Unidad III

3.1   La tragedia:

El origen de la tragedia se remonta al siglo V a.C. En la antigua Grecia, los pobladores rendían culto a Dionisos, dios del vino y de la fertilidad, como ya se mencionó en el bloque anterior. Por ello organizaban grandes festejos para agradecerle la buena cosecha. El ditirambo, que era un himno dedicado a Dionisos, era interpretado por un coro que constaba de 50 integrantes que se dividían para ejecutar las tetralogías (grupo de tres tragedias más una sátira o una comedia) distribuidos en cuatro coros: dos de 15, uno de 12 y otro de ocho. Aunque permanecía separado de los actores, el coro intervenía mediante comentarios de carácter moral o que sintetizaban los acontecimientos de la historia.

http://ejemplos-de.com/wp-content/uploads/2015/11/Ejemplo-de-la-tragedia.jpg

Signos distintivos de la tragedia griega:

• El protagonista se caracterizaba por transgredir el orden divino, lo cual le acarreaba el castigo de los dioses. Por ejemplo en la tragedia Prometeo encadenado, atribuida a Esquilo, Prometeo el protagonista, es el Titán amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los dioses y darlo a los hombres para su uso, situación por la que fue castigado por Zeus.

• Al principio, la acción era muy sencilla y sólo el líder del coro tenía un papel definido.

• Se basaban en un mito griego, relataban conflictos entre los dioses y los humanos.

• No había escenas de violencia o muerte frente al espectador, sólo se hacía referencia a ellas mediante el narrador.

• Se pretendía que el espectador hiciera empatía con el protagonista (algo conocido como catarsis).

• Se concreta a un sistema de tres unidades: acción, espacio, tiempo.

- Unidad de acción: trata un solo hecho principal, es decir, no habla de otras situaciones en forma paralela.

- Unidad de espacio: toda la obra se desarrolla en el mismo lugar.

- Unidad de tiempo: todo el desarrollo de la historia debe referirse a lo ocurrido en un día.

https://image.slidesharecdn.com/latragediagriega-110121062921-phpapp02/95/la-tragedia-griega-9-728.jpg?cb=1480530717

Forma dramática en la que el héroe padece las consecuencias de una lucha, ya sea real o simbólica, en la que es vencido frente a su incapacidad para superar las fuerzas que lo **avasallan**: su destino. El estilo de la tragedia siempre es elevado y su desenlace **funesto**, fatal. Se caracteriza por el horror, la desgracia y la muerte. El protagonista suele ser el héroe, que representa un ideal de comportamiento humano. La tragedia sigue diciendo algo al hombre actual, que enfrenta la misma problemática que el de hace siglos.

3.1.1 Antigua o clásica.

Características de la tragedia clásica

http://milnovecientos84.files.wordpress.com/2010/07/antigona-1.jpg?w=400&h=246

El desarrollo de la trama hace que el protagonista pase de un estado de felicidad a otro de desgracia plena.

• Los temas tratados son: el amor, destino, pasión, honor, patriotismo, justicia, amistad, valor, deber, traición, etc.

• El hombre está condenado a su destino sin importar lo que haga.

• El héroe trágico se conduce a su destino y a la muerte por voluntad propia, guiado por un deber superior y dignificador, pues aunque nada le obliga a sacrificarse, él parece desearlo para seguir así su destino individual. Este rasgo muestra la eficacia didáctica de la tragedia, en el sentido de que lograba una purificación de la sensibilidad del público frente a la grandeza de los héroes en la trama trágica.

• El protagonista, por lo general, es un rey, un héroe o representante de una clase social, quien se debate ante obstáculos insalvables, en los que al final pierde la vida y arrastra a su suerte a aquellos que ama.

• No hay muchos personajes, normalmente es el protagonista, el antagonista y el mensajero. El papel del mensajero era muy importante porque, debido a que no podían representarse crímenes o muertes en escena, él se encargaba de anunciar al público cuando esto ocurría.

• Aunque en la actualidad leemos las tragedias en prosa, originalmente fueron escritas en verso.

