

LITERATURA GRIEGA

TEATRO GRIEGO

Comedia

Género y autores (ARISTÓFANES y MENANDRO)
OBRA: *Las Nubes*

IES FRAGA DO EUME

Dpto. Latín y Griego

I. EL GÉNERO

1.- CONCEPTO DE COMEDIA:

Por **comedia griega** se entiende aquella obra teatral que ponía en escena situaciones directamente relacionadas con la vida cotidiana, siendo sus personajes, muchas veces, arquetipos de una clase social o un tipo humano determinado procedente de la vida real (aunque pueden aparecer héroes y dioses).

En la obra se solía plantear una situación problemática en la que el héroe cómico daba solución por medios muchas veces fantásticos, por lo que el final era siempre feliz. Se dan en ella, a menudo, la burla y la risa. Su estilo y lengua son poco elevados, dándose cabida incluso a expresiones y términos de la lengua popular.

2.- ESTRUCTURA DE UNA COMEDIA:

Una comedia griega estaba estructurada en **seis** partes:

- **Prólogo:** presentaba al espectador la acción y el héroe principal.
- **Párodos:** canto de entrada del coro.
- **Episodio:** diálogo a cargo de actores.
- **Agón:** disputa donde se presentan las dos posturas enfrentadas en la obra.
- **Parábasis:** el coro habla directamente al público para alabar al autor o para criticar o burlarse de personajes e instituciones.
- **Éxodo:** alude no sólo a la salida del coro sino también a toda la parte final de la obra en la que el héroe cómico celebra su victoria en medio de una escena de banquete y fiesta.

Diferencias con la Tragedia:

- Falta el estásimo (intervención del coro entre episodios; estructura: estrofa – antistrofa – épodo).
- El agón está fuera del episodio.
- Incluye parábasis.
- El éxodo es algo más que la salida del coro.

3.-CLASIFICACIÓN DE LA COMEDIA GRIEGA

- **Comedia Antigua.** Conservamos las obras de Aristófanes.
- Los testimonios de la **Comedia Media** son casi inexistentes.
- La **Comedia Nueva** está representada por Menandro, es la llamada comedia burguesa, que tanto influyó en los autores latinos y, a través de ellos, en el teatro de occidente.

4.- DIFERENCIAS ENTRE COMEDIA ANTIGUA Y COMEDIA NUEVA:

COMEDIA ANTIGUA ARISTÓFANES (ss. V-IV a. C.)	COMEDIA NUEVA MENANDRO (342-292 a. C.)
• Época clásica: crítica con la situación política derivada de la Guerra del Peloponeso. • Comedia de sátira política. • Personajes de carne y hueso contemporáneos y reconocibles por el público. • Lenguaje vulgar y obsceno. • Se mantienen el coro y la parábasis.	• Época helenística: comedia de evasión cuyo tema principal era el amor. • Comedia de costumbres y evasiva. • Personajes-tipo sacados de la vida cotidiana. • Retrato psicológico de los personajes. • Tipo de habla urbana: comedia burguesa. • Eliminación del coro y la parábasis y consolidación del prólogo explicativo a cargo de un personaje que no vuelve a salir en la obra.

II. LOS AUTORES Y SUS OBRAS

1.- RASGOS PRINCIPALES DEL TEATRO DE ARISTÓFANES:

Aristófanes (Cidataneo, demo ateniense, 455/54 – 385 a. C.) fue contemporáneo de Sófocles y Eurípides a quien criticó a menudo en sus comedias.

Se muestra defensor de los viejos ideales y poco amigo de las nuevas tendencias de la sofística. No se le puede considerar enemigo de la democracia, a pesar de que en sus sátiras políticas supo señalar las debilidades de un sistema que ya se tambaleaba. Nos han llegado once comedias: *Los acarnienses*, *Los caballeros*, *La paz*, *Lisístrata*, *Las avispas*, *Las tesmoforiantes*, *Las ranas*, *Las aves*, ***Las nubes***, *Las asambleístas*, *Pluto*. (vid. ANEXO).

