

LA COMEDIA Y PLAUTO

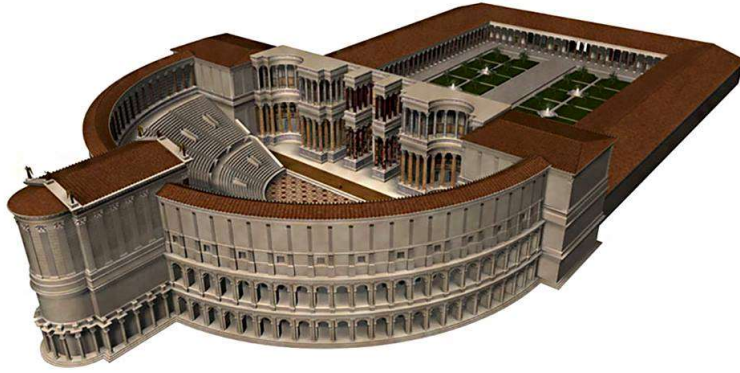
1. INTRODUCCIÓN

La comedia era el género teatral más popular en Roma. Los comediógrafos (Plauto y Terencio) no creaban obras totalmente originales, sino que adaptaban obras de autores griegos (concretamente de la Comedia Nueva griega) para que fuesen del gusto de los espectadores romanos: mezclaban los argumentos, fragmentos o personajes de dos o más piezas griegas originales, y también introducían episodios nuevos. Esto se conoce con el nombre de *contaminatio*. Los originales griegos, sin embargo, seguían presentes en los nombres de los personajes, en la vestimenta y en la ambientación o geografía en la que se situaba la acción. Esta comedia adaptada (de trasfondo griego) se llama **fabula palliata**. Recibe su nombre de *pallium*, una vestimenta típica griega. Las comedias de argumento, tema y personajes propiamente romanos, es decir, las que eran originales y no adaptaciones de comedias griegas, eran las **fabulae togatae** (recibían su nombre de la *toga*, traje típico de los ciudadanos en Roma) y tuvieron mucho menos éxito.

Otras representaciones teatrales eran la *fabula atellana* y el mimo. La **fabula atellana** era de ambientación y personajes itálicos muy tipificados, de argumento simple y breve, y en ella es posible que jugase un papel muy relevante la expresión corporal. El **mimo** tenía un argumento simple y la gesticulación era el elemento esencial.

Las representaciones de teatro formaban parte de los festivales (*ludi*) que se celebraban a lo largo del año. Estos no solo eran para goce de los ciudadanos, sino que también estaban muy vinculados a la religión, pues muchos festivales se celebraban con motivo de alguna festividad religiosa.

Durante mucho tiempo los escenarios fueron de madera y se montaban a propósito para las representaciones. Pompeyo fue quien creó el primer teatro (no provisiona) en Roma en el año 55 a.C. Años más tarde, en el 13 d.C., Augusto levantó el teatro Marcelo. A partir de la época de Augusto (principios del s. I d.C.) se empezaron a construir teatros en todas las ciudades importantes del Imperio, como las de Mérida, Cartagena y Sagunto.

Templo

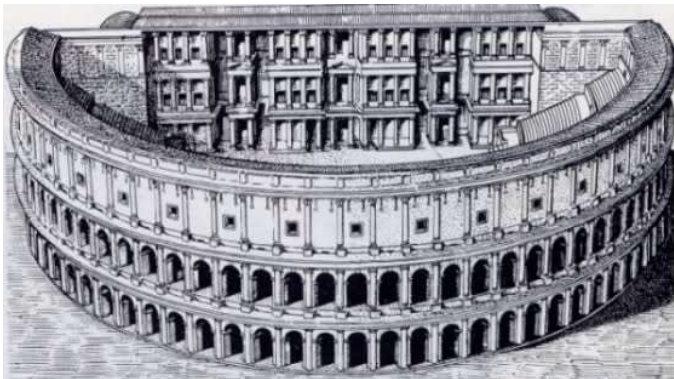
Teatro

Peristilo

Reconstrucción del **teatro de Pompeyo**.

