

Τραγωδίας y Κομεδίας

δε Don Αβili
en el Olimpo

CUADERNO DIDÁCTICO

Tragedias y Komedias de Don Abili en el Olimpo

Estimadas profesoras y profesores:

Dentro de unos días iréis con los alumnos al teatro a ver el espectáculo **TRAGEDIAS Y KOMEDIAS DE DON ABILI EN EL OLIMPO**, todos sabemos el desbarajuste que a veces comporta este hecho y también el placer que significa realizar una actividad tan socializadora como ir al teatro.

Por esto me dirijo a vosotros como si fuera un compañero más de profesión, ya que el espectáculo que vais a ver no es ni más ni menos que una clase, en este caso una clase de teatro, donde Don ABILI, un profesor un tanto particular, desarrollará una sesión igualmente especial, explicará el funcionamiento del teatro griego y representará una Tragedia y una Comedia griega, con la ayuda de algunos alumnos.

TRAGEDIAS Y KOMEDIAS DE DON ABILI EN EL OLIMPO, es una obra de teatro donde no hay nada que sea espectacular, el argumento va creciendo a partir de cómo un actor va construyendo el personaje y cómo hace participar al público. Esta falta de espectacularidad lo hace grande y al mismo tiempo delicado y frágil delante de un público joven, muchas veces, con ganas de fiesta por el hecho de haberse saltado algunas clases con la excusa de ir al teatro.

Ya que sabéis perfectamente las dinámicas de comportamiento de vuestro grupo, para evitar que aparezca alguna dificultad, os pido vuestra colaboración, utilizando las estrategias más convenientes para el buen funcionamiento del acto.

En el espectáculo encontrareis una gran dosis pedagógica, y no sólo para los alumnos y profesores de letras, sino para todos los alumnos y profesores. Os adjunto unas cuantas propuestas en el **CUADERNO DIDÁCTICO**.

Gracias, salud y teatro.

Valentí Piñot

Tragedias y Komedias de Don Abili en el Olimpo

Clase impartida por el celebrissimo profesor Don Abili Forner Camarasa
LICENCIADO POR LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE CLASES
MAGISTRALES DE RIMINI (ITALIA)

Interpretada por Valentí Piñot
Propuestas didácticas creadas por Antoni Navarro
Guión y texto de la obra: **Joaquim Montañes, Pere J. Mascaró y Valentí Piñot**
Dirección del espectáculo: Pere J. Mascaró

Don Abili os invita a acompañarle en un viaje por la antigua Grecia. Donde la mitología era mucho más que literatura, arte o filosofía. Junto a los poderosos dioses del Olimpo había espíritus de las montañas, mares y árboles. Todas las cosas de la vida vibraban con estos espíritus míticos que invadían también los teatros. Allí todo era posible, reír con las críticas divertidas de la comedia o llorar con las catástrofes que sufrían los personajes de las tragedias que presentaban los poetas, pero además el teatro en la antigua Grecia servía para aprender, para formar la conciencia de los ciudadanos. Por esto, para que os pongáis en acción, cerrad los ojos y trasladaros a un teatro griego, en el aire libre, en una mañana con un sol brillante y os dejéis llevar por el coro y el corifeo, por los actores y las máscaras, descubrid en el escenario el origen del teatro y representad como los grandes actores griegos dos de las piezas más importantes del teatro clásico, la tragedia *“Edipo rey”*, de **Sófocles** y la comedia del maestro **Aristófanes** *“Lisis trata”*. Hablar del teatro clásico es remontarse a los orígenes del teatro escrito; por esto desde la docencia es importante transmitir las diferentes épocas teatrales para conocer la evolución sufrida en este arte en el paso de los tiempos.

Hablar del teatro clásico es remontarse a los orígenes del teatro escrito; por esto desde la docencia es importante transmitir las diferentes épocas teatrales para conocer la evolución sufrida en este arte en el paso de los tiempos.

Cuando conocí a Valentí y vi su Don Abili con “Romeo y Julieta” y la coincidencia de los temas (en aquel momento estaba trabajando esta pieza en un montaje de creación) nos hizo conectar y darnos cuenta que el idioma teatral que utilizábamos era muy parecido. Después, Valentí me propuso embarcarnos en estas *Tragedias y Komedias de Don Abili en el Olimpo* y aquellos inicios teatrales con alumnos cuando trabajábamos “Lisis trata” y el montaje del año pasado dedicado a Epidauró y a los clásicos me hizo pensar que las casualidades no existían.