Las características más destacadas de sus obras son las siguientes:

- **Prólogo:** más extenso que los de la tragedia y expuesto por el héroe solo o por dos personajes secundarios.
- **Agón:** el coro se enfrenta a un actor que es defendido por otro actor.
- **Parábasis:** entreacto sin acción. El poeta habla directamente al público por medio del coro o el corifeo. El coro va perdiendo importancia (cf. Eurípides).
- **Héroe cómico:** ser débil y cobarde, ciudadano medio ateniense, que debe enfrentarse por medios ingeniosos y fantásticos a las fuerzas que se le oponen. En ellos hay una mezcla de realidad y fantasía.
- **Antihéroe:** opuesto al héroe cómico. Responde a la situación que se critica en la obra. El antihéroe puede ser un político o un poeta. Siempre es vencido tras someterlo a burla y crítica.
- **Combinación de parodia y seriedad:** crítica a los males presentes y a sus responsables.
- **Sexualidad:** en el tema y en el lenguaje (expresiones obscenas y chistes sexuales).
- **Alabanza al pasado** y crítica hacia lo nuevo (vid. *Las nubes*).
- **Empleo de maquinaria** teatral (v. gr. *Deus ex machina*).
- **Lengua:** cambiante y adaptada a personajes y ambientes. Frecuentes juegos de palabras.

MENANDRO: Vivió una época de grandes cambios sociales y políticos (342 - 292 a. C). Fue testigo de la ascensión de Alejandro Magno y vivió las luchas de los Diádocos de éste para gobernar el Imperio. Sin embargo, estos acontecimientos del inicio de la época helenística no se reflejan en absoluto en sus obras.

Se sabe que su primera obra fue **Orgé**, fechada en el 321 a. C. Sólo se conservan fragmentos de otras, como **El Misántropo** y **El Arbitraje**.

Aspectos formales de la obra de Menandro

- Fue muy imitado por **Terencio** y por **Plauto**. Gracias a las obras de estos dos poetas latinos sabemos algo más acerca de la obra de Menandro.
- Aparecen los personajes típicos de comedia burlesca: viejo de mal carácter, joven enamorado, muchacha pobre y hermosa, criados indiscretos y astutos, soldado fanfarrón...
- En el lenguaje se aprecian influencias de Eurípides, así como en la utilización del prólogo. Se aprecia un estilo refinado, sin elementos grotescos.
- El coro aparece desligado de la acción, es sólo un relleno. Introduce los apartes. Las obras se dividen en actos, quizá en cinco, había más de tres actores.

2.- OBRA DE LECTURA: *Las Nubes*

Las Nubes (en griego clásico: Νεφέλαι) es una comedia temprana dentro de la obra del comediógrafo ateniense Aristófanes, que hace una fuerte crítica a los sofistas y sus enseñanzas con humor, donde no faltan los temas y personajes de moda de la Atenas de finales del siglo V a. C. *Las Nubes* fue presentada por primera vez el año 423 a. C., pero Aristófanes no logró ganar el primer lugar, sacando el tercero en las Dionisias. Aristófanes jamás se resignó a haber perdido y realizó una reedición de su obra reescribiéndola y esa es la versión que se conserva en la actualidad. Esto lo sabemos porque en la misma comedia el coro exhorta a los espectadores reprochándoles el haber perdido. Aristófanes la consideraba su obra más fina de entre sus comedias.

Las Nubes, es una obra que nos muestra de manera más que mordaz, el desagrado de su autor, en contra de la filosofía en boga en su nación.

Estrepsíades, hombre de origen humilde y campesino, pero que se ha casado con una mujer de rango, está muy preocupado por las deudas que contrae con los gastos que a su hijo Fidípides origina su afición a los caballos y a la hípica en general. Como sabe que su vecino Sócrates enseña el arte de argumentar las causas más difíciles e injustas, intenta aprender este nuevo método, pero su inteligencia no le permite acceder a él, y lleva a su hijo Fidípides a la nueva escuela, de la que sale hecho un sofista, capaz de demostrar lo más injustificable, hasta el punto de llegar a apalearse a su padre con argumentos que justifican acción tan castigada en Grecia. Esto hace que Estrepsíades comprenda que la razón está de parte de la antigua educación, y que se enfurezca contra Sócrates, cuya casa incendia y a quien maldice por irrespetuoso con los dioses. El coro está formado por mujeres vestidas de nubes.

El tema trata de un problema candente: la educación. Pero desorbitando actitudes y deformando grotescamente a las personas, en este caso, a Sócrates, por la novedad de su modo de razonar y dialogar.

