

El teatro

I. CARACTERÍSTICAS:

- La palabra drama viene del griego *dráo* (δράω), que significa 'actuar'; este término engloba tanto la comedia como la tragedia.

- La literatura dramática romana se clasifica en dos tipos fundamentales: tragedia y comedia. Esta división se basa en diferencias profundas de contenido, tono y lenguaje: la tragedia suele tener como protagonistas a dioses, héroes o personajes míticos, inmersos en situaciones límite de aflicción o espanto; plantea graves problemas morales derivados de las pasiones humanas, y presenta una acción seria, de tono elevado, caracterizada por un lenguaje solemne. La comedia, en cambio, pone en escena a personajes comunes, en muchos casos de escasa complejidad psicológica, con más vicios que virtudes y con un lenguaje mediocre y a menudo grosero. Así pues, mientras que la tragedia tuvo desde la Antigüedad griega una pretensión de utilidad moral, la comedia latina, con su típico final feliz, lo que buscaba, ante todo, era deleitar. Ambos géneros utilizan el verso y suelen alternar las partes dialogadas con las cantadas por el coro, acompañadas a veces de música y danza.

- En el nacimiento de la comedia romana con características propias e independientes del drama griego influyeron ciertas manifestaciones del teatro cómico popular, de origen itálico, como los *versus fescennini* (de la ciudad de Etruria, Fescennium, eran poemas procaces, burlescos y licenciosos, improvisados en distintas celebraciones), la *fabula Atellana* (drama improvisado procedente de la ciudad osca de Atella, con actores que llevan máscaras representando a personajes arquetípicos como el *Maccus* = el tonto, el *Pappus* = el viejo, el *Buccus* = el bocazas, el *Dosennus* = el jorobado o el *Sannio* = el truhán) o las danzas etruscas bailadas por *histriones* (actores profesionales) al son de la flauta.

- La influencia griega es, sin embargo, patente: los romanos entraron en contacto muy pronto con el teatro griego a través de la Magna Grecia (Sur de Italia y Sicilia); se tomaron temas de obras griegas, tanto en la comedia (intrigas, amores, jóvenes casquivanos, relaciones ilegítimas, niños expósitos, raptos, reconocimientos tras largas separaciones, etc.), como en la tragedia (temas de mayor calado, donde el destino juega un importante papel y los protagonistas suelen ser dioses y héroes), y el ambiente griego quedó perfectamente reflejado en los nombres de los personajes, el vocabulario helenizado o las alusiones a la mitología. A pesar de la influencia griega, los autores romanos introducen también elementos nuevos (por ejemplo, cambian el tipo de verso utilizado, dan mayor importancia al acompañamiento musical, suprimen el coro -tan importante en las obras griegas-, añaden escenas y personajes que no aparecen en los originales griegos, emplean en la comedia un humor más directo, introduciendo chistes claramente romanos y alusiones a las costumbres de Roma).

- Fue un género desarrollado en la época arcaica.

- La pieza teatral, ya sea comedia o tragedia, se denomina *fabula*. La *fabula* se clasifica del siguiente modo: *fabula palliata* (nombre derivado de *pallium*, manto griego; se trata de una comedia de asunto, personajes y lugares griegos), *fabula togata* (nombre derivado de *toga*, vestimenta tradicional romana; es una comedia de asunto, personajes y lugares romanos), *fabula cothurnata* o *graecanica* (nombre derivado de *cothurnus*, bota alta utilizada por los actores trágicos griegos; es una tragedia de asunto, personajes y lugares griegos) y *fabula praetexta* (toma el nombre de la *toga* orlada que llevaban los hombres ilustres en Roma; es una tragedia de asunto, personajes y lugares romanos). De estas modalidades, la mejor desarrollada en Roma es la *palliata*, que consta de un prólogo con el argumento, una parte dialogada para los actores y otra musical, cantada por el cantor situado junto al flautista, mientras el actor ejecutaba la mímica.

- El origen del teatro es religioso: en momentos de grandes catástrofes se realizaban representaciones con la intención de aplacar la cólera de los dioses, pues se creía que las catástrofes las enviaban los dioses, enfadados por ciertas actuaciones humanas.

