder de los demonios, representados en los ritos, o como máscara mágica para indicar la identidad de los participantes con los dioses.

El uso de la máscara persistió mientras hubo ditirambos trágicos en loor de Dioniso y se representaron tragedias. La función del coro no consistía en «representar» el séquito elemental del dios, sino que aspiraba a serlo, y lo era en efecto, a los ojos de los hombres antiguos.

Pero también el actor se representaba siempre con máscara, y no por los motivos técnicos, por ejemplo, la necesidad de ser reconocidos por los espectadores, sino porque había participado en la metamorfosis dionisiaca y había entrado en ella como personificación de un héroe. El fenómeno dejó pronto de limitarse a las personificaciones de Dioniso y de su séquito; a los actores y al coro se les abrió el inagotable tesoro de todo el mundo mítico-heroico.

Los coreutas a su vez, se convertían en copartícipes o, al menos, en testigos de su suerte. Ello quería decir que el ditirambo dionisiaco, tronco del nuevo género literario, partía de dos ramas: la tragedia propiamente dicha, con una leyenda heroica como tema, y el drama satírico, con la gozosa representación de acontecimientos relacionados con los temas del crecimiento y de la vegetación.

En la ejecución de estas representaciones, se alternaba partes recitadas y partes cantadas. Las partes cantadas recaían en el coro, pero algunas veces, de acuerdo con la situación dramática, los actores y el coro juntaban las voces para cantar en común. En ocasiones, se señalaba al actor un área determinada. Un flautista, adornado con una guirnalda, acompañaba al coro y al solista. El poeta trágico debía componer las melodías, el texto, la coreografía y dirigir el conjunto. En muchos casos entraba también en escena.

En el año 472 a.C. se inauguró en Atenas un teatro dedicado a Dioniso. Estaba adosado a la pendiente sudeste de la Acrópolis. Sus gradas, en parte talladas en la roca, fueron dispuestas en forma semicircular en torno de la orquesta, espacio limitado por un sencillo edificio del fondo (la escena) y por la primera grada. El sentido rigurosamente cultual de la tragedia excluía de la representación a las mujeres. Los papeles femeninos eran interpretados por hombres.

La catarsis (purificados) era el motivo que justificaba esta representación de lo trágico. Según Aristóteles (Poética), la catarsis es una purificación del alma por medio del miedo. Se entiende también como catarsis a la purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética.

Retroalimentación

1. ¿Quién fue Tespis?

2. ¿Qué es catarsis?

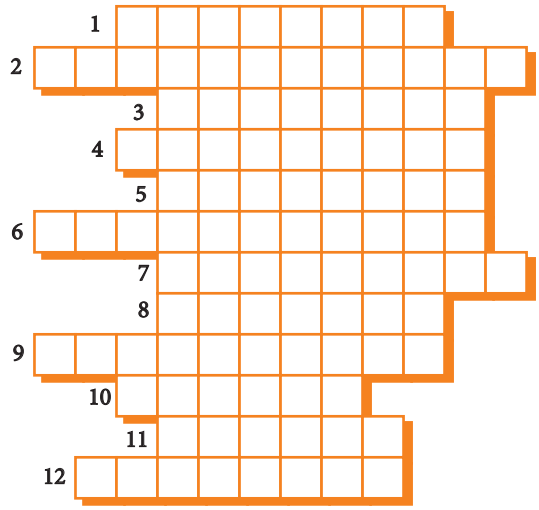
3. ¿Qué es fatalismo?

4. ¿Cuáles son las unidades aristotélicas?

Trabajando en clase

1. Crucipamer
Llena los espacios en blanco según corresponda respecto al teatro griego.

1. Lo que busca la tragedia griega.
2. Madre de Orestes y Electra.
3. Profeta troyana.
4. Representante de la comedia griega.
5. Es un autor griego.
6. Segunda parte de la Orestíada.
7. Rey de Argos, asesinado por su esposa.
8. Venga la muerte de su padre asesinando a su propia madre.
9. Dios del vino y el teatro.
10. Diosa que apoya a Orestes.
11. Primo de Agamenón y amante de Clitemnestra.
12. Considerado el máximo representante del teatro griego.



2. Escribe en cada uno de los cuadros tu propia obra teatral.

- Inicio
- Nudo
- Final

1

2

3

3. Sopa de letras: encierra en un círculo a los siguientes personajes de la *Orestíada*.

- Clitemnestra
- Euménides
- Erinias
- Atenea
- Agamenón
- Orestes
- Egisto
- Electra

A	A	E	R	A	Y	U	I	O	P	E	E
F	G	G	P	R	R	I	S	J	K	G	R
S	A	Z	X	T	V	B	N	O	L	I	I
W	M	T	M	C	P	Z	Y	R	Ñ	S	N
R	E	U	M	E	N	I	D	E	S	T	I
P	N	U	F	L	S	D	H	S	J	O	A
R	O	I	D	E	N	E	A	T	F	Q	S
I	N	O	I	A	T	E	N	E	A	E	V
C	L	I	T	E	M	N	E	S	T	R	A

Verificando el aprendizaje

1. Personaje de la Orestíada que muere por Clitemnestra:
a) Tiresias
b) Egisto
c) Yocasta
d) Electra
e) Casandra

2. Personajes que mueren en «Las coéforas».
a) Agamenón y Casandra
b) Electra y Orestes
c) Clitemnestra y Egisto
d) Electra y Egisto
e) Casandra y Clitemnestra

3. Dato ajeno al periodo Ático:
a) Las polis
b) Siglo de Pericles
c) Expansión industrial y comercial
d) Siglo V-323 a.C.
e) Sociedades aristocráticas y cortesanas

4. Significado de comedia en el teatro griego:
a) Ritos dionisiacos
b) Canto de aldeas
c) Canto a la sátira
d) Mímesis
e) Catarsis

5. Eteocles y Polinices son personajes de _____.
a) *Los persas*
b) *Las suplicantes*
c) *Prometeo encadenado*
d) *La Orestíada*
e) *Siete contra Tebas*

6. ¿Quiénes eran los coregos?
a) Directores
b) Coros
c) Público
d) Encargados de la economía del teatro
e) Actores

7. Finalidad máxima del teatro griego:
a) Mímesis
b) La comedia
c) Catarsis
d) La tragedia
e) El drama

8. En la *Orestíada*, _____ es acusado de la muerte de Ifigenia.
a) Clitemnestra
b) Egisto
c) Casandra
d) Electra
e) Agamenón

9. ¿Qué es el Areópago?
a) Dios que imparte justicia
b) Monstruo en la Orestíada
c) Hermano de Orestes
d) Hermano de las furias
e) Lugar donde se llevan a cabo los juicios

10. Regresa libre a su patria sin ninguna culpa:
a) Egisto
b) Tiresias
c) Agamenón
d) Orestes
e) Casandra