3.1.2   Moderna.

Después del esplendor de la tragedia griega, no reapareció sino hasta la época del Renacimiento, y al principio sólo se trataba de traducciones o adaptaciones de las obras clásicas. Sin embargo, con el tiempo empezaron a crearse tragedias inéditas.

http://1.bp.blogspot.com/-dCaoT6vNSwQ/U0RYOTqU_gI/AAAAAAAACFY/jfjCTj85xM4/s1600/T8.jpg

Algunos de los autores modernos más destacados son:

• En Inglaterra: hubo una importante evolución de la tragedia con el Teatro Isabelino, que comprende de 1558 a 1625 durante el reinado de Isabel I de Inglaterra y concluye en el reinado de Jacobo I. Figuras representativas de este teatro son Cristopher Marlowe, considerado el gran predecesor de otro importantísimo autor, William Shakespeare, quien revitalizó la tragedia. Marlowe redefinió la construcción dramática desde su propia perspectiva y le dio un profundo sentido humano que caracterizó el inicio de la edad moderna.

A diferencia de la tragedia griega, donde los personajes son seres mitológicos, en este drama los personajes son de cualquier estatus social, contraviniendo la idea de Aristóteles que decía que la tragedia sólo podía representar a los que tienen poder y estatus social elevado. Otra diferencia con la tragedia clásica es que deja de lado las unidades de lugar, tiempo y acción.

En España: Lope de Vega con su obra *El caballero de Olmedo* y Calderón de la Barca, con *La vida es sueño,* que aunque ellos las llaman comedias, tienen características de tragedia.

• En Alemania: ubicamos a Goethe y a Schiller como sus mayores representantes.

• En México: en el siglo XX tenemos a Rodolfo Usigli, Sergio Magaña con obras como *El suplicante*, *Ensayando a Molière, La noche transfigurada* y Héctor Azar con *Picaresca, Las vacas flacas, La divina tragedia de amar y ser amado.*

3.2   Análisis de la estructura externa:

3.2.1   Forma.

Los elementos que forman la estructura externa son:

• Prólogo: es la parte que precede a la entrada del coro. Sirve para narrar al público el argumento de la obra.

• Párodos: es el canto de entrada del coro, se ubica en la orquesta.

• Episodio: Aristóteles lo define como “la parte completa de la tragedia que va entre dos cantos corales completos”.

• Estásimos: canto del coro que se intercala entre dos episodios y que solía acompañarse de danzas.

• Éxodo: canto final del coro, que se realiza al finalizar la tragedia.

3.3   Análisis de la estructura interna:

3.3.1 Fondo o contenido.

Como ya se mencionó, la tragedia griega siempre estaba basada en un mito, por lo que el pueblo sabía con anticipación de lo que trataría la obra con sólo escuchar el nombre de los personajes. A veces un mismo mito podía ser tratado por diferentes autores.

Los elementos que permiten analizar el fondo de una tragedia son:

Peripecia

Se refiere a la circunstancia adversa e inesperada que da un giro en la vida del protagonista. En este punto, el protagonista ve frustradas sus expectativas y comienzan las desgracias que inevitablemente llevarán a un fin desdichado.

Anagnórosis

Según Aristóteles, es el instante en que el protagonista revela o descubre alguna verdad acerca de sí mismo. El hecho de conocer esta verdad cambia su perspectiva.

Hybris

Se refiere al orgullo desmedido que hace creer a los mortales que no necesitan a los dioses y que incluso pueden ser superiores a ellos. Ésta es la causa principal de todas las desgracias del protagonista.

Catarsis

Es el efecto que causa la tragedia en el espectador. Le demuestra las consecuencias de las malas acciones de los protagonistas, logrando así una enseñanza moral que lo lleva a vivir los valores establecidos. De hecho, el teatro era usado para normar la conducta de sus ciudadanos.

3.4   La comedia.

La comedia surgió, al igual que la tragedia, en la antigua Grecia en el siglo V a.C., proviene de la palabra *komos* que significa “fiesta popular y bulliciosa”.

https://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/8col/2013/12/04/_4419c1ea81f6998c73a1b59054eec3195f18b6d7_3a4ca52f.jpg?f12edb550ed031d13aeb3e2ae045bebc

La primera comedia se incorporó a las fiestas dionisiacas en el año 486 a.C. El principal exponente del género cómico fue Aristófanes, quien a través de sus obras, nos brinda información sobre la vida cotidiana de la época, además muestra cómo era la gente sencilla, los agricultores, los esclavos. También las utiliza para ridiculizar a los personajes famosos de Atenas. De él se conservan once comedias, algunas de ellas son: *Las avispas, Lisístrata, Los asambleístas, Las tesmoforiantes*, etc. En su época fue premiado en repetidas ocasiones, lo que demuestra la aceptación que tuvo con la gente de su época. Actualmente se le considera un referente para hablar de los orígenes de la comedia.