- Tradicionalmente se considera a Livio Andronico el introductor de este género en Roma, pues fue el primer autor que representó una tragedia traducida del griego en los Ludi Romani del año 240 a.C.

- En cuanto a los teatros, al principio no existían, luego se hicieron desmontables de

madera; el primer teatro de piedra lo construyó Pompeyo en el año 55 a.C.

- Los papeles masculinos y femeninos eran interpretados por hombres (con pelucas y máscaras).

- Las representaciones eran gratuitas, subvencionadas por los magistrados públicos con el fin de ganarse el favor popular en las elecciones.

II. DESARROLLO CRONOLÓGICO (PRINCIPALES AUTORES Y OBRAS):

1. La comedia:

A. **La palliata:** como iniciador del género en Roma debemos citar a **Livio Andronico** (2ª mitad del s. III a.C.), pero consigue su cenit con **Plauto**.

a) **Plauto** (254-184 a.C.): con su nombre circulaban unas 130 comedias (Varrón dejó sólo 21 como auténticas), entre ellas *Amphitruo* (= Anfitrión; cuenta el engaño urdido por Júpiter, que toma la apariencia de Anfitrión, aprovechando su ausencia, para tener relaciones amorosas con la esposa de éste; fruto de esta relación nacerá Hércules), *Asinaria* (= la comedia de los asnos; un viejo verde, Demeteo, intenta ayudar a su hijo, que está enamorado de una prostituta; la madre de ésta le pide dinero para entregarle a la muchacha; el padre consigue el dinero con la venta de unos asnos de su rica esposa, pero pone como condición para dárselo a su hijo pasar la primera noche con la cortesana; finalmente la esposa del viejo descubre el plan y le impide lograr sus propósitos), *Aulularia* (la comedia de la olla; el viejo avaro Euclio se encuentra en su casa una olla enterrada que contiene un tesoro; lo esconde y continúa viviendo como pobre para que nadie se lo robe; Fedria, su hija, es seducida por el joven Licónides, quien desea casarse con ella; también quiere conseguir su mano su tío Megadoro e intenta convencer a Euclio para que le entregue a la joven; Euclio piensa que Megadoro quiere apoderarse de su tesoro y sacándolo de casa lo esconde en diferentes lugares; pero un esclavo de Licónides lo ha visto y se apodera de él; Euclio se desespera por la pérdida del tesoro. El final de la obra se ha perdido, pero se supone que Licónides le devuelve el tesoro y Euclio le otorga la mano de su hija), *Bacchides* (las báquides), *Captivi* (los cautivos), *Curculio* (el gorgojo), *Menaechmi* (los gemelos), *Miles gloriosus* (= el soldado fanfarrón. El joven Pleusicles está enamorado de Filocomasia, una meretriz que también le corresponde, pero un día en que Pleusicles está ausente, Filocomasia es entregada en matrimonio por su anciana madre a Pírgopolínices, un militar fanfarrón y mujeriego, y trasladada de Atenas a Éfeso. Meses más tarde el esclavo de Pleusicles, Palestrión, es raptado por unos piratas y vendido casualmente al mismo soldado. Al llegar, encuentra a la antigua novia de su amo y tras convertirse rápidamente, gracias a su habilidad e inteligencia, en el favorito del militar, decide tramitar un rebuscado plan para volver a unir a los dos amantes. Para ello hace llegar a Éfeso a su antiguo amo para intentar recuperar a Filocomasia y se hospeda en la casa contigua a la del militar. El criado hace un agujero en la pared, para que los enamorados puedan verse. Escéledro, uno de los criados del militar descubre a Filocomasia y Pléusides besándose, pero ellos y Palestrión lo niegan, y les hacen creer que ha llegado de Atenas la hermana gemela de Filocomasia, que era la que se estaba besando con Pléusides. Con la complicidad de Peripleptómeno, el viejo vecino del militar, Pléusides y Palestrión tienden entonces una trampa al soldado, haciéndole creer que la mujer del vecino está enamorada de él, y le envía un anillo de regalo como prueba de su amor. Palestrión aconseja al militar que abandone a Filocomasia, que la deje marcharse a Atenas con su hermana gemela y que además le regale sus joyas para ganarse su perdón. Pléusides finge ser un capitán que viene a buscar a Filocomasia de parte de su madre enferma. El militar libera a Palestrión en agradecimiento por sus servicios, y éste se marcha con Pléusides y Filocomasia, que se finge apenada por tener que separarse del soldado. Cuando el soldado entra en la casa del viejo, éste lo retiene y lo acusa de adúltero, y hace que su cocinero lo azote hasta que Pírgopolínices promete no tomar represalias contra nadie por los azotes recibidos.), *Mostellaria* (la comedia del fantasma), *Poenulus* (el cartaginesillo), *Pseudolus* (el tramposo), *Trinummus* (las tres monedas), etc.

