

Los albores de la tragedia griega: Explorando sus fundamentos y definiciones

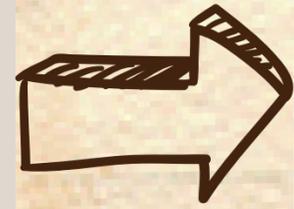
Realizado por Lucía Puerto Márquez.

3º de Filología Clásica y Estudios Ingleses

Sobre el origen del término “drama” y las fiestas teatrales: la cuna de la tragedia griega

El drama presenta una directa asociación con las festividades dionisiacas de época clásica, brotando de una raíz semántica originaria del verbo **δράω** “obrar”, “actuar”, etc. Asimismo, la mimesis se fusiona espiritualmente con esa actuación ficticia, pues un actor tiene como labor el “emular a personas que actúan”.

¿Qué tipo de festividades estaban interconectadas a las representaciones dramáticas?

Las *Grandes Dionisias* o *Dionisias Urbanas* celebradas durante el mes primaveral de marzo eran testigo de las representaciones teatrales. No obstante, las *Leneas* tenían lugar en el mes de enero, las del Lagar se representaban en el mes de febrero y las de *Floración* (Antesterias) en el umbral del mes de marzo.

Fuente de la imagen: <https://gourmetdemexico.com>

Las Dionisiacas eran eminentemente rurales y, como exaltaban la fertilidad de la naturaleza, no tenían ningún freno racional”. Estas fiestas fueron efectuadas por primera vez en el teatro de Dioniso, templo del dios, en la falda meridional de la Acrópolis.

Fuente de la imagen:
<https://greciaonlinedotblog>

De la etimología a la emoción: Definición y raíces de la tragedia

ἔστιν οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένω λόγῳ χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. λέγω δὲ ἡδυσμένον μὲν λόγον τὸν ἔχοντα ῥυθμὸν καὶ ἁρμονίαν καὶ μέλος (Arist., Poet, 1449b, 24-29)[1].

El término de **τραγωδία** se origina a partir de dos prístinos conceptos: **τράγος** (macho cabrío) y **ὠδή** (oda, canción), haciendo referencia a un posible coro de sátiros con forma de macho cabrío (mímesis), un coro que porta un vestido con pellejo de macho cabrío como atuendo o, por el contrario, un coro que danza al son de la música para obtener un macho cabrío como premio, ya sea parte de una inmolación o fruto de una tradición

“La tragedia es, pues, imitación de una acción elevada y completa, de cierta amplitud, realizada por medio de un lenguaje enriquecido con todos los recursos ornamentales, cada uno usado separadamente en las distintas partes de la obra; imitación que se efectúa con personajes que obran y no narrativamente, y que, con el recurso a la piedad y el terror, logra la expurgación de tales pasiones. Lenguaje agradable es el que comporta ritmo, armonía y música”. (Traducción de J. Alsina)

Aristóteles señala que el ditrambo, cantado por un coro de sátiros, tenía un papel melódico en las tragedias. El *satyrikón* era el drama satírico, caracterizado por un tono burlesco.

En cambio, hemos de renunciar a la falsa etimología que procede de **κῶμη** (aldea), frente a la cual Aristóteles explica su procedencia del canto de un cortejo (**κῶμος**)

De la etimología a la emoción: Definición y raíces de la tragedia

τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν εἰ ἄρα ἔχει ἤδη ἢ τραγωδία τοῖς εἶδεσιν ἰκανῶς ἢ οὐ, αὐτό τε καθ' αὐτὸ κρίναι καὶ πρὸς τὰ θέατρα, ἄλλος λόγος. γενομένη δ' οὖν ἀπ' ἀρχῆς αὐτοσχεδιαστικῆς – καὶ αὐτὴ καὶ ἡ κωμωδία, καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν διθύραμβον, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν τὰ φαλλικὰ ἃ ἔτι καὶ νῦν ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων διαμένει νομιζόμενα – κατὰ μικρὸν ηὔξηθη προαγόντων ὅσον ἐγίγνετο φανερὸν αὐτῆς· καὶ πολλὰς μεταβολὰς μεταβαλοῦσα ἡ τραγωδία ἐπαύσατο, ἐπεὶ ἔσχε τὴν αὐτῆς φύσιν (Arist. Poet. 4 (1449A)).