LEER EL PRÓLOGO ENTREGADO EN FOTOCOPIAS

ANEXO

La **producción de Aristófanes** es amplia. Compuso unas cuarenta comedias, de las que se conservan títulos y fragmentos (cerca de mil) de casi todas, y **once completas**, que son las siguientes:

- **Acarnienses**, sátira contra la guerra del Peloponeso. **Idea crítica:** la guerra está devastando los campos de Atenas y perjudica de forma notable los intereses de los agricultores del Ática. **Tema cómico:** Diceópolis, harto de tantos años de guerra, gestiona una tregua privada para él y para su familia. Al ver lo sucedido, todos quieren participar de ella.
- **Caballeros**, crítica contra Cleón (demagogo ateniense) y contra la democracia. **Idea crítica:** la clase política es impresentable. El gobernante del momento, Cleón, es el colmo de la desfachatez, la inmoralidad y la ignorancia. El pueblo ya no aguanta más. **Tema cómico:** dos esclavos de Cleón conspiran para derrocarlo. Para ello van al mercado y convence a un morcillero de que ocupe el puesto de Cleón. Sólo otro hombre de peor estofa, más ignorante pero bienintencionado, podrá ocupar la jefatura del gobierno. El morcillero acaba aceptando y derrota a Cleón; éste se ve condenado a vender morcillas en el ágora.
- **Nubes**, dura crítica contra el filósofo Sócrates. **Idea crítica:** los nuevos sistemas educativos, a cuyo frente están Sócrates y los sofistas, están socavando los valores tradicionales de la polis, que debe recuperar cuanto antes su identidad. **Tema cómico:** por culpa de la pasión de su hijo Fidípides por los caballos y otros lujos, Estrepsíades, un viejo campesino, se halla en la miseria. A fin de convencer a sus acreedores con argumentos solventes, decide entrar en el "Frontisterion" ("Pensadero" o "Caviladero" en traducción castellana), escuela de sofistas regentada por Sócrates. Estrepsíades se matricula y fracasa. Decide entonces que sea su hijo Fidípides quien acuda a seguir las enseñanzas de los sofistas. Y bien que las sigue, aunque las pone, no al servicio de los intereses del padre, sino al de sus acreedores. Agobiado y desesperado, Estrepsíades prende fuego al "Frontisterion".
- **Avispas**, sátira contra la administración de justicia. **Idea crítica:** los miembros de la Heliea, el Tribunal de Justicia de Atenas, están agradecidos a Cleón, que ha subido sus dietas para acudir a las sesiones de 2 a 3 óbolos diarios. Hay bofetadas para acudir a la Heliea. Cualquier incidente se convierte en un pleito, fuente de ingresos para los jueces. Estos excesos deben ser corregidos. **Tema cómico:** un anciano ateniense, Filocleón, está obsesionado con el Tribunal. Su hijo Bdelicleón lo encierra para que no pueda acudir a juzgar a la mañana siguiente. Al ver que se retrasa, sus compañeros van a interesarse por él; ven la situación y, tras una pelea con los criados, logran que Filocleón aparezca. Su hijo expone sus argumentos y convence al padre y al coro. Filocleón no irá al Tribunal; le llevarán el Tribunal a casa. En una parodia caricaturesca se escenifica un pleito entre dos perros que acaba con la absolución del culpable.

Por primera vez Filocleón pronuncia un veredicto absolutorio..., y se desmaya. Así se da cuenta de que es mejor la vida sin sobresaltos.

- **Paz**, comedia en la que se contraponen a la guerra las ventajas de la paz. **Idea crítica:** la guerra está hundiéndose a todos, pero especialmente a los habitantes del campo; debe acabar cuanto antes. **Tema cómico:** un campesino, Trigeo, a lomos de un escarabajo gigante asciende a los cielos para rescatar a Irene, la Paz, prisionera de Pólemos (la Guerra). Tras una dura lucha con ésta y sus escuderos, y con la ayuda del coro formado por campesinos del Ática, logra rescatarla y devolverla a la tierra. Cuando la Paz llega a Atenas, quienes sacan provecho de la guerra y viven de ella, intentan oponerse y boicotear a la Paz, pero es inútil. De la mano de Trigeo triunfará e impondrá su ley; la amistad, el diálogo y la concordia reinarán en la ciudad.
- **Aves**, humorística representación de cómo las aves arrebatan a los dioses su residencia. **Idea crítica:** en Atenas no hay quien viva; la presión fiscal es agobiante e injusta y hay que buscar un remedio. **Tema cómico:** Pistetero y Evélpides, hartos de pagar impuestos y de aguantar a los políticos, deciden poner fin a su situación. Huyen de Atenas para fundar Nefelococygia, una ciudad en el mundo de las aves. En ella no tienen cabida los recaudadores de impuestos ni tipos indeseables. No es fácil su empresa; deben negociar con los dioses, que no ven con buenos ojos la fundación de la ciudad, y con las aves, que al final los admiten en su reino y los proveen de alas. Allí se quedan los dos amigos para el resto de sus días, burlándose de cuanto acontece en Atenas.
- **Lisístrata**, huelga de las mujeres contra la guerra. **Idea crítica:** hay que parar la guerra. Todos están sufriendo las consecuencias de un largo y absurdo enfrentamiento entre griegos. Los responsables son los políticos, a quienes hay que dar un escarmiento. **Tema cómico:** cansada de esperar que el marido vuelva del campo de batalla, una mujer llamada Lisístrata ha ideado un plan para poner remedio a esta situación: reunir a las mujeres de los dos bandos y convencerlas de que hagan una "huelga de sexo", negándose a tener relaciones sexuales con los hombres hasta que firmen la paz. Toman la Acrópolis y allí imponen sus leyes. Finalmente, los maridos se sentarán a negociar y llegará a ambos bandos la paz y la cordura.
- **Tesmoforias**, comedia en la que se ridiculiza al poeta Eurípides. **Idea crítica:** el escritor debe ser también educador del pueblo. Mal ejemplo da Eurípides, contemporáneo de Aristófanes, que presenta en escena a mujeres que viven pasiones inconfesables y poco moralizadoras. El autor trágico debe ser llamado al orden. **Tema cómico:** hartas de que se meta con ellas en sus tragedias, las mujeres deciden conspirar contra Eurípides y darle un escarmiento en las fiestas femeninas de Deméter y Core (las Tesmoforias). Eurípides, que se huele algo, envía a las celebraciones a un pariente suyo llamado Mnesíloco, disfrazado de mujer. El coro de mujeres lo descubre y lo castiga, amarrándolo a una roca, como a Andrómeda, expuesto a los monstruos marinos. Será Eurípides quien lo rescatará, tras una serie de situaciones en las que la burla de Aristófanes hacia el tragediógrafo resulta demoledora.