Estructura de sus obras: en las obras de Plauto encontramos elementos no originarios como las didascalias (una especie de ficha técnica de la obra con el nombre del original griego, el director de la compañía que la representa, los juegos en los que tiene lugar, los ediles que

traen la obra, etc.), o los argumentos (un resumen en versos acrósticos), y elementos originarios como los prólogos (recitados por un personaje llamado Prologus, son un resumen con todo lujo de detalles).

Características: Plauto utiliza bastante la *contaminatio* (mezcla en una misma obra fragmentos procedentes de varias comedias griegas), los elementos groseros, elude los chistes finos (pues el público romano no los entendía), ridiculiza a personajes de la época, busca la carcajada del público, utiliza una lengua popular, los juegos de palabras, distorsiones onomásticas, etc.

Tema de sus obras: los más habituales son el del joven enamorado de una joven, generalmente prostituta, descarada y esclava, que quiere conseguirla, pero carece del dinero suficiente para tenerla; un esclavo astuto se las ingenia para ayudar a su joven amo, a costa de su viejo amo; un anciano, cansado de su esposa, trata de controlar los ataques libertinos de su hijo, pero acaba en bastantes ocasiones mezclándose en los "líos de faldas" y siempre burlado; un comerciante de mujeres constantemente se opone al desenlace feliz de la intriga, obstaculizando el amor entre los jóvenes; un soldado, que suele ser un chulo, con dinero, intenta perjudicar al joven enamorado. Hay obras basadas en el equívoco o cambio de personas, en otras se reconoce el verdadero origen y condición de determinados personajes; no faltan las farsas cómicas, las bodas entre personas de clases sociales diferentes, viajes que acaban en naufragios con inesperados supervivientes, promesas de fanfarrones a jóvenes incautas, etc.

Los personajes de sus comedias suelen ser tipos estereotipados, que el público reconoce con facilidad el viejo (avaro, gruñón, severo y libidinoso), el joven (enamorado, cabeza de chorlito), el esclavo (entremetido y astuto), el parásito (que vive del cuento y siempre sale airoso), la esclava (que resulta ser de origen noble), el militar (engreído, fanfarrón), la vieja (intrigante y borracha), etc.

Plauto ha ejercido gran influencia sobre autores como Petrarca, Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, Torres Naharro, López de Rueda, Shakespeare (La Comedia de los errores es adaptación de los *Menaechmi*, La Tempestad, del *Rudens*, Las alegres comadres de Windsor, del *Miles gloriosus*), Corneille o Molière (el Avaro es una adaptación de la *Aulularia*).

b) Otro autor de *palliata* es **Terencio** (185-159 a.C.), que escribió 6 comedias, *Andria* (la muchacha de Andros), *Hecyra* (La suegra), *Heautontimorumenos* (El torturador de sí mismo), *Eunuchus* (El eunuco), *Phormio* (Formión) y *Adelphoe* (Los hermanos). La estructura de sus obras es la misma que en Plauto, con la única salvedad de que utiliza los prólogos para defenderse de las acusaciones de plagio y de recibir ayudas, que le lanzan sus enemigos. Como características podemos decir que es más comedido que Plauto (sus personajes hablan, no gritan como en Plauto; se liman las características típicas de los personajes: los viejos son menos severos, los padres afectuosos, las matronas respetables, los hijos respetuosos y menos alocados, los esclavos más serviciales y menos cínicos; busca la sonrisa del espectador, no la carcajada. En conjunto traza unos cuadros de menor efecto cómico, pero de gran valor humano). Su obra ha pasado a la posteridad como modelo de humanitas, es poeta del humanismo: baste recordar la famosa sentencia del *Heautontimorumenos*, que se ha convertido ya en un dicho proverbial, *Homo sum, humani nil a me alienum puto* (soy hombre, nada de lo humano lo considero ajeno a mí).