En cuanto al asunto de considerar si la tragedia ha llegado ya a su suficiencia formal o no, a juzgar por sí misma o por lo que atañe a la representaciones, esa es otra cuestión: habiendo consistido, desde un principio, en meras improvisaciones -tanto ella como la comedia, la una por parte de quienes ejecutaban el ditirambo, la otra por parte de quienes ejecutaban los cantos fálicos, que parece que todavía se conservan en muchas ciudades- poco a poco (la tragedia) fue creciendo a medida que se desarrollaban cuantos elementos le eran propios; y tras experimentar muchas transformaciones, la tragedia se asentó, una vez que hubo alcanzado su naturaleza específica (Alsina).

καὶ τό τε τῶν ὑποκριτῶν πλῆθος ἐξ ἑνὸς εἰς δύο πρῶτος Αἰσχύλος ἤγαγε καὶ τὰ τοῦ χοροῦ ἠλάττωσε καὶ τὸν λόγον πρωταγωνιστεῖν παρεσκεύασεν· τρεῖς δὲ καὶ σκηνογραφίαν Σοφοκλῆς. ἔτι δὲ τὸ μέγεθος· ἐκ μικρῶν μύθων καὶ λέξεως γελοίας διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ μεταβαλεῖν ὀψὲ ἀπεσεμνύνθη, τό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου ἰαμβεῖον ἐγένετο (Arist. Poet. 4 (1449A)).

El número de actores de uno a dos Esquilo fue el primero que aumentó, acortó el coro y dispuso el diálogo para que adquiriera el protagonismo. Sófocles aumentó el número de actores a tres, desarrolló la escenografía, y además dignificó la extensión: cambió los argumentos breves y el diálogo de risas (que hasta entonces había tenido) por haber nacido de los coros de sátiros; y adquirió más tarde una mayor majestad. En cuanto al metro, al tetrametro trocaico lo sustituyó el trimetro yámbico (Alsina).

De la catarsis a la hamartía: Conceptos claves en la tragedia griega

ἀναγνώρισις: reconocimiento o agnición, se trata de un recurso que implica el momento en que un personaje descubre información crucial sobre su propia identidad que permanecía oculta hasta ese instante. Esta revelación provoca una transformación en el personaje, alterando su comportamiento y forzándolo a adquirir una comprensión más profunda y precisa de sí mismo y de la realidad que lo rodea. Este giro en la trama, cargado de tensión emocional, desencadena una reflexión que redefine su destino y relaciones.

ἁμαρτία: entendida como “yerro” que resulta de una falla de facultades intelectuales o del entendimiento y juicio que conduce al personaje a una falsa apreciación de una situación determinada, siendo su naturaleza de ingente inevitabilidad. Sería el caso de los personajes que caen en una desgracia inevitable en su sino humano.

περιπέτεια: punto de inflexión o un giro en la suerte de los personajes. Este término especialmente se aplica a las obras dramáticas. Se presenta como una acción adversa y repentina que sucede accidentalmente y sin previo aviso, lo cual provoca un cambio en la situación actual que se vive en lo relatado.

ἔλεος / φόβου: el primer concepto se traduce en “dolor”, “lástima” (e.g. elegía), producto de una queja o gritos de dolor. En cambio, el segundo término refiere un “temor” motivado por una acción física, pero Aristóteles entrelaza este elemento emocional con el placer, otorgándole un verdadero estado estético.

μίμησις: Imitación de una acción grave, completa o perfecta, de cierta medida, por razonamiento elegante y deleitoso, distribuidos los ornamentos en sus diversas partes; en forma de acción y drama, y no de narración; sirviéndose del terror y de la compasión para purificar las pasiones” Arist., Poet., Cap. VI

κάθαρσις: origen religioso en cuyos rituales había que purificarse de sustancias impuras y dañinas, concibiéndose como una purificación o purgación de afectos. Este acto libera al individuo de su voluptuosidad y angustia. Aristóteles relaciona la kathársis con el placer artístico y la exaltación

El papel fundamental de la democracia ateniense durante el apogeo de la tragedia

El concepto de “democracia” en la Grecia clásica está vinculado a una dimensión bélica, reflejada en la etimología de la palabra κράτος “poder”, implicando un poder violento y desmesurado surgido tras la victoria. No obstante, el desbordamiento de este poder conlleva al sacrificio y desemboca en un final trágico. A pesar de ser un sistema de poder popular y liberal, la violencia ejercía un dominio incesante.