El edificio, además de albergar un teatro, contaba con un patio (peristilo) porticado y ajardinado de forma rectangular decorado con estatuas.

El teatro estaba unido a la Venus Victoriosa (Venus Victrix).

Reconstrucción del **teatro de Marcelo**.

Restos del teatro de Marcelo.

Los actores se agrupaban en compañías (*grex, caterva*), al frente de las cuales estaba el *dominus gregis*, una especie de director y productor. A veces contaban con un *choragus* (escenógrafo), responsable de la puesta en escena (vestuario, decorados...).

Parece que para la representación se necesitaban por lo menos 3 actores (eran varones y esclavos) y un músico que tocaba la flauta o la tibia en determinados pasajes. Los actores cubrían el rostro con máscaras y, como ya se ha dicho, llevaban una determinada vestimenta.

2. PLAUTO (ca. 250-184 a.C.)

Titus Maccius Plautus nació en torno al año 250 a.C. en la ciudad de Sarsina (al norte de Umbría). Su lengua materna era el umbro, pero también dominaba el latín (debió llegar a Roma siendo muy joven) y aprendió griego.

Se destaca la región de Umbría en la actualidad

En el año 205 a.C. estrenó su primera comedia, *Miles Gloriosus* (*El soldado fanfarrón*). En este momento ya estaba asentado en Roma y se dedicaba plenamente a la comedia. Cultivaba la *fabula palliata*.

Plauto fue prolífico hasta el año de su muerte (184 a.C.), en el que estrenó su última comedia, *Casina*.

Gozó de tanta popularidad que le adjudicaron más de 120 obras. Sin embargo, Marco Tulio Varrón (s. I a.C.) dijo que solo 21 eran auténticas, es decir, solo estas habían sido compuestas por Plauto. A estas 21 comedias se las conoce como *fabulae Varroniana*e o “comedias varronianas”. Actualmente conservamos 20, un número muy elevado y excepcional entre los autores antiguos, tanto griegos como latinos, y que es una prueba del inmenso éxito y gran difusión de su obra a lo largo de los siglos.

A partir del Renacimiento sus obras fueron muy traducidas e imitadas en las literaturas europeas. Su influencia es clara en autores como Boccaccio, Shakespeare, Lope de Vega y Molière.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMEDIA PLAUTINA (FABULA PALLIATA) :

- Para su elaboración se utiliza la técnica de la *contaminatio* (*vid. supra*) y como modelos, comedias de la Comedia Nueva Griega, especialmente de Menandro.
- El título puede ser el nombre de un personaje (ej. *Cásina*), hacer referencia a su carácter (ej. *Miles gloriosus*), o a algún elemento de interés en el transcurso de la obra (ej. *Asinaria*, donde el dinero de la venta de unos asnos da lugar a incidentes cómicos. Recuérdese que en latín *asinus* es “asno”).
- La comedia está escrita en verso. Algunas partes eran recitadas, otras eran cantadas y estaban acompañadas de música (flauta, tibia).
- El argumento suele ser complicado y, para facilitar su comprensión, la mayoría de las obras plautinas están precedidas por un prólogo. El argumento gira en torno a enredos y equívocos, a la rivalidad entre un joven y un anciano por conquistar a una chica, a los hijos perdidos y a su posterior reconocimiento... Es recurrente la presencia del amor y del dinero, y se buscaba la comicidad y hacer reír al espectador.
- Estructura:
  - Prólogo: antes de que la acción comience, una divinidad, un personaje alegórico (*Luxuria, Inopia*), un personaje de la obra o un personaje especial llamado *Prologus* explica el argumento para facilitar la comprensión, y trata de captar la atención y el favor del público.
  - Actos: constan de partes habladas (*diverbia*) y partes cantadas (*cantica*). Ambas están escritas en verso y la versificación presenta gran variedad métrica. Determinados pasajes llevaban acompañamiento de flauta.
- Las costumbres representadas son fundamentalmente griegas, de este modo se consideraba que la comedia plautina no ejercía un influjo desmoralizador.
- Los personajes son personajes tipo, sin apenas caracterización psicológica. Su origen griego permite caricaturizarlos y exagerar sus rasgos más grotescos y cómicos. (Para más información sobre los mismos, véase el apartado 3).
- El estilo y la lengua de la obra varían según el momento: cuando un personaje tiene que razonar, se deja ver que Plauto domina los esquemas de la retórica antigua; pero en otros momentos la lengua es coloquial e incluso vulgar. El lenguaje incluye términos cariñosos, insultos, expresiones groseras, juegos de palabras...
- El final siempre es feliz.