El tema principal de la comedia fue el político. El humor radicaba en la exageración, la parodia y la crítica a las corrientes de pensamiento y la cultura que predominaban en ese momento.

Para la puesta en escena se necesitaban tres o cuatro actores y un coro de 24 integrantes (las mujeres no participaban, los personajes femeninos eran representados por varones).

La caracterización de los personajes se basaba en la deformación de la realidad con máscaras grotescas. Los diálogos contenían una gran connotación sexual, que incluía un lenguaje vulgar.

Después de que Roma conquistó Grecia (mediados del siglo I a.C.) surgieron comediógrafos latinos. Aquí es indispensable mencionar a Plauto, a quien se le atribuyen 130 obras que más tarde servirían de inspiración para Molière y Shakespeare. Las obras de Plauto eran menos refinadas pero más cómicas que las griegas. Los estereotipos son los mismos que en las comedias griegas: fanfarrones, alcahuetes, flautistas, cortesanas, proxenetas, etc. El argumento estaba lleno de situaciones de enredo y malos entendidos.

Del latín *comoedia*, del griego *komodia, komodos*-comediante.

Esta forma teatral tiene la finalidad de divertir al espectador poniendo en escena los caprichos, extravagancias y debilidades humanas. Busca provocar la risa del espectador, emplea con frecuencia recursos humorísticos, así como el ingenio verbal. Se caracteriza porque regularmente tiene un desenlace festivo o placentero. Se le reconoce como el género cómico. La comedia actual sigue siendo un género que presenta una problemática sencilla de fácil solución, es decir, sin complicaciones.

3.5   Diferencias en el contenido de la comedia y el drama.

Características del drama

http://www.ejemplode.com/images/uploads/literatura/genero_dramatico.jpg?1497444286065

• Se genera una ruptura con el clasicismo.

• En el discurso se mezcla lo cómico con lo trágico, se utiliza tanto el verso como la prosa y no tiene reglas definidas.

• Los temas que trata son por lo general: el amor, poder, autoridad, honor, adulterio, enfermedad, justicia.

• Los personajes generalmente se representan como víctimas de la fatalidad, marginados, justicieros, o seres más cercanos al hombre promedio.

• Sus finales sueles ser tristes, aunque no trágicos.

• Es el subgénero que se encuentra más cercano a la realidad de los seres humanos.

Clasificación del drama

Algunos tipos de dramas especialmente clasificados por su temática son:

• Drama histórico: como su nombre lo indica, trata de figuras, episodios o procesos históricos.

• Drama litúrgico: empleado durante la Edad Media en España y Francia, su propósito era evangelizar, de aquí derivan los **autos sacramentales.**

• Drama social: se preocupa por la dignidad del hombre y ensalza la lucha del proletariado. Es una crítica a las estructuras sociales.

• Drama abstracto: es una obra sin explicación lógica y sin sentido, que no se apega a los convencionalismos. Es conocido como *teatro del absurdo*. Lo interesante es que al final no da al espectador las respuestas que espera sino le deja a él la interpretación y el análisis.

Diferencias de fondo o contenido entre la comedia y el drama

Como ya se mencionó, el contenido que maneja la comedia es relativo a las debilidades humanas, ya sea para causar risa o para la reflexión. Al final plantea un desenlace feliz.

El drama, por su parte, aborda problemáticas particulares o locales: corrupción, violencia, divorcio, herencia, engaño, etc., y la manera de tratar estos temas es seria, con un lenguaje más elaborado. El desenlace no siempre es afortunado.

3.6   Diferencias lingüísticas entre la comedia y el drama.

En la comedia se utiliza por lo general, un lenguaje más coloquial, algunas veces con doble sentido. También se recurre a juegos de palabras, expresiones locales, modismos, señas, expresión corporal, o la exageración.

Al tener un ritmo más ágil que el drama, puede ser apreciada por público de todas las clases sociales. En el drama el lenguaje es más refinado, más cuidadoso, más sobrio. Su ritmo es más lento y requiere una mayor atención para seguir el hilo de la trama. En la comedia es más fácil detectar que se está logrando el objetivo a través de la risa, en el drama esto es más sutil, pues no hay un elemento tangible que lo demuestre.