La democracia ateniense fue un modelo revolucionario y un sistema vulnerable a las pasiones y desequilibrios, mostrando cómo los ideales de libertad y participación podían convertirse en un campo de tensiones que derivaban en tragedias políticas y sociales.

"Ἐνταῦθα δὴ καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀγαθοῖς, ὅσα καὶ ἡ πόλις ἡμῶν ἔχει καὶ πρὸς τούτους τοὺς πολεμίους, ἀ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν ἔχομεν, ἐξαιρετόν μὲν ἡ δημοκρατία, ἔστι δὲ καὶ τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας."
(Tuc., 2.34).

En este sentido, también en lo que respecta a los bienes que posee nuestra ciudad, tanto con respecto a estos enemigos como con los otros pueblos, la democracia es excepcional, y también lo son los beneficios de la libertad (Trad. de Fco. Javier de la Torre).

Fuente de la imagen: Elespañol.com

El destino de los individuos en la tragedia griega: fruto de una imposición divina o labrado por el propio personaje

ἀνάγκη: necesidad humana de rendimiento ante una fuerza superior, la opinión pública, el deseo natural o la muerte.

τύχη: suerte que implica una incertidumbre ordinaria u oportunidad.

αἴτιον: destino o condena, derivado de una extrema ὕβρις, o cualquier mal o peste.

μοῖρα: destino relacionado con aquello que está asignado y resulta indeleble del sino humano, la muerte.

ἀγαθόν: poder divino que distribuye o asigna el destino.

El destino era una fuerza misteriosa y poderosa en la tragedia griega, gobernada por la voluntad de los dioses y modelada, a su vez, por las acciones humanas. El dilema entre destino y libre albedrío se traduce en una profunda tensión recurrente, por lo que el héroe trágico lucha contra lo inevitable para aleccionar sobre cuestiones como la fragilidad humana, el peligro de la arrogancia y la inescapable naturaleza del destino. Por ende, meticolosas reflexiones sobre la vida, el sufrimiento y el orden cósmico determinan el destino del ser humano.

EXEMPLUM

"Ἄλλ' ὅτι μὴ θνήσκῃ μὴ τοῦτο ἄγω,
τοῦτο δ' ἔργον τὸ θεῶν ἔξοστιν.
ὄρᾳς γὰρ τὰς τῆς πόλεως ἐκείνας
ᾧς ἐποίησατο Ζεὺς."

Pero que no muera, esto no depende de mí, esto es obra de los dioses. Pues ves lo que ha hecho Zeus con aquellos de la ciudad (Trad. de Luis López de León).