- **Ranas**, jocosa sátira de los Misterios y de la creación literaria. **Idea crítica:** muertos Esquilo, Sófocles y Eurípides, no queda nadie capaz de escribir buenas obras. La escena está en crisis; los nuevos dramaturgos no tienen calidad. La cultura del momento comienza a ser mediocre y parece necesario un revulsivo que la revitalice. **Tema cómico:** el mismísimo Dioniso, divinidad que tutela los certámenes dramáticos, emprende un viaje al Hades en busca de un poeta trágico que devuelva a la escena griega su calidad y su vigor. Esquilo y Eurípides presentan sus credenciales; el dios inclina sus preferencias hacia Esquilo, quien logra vencer a Eurípides. Esquilo alude a Sófocles como su sucesor en el trono de la tragedia, en el que nunca deberá sentarse Eurípides.

- **Asambleístas**, las mujeres toman el poder a causa de la pésima capacidad de los hombres para gobernar. **Idea crítica:** la nueva situación política ha sumido a los atenienses en la humillación. La clase dirigente es la última culpable. Pero no parece que la solución que propone el lacedemonio invasor y vencedor sea la mejor ni la más conveniente para Atenas. **Tema cómico:** las mujeres de Atenas, hartas de la incapacidad de los hombres para llevar las riendas de la ciudad, deciden dar un golpe de Estado. Disfrazadas de hombres, acuden a la Asamblea y logran que se apruebe por votación mayoritaria entregar el gobierno de la ciudad a las mujeres, quienes, dirigidas por Praxágora, impondrán un sistema totalitario de corte colectivista. La segunda parte de la obra, sin embargo, nos hace ver que no todos pretenden aceptar ese nuevo comunismo que parece tener también algunos puntos flacos que al pueblo le cuesta asumir.

- **Pluto**, crítica contra el injusto reparto de la riqueza. **Idea crítica:** las desigualdades sociales en Atenas se están haciendo abismales al final de una guerra que ha dejado desolación y miseria. Hay que denunciar la situación e intentar hacer algo por mejorarla. **Tema cómico:** Crémilo, un viejo pobre pero honrado, acude al templo de Apolo a preguntar al dios cómo puede hacer que cambie su suerte. El dios le ordena que acompañe al primer hombre que encuentre. Éste resulta ser un anciano ciego que es... el mismísimo Pluto, la riqueza personificada. Por culpa de su ceguera, la riqueza está mal repartida. Si se le devuelve la vista, desaparecerá la pobreza. Crémilo lleva a Pluto al templo de Asclepio y allí recobra la vista. Ya no habrá pobres, pero nadie querrá trabajar. La nueva situación que beneficiará a las gentes honradas no será aceptada por los personajes más inmorales y vividores de la sociedad ateniense. También Penía, la pobreza personificada, levanta su voz reivindicando sus derechos y alertando sobre los problemas de una sociedad enriquecida de la que desaparezcan valores como la austeridad, el esfuerzo y el trabajo.