3. PERSONAJES DE LA COMEDIA PLAUTINA

Los personajes de la comedia latina son personajes tipo (simples y estereotipados). A Plauto no le interesa la caracterización psicológica. Están inspirados en personajes de la Comedia Nueva, es decir, tienen origen griego, como demuestran sus nombres griegos y parlantes (por ejemplo, en la comedia *Pseudolus* el parásito se llama Artotrogo, que significa “Devorapán”; y en *El soldado fanfarrón*, el soldado se llama Pirgopolinices, “Vencedor de ciudades amuralladas”). Su origen griego permite caricaturizarlos y exagerar sus rasgos más grotescos y cómicos, buscando así la carcajada del auditorio. He aquí los principales personajes:

- El joven enamorado (*adulescens*), preocupado solo de conseguir a la chica que desea. Para lograr su objetivo a menudo recurre a la ayuda de uno de sus esclavos.

El anciano (*senex*) puede ser un padre severo y contrario a las pretensiones de su hijo o un viejo avaro y gruñón. Estos personajes frecuentemente terminan siendo estafados o burlados. También existe el viejo verde, que está enamorado de una joven y que acaba siendo el blanco de burlas y risas.

- El esclavo es el personaje con más registros. Es hábil, chistoso, parlanchín y mentiroso. No duda en ayudar a su amo, pero también intenta buscar beneficios para sí mismo. Entre estos personajes destaca el parásito, un esclavo glotón y desvergonzado que sale airoso de todo tipo de problemas recurriendo a su imaginación, a su astucia y al ingenio. Los personajes de los esclavos, que a priori parecen secundarios, son los más logrados de la obra de Plauto y los que en muchas ocasiones llevan el peso de la acción. Así lo demuestran los propios títulos de las comedias plautinas, bautizadas en ocasiones con los nombres de los esclavos que en ellas participan (ej., *Pseudolus*, *Curculio*).
- El soldado fanfarrón (*miles gloriosus*) y mujeriego.
- El traficante de esclavos y de prostitutas (*leno*).

Se podría decir que los personajes femeninos tienen papeles menos relevantes. Muchas veces son el contrapunto de un personaje masculino o simplemente sirven para introducir una historia amorosa, una de las principales tramas de la comedia. Entre estos personajes encontramos:

- La chica joven e inocente (*virgo*) que ha sido raptada. Suele ser de buena familia, pero se halla en manos del traficante de mujeres. Al final de la obra es encontrada y reconocida.
- La cortesana (*meretrix*) ligera de cascos y alegre que hace de todo para sacar dinero a los que frecuentan el prostíbulo y buscan sus favores sexuales.

- La esposa del protagonista (*uxor* o *matrona*), que es malhumorada, severa y dominante, aunque bastante tosca. A menudo sale malparada y su altanería se convierte en el objeto de burla.
- La vieja alcahueta (*lena*), borracha y amante del dinero, cuyos planes para enriquecerse acaban mal.