La influencia de la lírica en el desarrollo de la tragedia

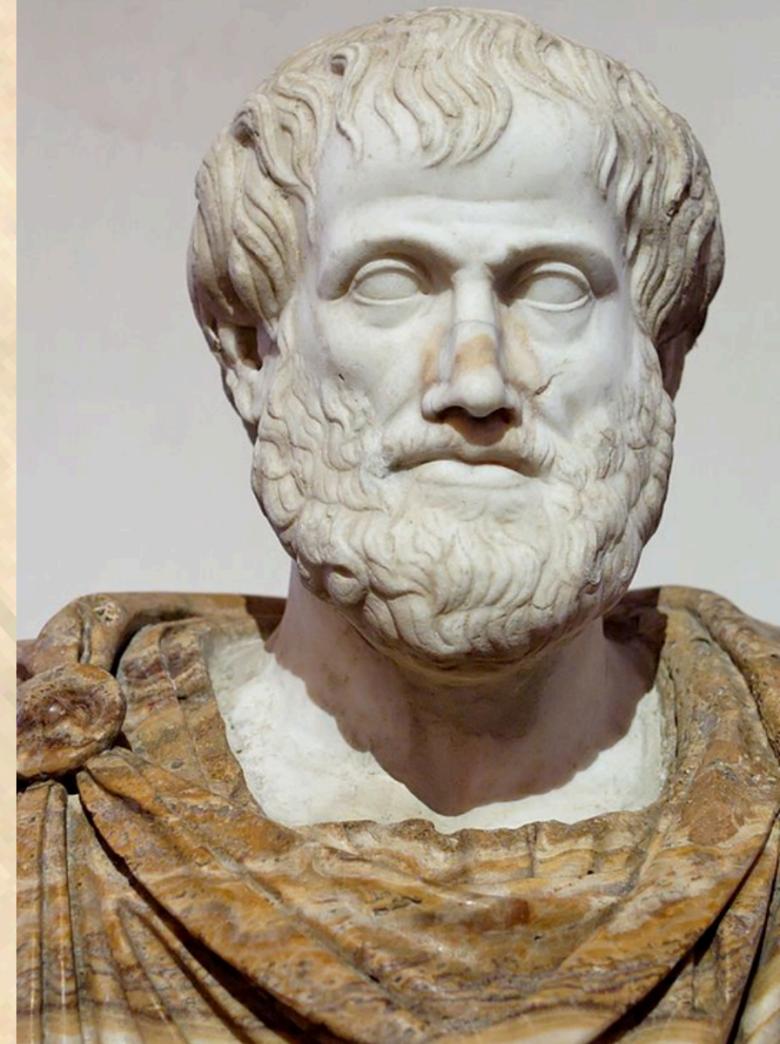
La eclosión del género trágico germina del género lírico debido a la fiereza e irrupción de los sentimientos en escena.

Tras seguir la teoría aristotélica sobre el origen de la tragedia, hemos de resaltar la presencia de un lirismo primitivo religioso. El ditirambo (canto coral en honor de Dioniso) vendría a ser una ampliación de este rito, posteriormente concebido como una forma trágica.

Asimismo, la presencia de diálogo mediante las intervenciones líricas del coro nos inducen a ahondar en el flujo narrativo que alternaba entre los parlamentos dramáticos y los cantos líricos del coro. Estas largas descripciones épicas se entrelazan con una **dimensión** aún más emocional e **introspectiva**.

La presencia de la lírica también nos permite ofrecer una reflexión filosófica sobre la moralidad, el sino humano y las virtudes pululantes en la sociedad del momento. Por tanto, la sátira podría equipararse al carácter hostil o mordaz de la tragedia, no desvinculada de su prístino matiz lírico.

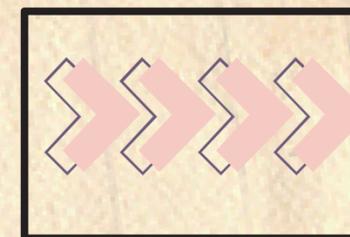
La tragedia como laboratorio de emociones humanas

Las emociones básicas del ser humano (miedo, ira, desesperación, venganza, culpa, etc.). La exhibición de situaciones de conflicto y su análisis en la escena repercuten positiva o negativamente en las decisiones y destinos de los personajes.

En *Electra*, la protagonista se consume por el deseo de venganza tras percibir el asesinato de su padre.

Tanto el odio como el sufrimiento desembocan en la deformación emocional de la protagonista. Por ende, el ensalzamiento de las emociones humanas juega un papel primordial en las representaciones trágicas.

Asimismo, la catarsis emocional suscitada en el público se enhebra con esa identificación con sus personajes y dilemas, generando una especie de “purificación” emocional a través de la empatía.

Bibliografía consultada

De Romilly, J. (2022). *La tragedia griega* (J. Terré Alonso, Trad.). Biblioteca de Estudios Clásicos. Ediciones Gredos.

Toro, A. de. *Aproximaciones semiótico-estructurales para una definición de los términos tragoedia, comoedia y tragicomedia: El drama de honor y sus sistemas*. Universidad de Kiel.

García Yebra, V. (Ed.). (1974). *Poética de Aristóteles* (3.ª reimpresión). Editorial Gredos.

Abad, A. (2016). "Compasión, temor y catarsis: La lectura nietzscheana de Aristóteles." *Estudios Nietzscheanos*, 2016, pp. 153-165.

Vélez Upegui, M. (2015). "Sobre la tragedia griega." *Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales*, 17(33), 31-58.
<https://doi.org/1575-6823>

Alsina, J. (1991). *Teoría literaria griega*. Editorial Gredos.