B) **La togata**: los personajes que aparecen son gente llana y corriente (posaderos, peluqueros, tejedores, hijastros, libertos, cuñados, vecinos), de ahí que también se la conozca como *fabula tabernaria*; destacan **Titinio**, **Afranio** y **Atta**.

2. La tragedia:

Los temas fundamentales son la leyenda (muy especialmente el ciclo troyano) y los acontecimientos históricos. Casi todos los autores de tragedia escriben tragedias de asunto griego (*fabula graecanica*) y de asunto romano (*fabula praetexta*); podemos destacar a **Livio Andronico**, a **Nevio** (que es el creador de la *praetexta* con su *Romulus* o *Clastidium*), a

Ennio, a **Pacuvio** (que escribió tragedias de asunto griego como *Amorum iudicium* y pretextas como *Paulus*; se caracteriza por el uso de compuestos muy largos, los llamados *sesquipedia verba*), a **Accio** (autor de las tragedias de asunto griego *Achilles*, *Astyanax*, *Hecuba* o *Atreo* y de las pretextas *Brutus* y *Decius*) y a **Séneca** (4 a.C. 65 d.C., cordobés), del que se conservan nueve piezas de temática mitológica griega (*Hércules enfurecido*, *Hércules en el Eta*, *Las troyanas*, *Las fenicias*, *Agamenón*, *Fedra*, *Edipo*, *Medea*, y *Tiestes*) y una pretexto (*Octavia*); los modelos de casi todas estas obras son Eurípides y Sófocles, aunque el tratamiento del mito es tan libre en Séneca que este se convierte en un mero pretexto para aludir a sucesos políticos contemporáneos. Como características del teatro de Séneca podemos citar la presencia de elementos retóricos, el intenso *pathos*, la intención moralizante, el predominio de la trama filosófica e ideológica sobre la acción dramática (el carácter filosófico de sus obras ha llevado a pensar que tal vez no estaban destinadas a la representación, sino a la simple lectura o recitación). La innovación más importante del teatro de Séneca es la humanización de la tragedia, liberándose de su lastre divino. Séneca ha servido de modelo para dramaturgos de la talla de Racine (*Phèdre*) o Corneille (*Médée*), y aún hoy siguen representándose sus obras.

III. INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA POSTERIDAD:

Es innegable. Los dos autores de teatro que más influencia han tenido son **Plauto** y **Séneca**. Las comedias de Plauto fueron muy apreciadas por los humanistas italianos del Renacimiento, como Petrarca, Maquiavelo o Bruni, quienes las representaron o escribieron sus propias obras bajo un claro influjo plautino. En el norte de Europa Erasmo de Rotterdam las recomendó para uso escolar. En la obra de dramaturgos españoles, como Torres Naharro, Lope de Rueda o Juan de Timoneda, se percibe también la influencia del comediógrafo latino. En Inglaterra es conocida la presencia de Plauto en las comedias de Shakespeare (La Comedia de los errores es adaptación de los *Menaechmi*, La Tempestad, del *Rudens*, Las alegres comadres de Windsor, del *Miles gloriosus*). En Francia sus obras fueron imitadas por Corneille, Cyrano de Bergerac y, sobre todo, Molière (el Avaro es una adaptación de la *Aulularia*). Las comedias de Plauto han servido incluso de base a películas de notable éxito, como *Golfus de Roma*, del director británico Richard Lester. En cuanto a Séneca, aunque la valoración de su obra ha sido muy dispar dependiendo de las épocas y de las corrientes literarias, ha servido de modelo para dramaturgos como Racine (*Phèdre*) o Corneille (*Médée*), y aún hoy se siguen poniendo en escena versiones de sus obras, como la de *Las troyanas*, de Jorge Semprún.