4. ALGUNOS TÍTULOS Y ARGUMENTOS

- **Anfitrión (Amphitruo):** Esta es una comedia de enredo. El dios Júpiter está enamorado de Alcmena y aprovecha la ausencia de su marido, Anfitrión, que está al frente de las tropas tebanas, para tomar el aspecto físico de este y disfrutar de una larga noche de amor con ella. Lo acompaña y sirve Mercurio, que ha tomado el aspecto de Sosias, esclavo de Anfitrión. Mercurio, transformado en Sosias, está dispuesto a todo con tal de favorecer los amores de su padre y de Alcmena. Se comporta así como el fiel e ingenioso esclavo de las comedias. Mientras esto sucede, los verdaderos Anfitrión y Sosias vuelven de la guerra. Esta situación le brinda a los dioses la posibilidad de burlarse de ellos y provocar divertidas situaciones. Tan pronto Sosias llega a casa para anunciar el regreso victorioso de su amo, se encuentra con su doble, Mercurio, que le hace regresar al puerto e incluso dudar de su identidad. Júpiter, por su parte, se despide de Alcmena con la disculpa de ir a luchar de modo que, cuando el verdadero Anfitrión llega, Alcmena cree que se está burlando de ella. Anfitrión se enfurece al enterarse de que supuestamente él y su esposa han pasado la noche juntos. La discusión termina con Anfitrión yendo a buscar testigos para resolver el problema. Esta situación es aprovechada por Júpiter (vestido de Anfitrión) para pedirle perdón a Alcmena por el altercado, explicarle que solo era una broma, y disfrutar de sus favores sexuales. La obra contiene una laguna (se ha perdido el texto) y termina con el nacimiento de los gemelos, Hércules e Ificles, fruto del encuentro entre Alcmena y Júpiter, y con Júpiter revelando su verdadera identidad y aclarando lo sucedido.

- **Aulularia (La comedia de la olla):** En esta comedia destacan dos temas fundamentales de la obra de Plauto, el dinero y el amor.

Euclión, un viejo pobre y avaro, encuentra una olla llena de dinero en su casa y está obsesionado con protegerlo de cualquier amenaza. Su ofuscación con el dinero es exagerada para convertirla en un elemento cómico.

Cerca vive Megadoro (su nombre significa "El gran regalo"), un viejo rico, a quien su hermana, Eunomía (su nombre significa "La buena ley") le aconseja casar. Él quiere como esposa a una chica joven, aunque la familia de esta no pueda aportar una dote. Megadoro

pide a Fedria, la hija de Euclión, en matrimonio y este se la da, aunque está convencido de que su futuro yerno está enterado del hallazgo del tesoro.

Cuando la casa de Euclión empieza a estar llena de gente para el banquete nupcial, el viejo decide salir para enterrar la olla. En este momento, el esclavo de Licónides, el amante de Fedria, descubre al viejo y roba la olla.

Licónides, era hijo de Eunomía y sobrino de Megadoro. El joven, enterado de la boda, habla con su madre para que su tío le ceda como esposa a la joven, pues él mismo la había dejado embarazada.

Posteriormente se oyen gritos de la joven que está dando a luz (ella nunca aparece en escena) y lamentos de Euclión por haber perdido su olla. Licónides, sin embargo, piensa que los lamentos se deben al disgusto por el alumbramiento de Fedria. Licónides y Euclión mantienen una conversación llana de malentendidos: Licónides habla de Fedria y Euclión de la olla.

Al final todo se aclara y Euclión concede a su hija en matrimonio a Licónides y recupera su olla con el dinero.

- ***Cistellaria (La cestita)***: Esta es una comedia de reconocimiento. La joven Selenio, que había sido abandonada al nacer y recogida por una meretriz, se enamora de un joven de buena familia, Alcesimarco, que también la quiere con locura. Selenio, a pesar de ser meretriz, solo se ha acostado con el chico que ama. Sin embargo, el padre del joven se opone a la relación, pues piensa que Selenio es hija de la meretriz, y quiere que su hijo se case con la hija de Demifón, un viejo rico. Pero Demifón había violado en su juventud a una muchacha, que había tenido una niña a la que abandonaron. Queriendo reparar su culpa, Demifón se había casado con la madre de la niña y se dedicaban desde hacía años a buscarla.

Finalmente, el astuto esclavo de Demifón, cuando ya Selenio y Alcesimarco pensaban en un doble suicidio, consigue descubrir que Selenio era la joven que buscaban. El descubrimiento se debe a un objeto que identifica a la chica, una cesta, que da nombre a la obra. Después de este descubrimiento los jóvenes ya pueden casarse.