El hecho psicológico de que Mallorca quede a una distancia mayor de Castellón por el agua que nos separa ha hecho que el trabajo se haya llevado a cabo por etapas y con la ayuda que la tecnología nos ofrece hoy día; pero esto también nos ha hecho madurar el trabajo de cada uno, obligados a un calendario común y muy limitado. En vez de ser un obstáculo, esta distancia nos ha permitido experimentar el trabajo de equipo que siempre es el Teatro. Ahora vienen las actuaciones y el papel de espectador no me lo permite mi lugar de trabajo, pero es una distancia que el público, la otra parte del equipo, no va a tener en este “Don Abili” que hemos trabajado.

Pere J. Mascaró

Director

1. LOS ORÍGENES DEL TEATRO GRIEGO

Quizás de entrada no seas un experto o experta en el teatro griego. Intenta pues, sin ningún tipo de miedo, poner a prueba tu capacidad lógica. Responde al siguiente cuestionario según te parezca que las afirmaciones sean VERDADERAS o FALSAS. Después lee el texto de referencia y contrasta tus respuestas con la información del texto.

¿Qué sabes sobre los orígenes del teatro griego?				
según tú		según el texto		
V	T	<ul style="list-style-type: none"> ●Dionisio al encontrar la forma de elaboración del vino dijo “<i>Eureka</i>” (que en griego significa “<i>Lo he conseguido</i>”) y guardo el secreto sólo para los amigos. ●El origen del teatro griego como el de otros teatros se basa en los rituales religiosos. ●La entrada al teatro era cara y por eso solo iban los aristócratas de la época. ●Las representaciones de teatro griego se hacían a la entrada de la primavera, desde la salida hasta la puesta del sol y duraban más de una semana. ●Los héroes de la mitología griega equivaldrían a los dioses de otras religiones: de forma que eran loados por los griegos con la intención de garantizar su ayuda en época de crisis o en caso de dificultades. ●Los actores sólo llevaban dos tipos de máscaras una seria para la tragedia y otra sonriente para la comedia. ●A medida que la narración tomaba importancia, los bailarines se convertían en coro, y participaban verbalmente en el relato desarrollando diferentes funciones: invocar a los dioses, hacer ofrendas, narrar parte de la acción, etc. ●Los coturnos eran unos zapatos muy altos que estaban de moda entre los actores y actrices para sacarse el complejo de ser bajitos. ●La fiesta empezaba con una procesión animada por un coro de bailarines disfrazados de <i>sátiros</i> (jóvenes vestidos con pieles y máscaras de animales salvajes) ●El <i>corifeo</i> era el director de una coral divertidísima que inventaba canciones para burlarse de los personajes públicos más o menos famosos. ●Un corifeo llamado <i>Tespis</i> se hizo famoso por colocarse una máscara cuando declamaba sus personajes, hecho que permitía evocar diversos personajes 	V	T

TEXTO DE REFERENCIA

El teatro, desde una perspectiva histórica, en la mayoría de las culturas nace en el marco de unas celebraciones rituales. El origen del teatro griego se encuentra en el culto al dios del vino, de la embriaguez y de la fertilidad. Dionisio, hijo de Zeus y de Selene. Inventó el vino licuando la uva y descubrió que bebiéndose el jugo, veía incrementada su potencia divina (fuerza, lucidez, etc.). Tan cautivadores eran los efectos de la embriaguez que quiso compartir el descubrimiento con el resto de los mortales y se fue a recorrer mundo enseñando el cultivo de este fruto. Evidentemente por donde pasaba se organizaban fiestas, danzas y bacanales, que convertían su viaje en una marcha triunfal, ya que todo el mundo quedaba sometido a los efectos de la nueva bebida. Regresó victorioso a Grecia con un único enemigo. Penteo, rey de Tebas, quien no quiso aceptar su culto a causa del frenesí que Dionisio provocaba sobretodo entre las mujeres que cantaban en su honor y se libraban embriagadas a danzas desenfrenadas.

A pesar de todo, el culto a Dionisio se extendió rápidamente por toda Grecia en el siglo III a.C. Era un rito de unión con la naturaleza por medio del vino, la música y la danza. Aunque los danzantes iban borrachos realizaban danzas circulares bien estructuradas dirigidas por un jefe o *corifeo*. A esas danzas ceremoniales, se les unió la figura del *rapsoda*, una especie de cuenta cuentos que narraba historias de dioses y héroes. A medida que la narración adquiría importancia, los bailarines se convertían en coro, y participaban verbalmente en el relato realizando diferentes funciones: invocar a los dioses, hacer ofrendas, narrar parte de las acciones, comentar los hechos y preguntar a los dioses. Posteriormente fue el ateniense Téspis quien perfecciona la fiesta dotándola de una estructura dramática incorporando las máscaras que permitían al actor interpretar diferentes personajes a la vez. También contribuyó a la difusión del teatro la construcción de teatros estables picando piedra en la pendiente de una montaña.

La fiesta empezaba con una procesión integrada por un coro de bailarines disfrazados de *sátiros* (jóvenes vestidos con pieles y máscaras de animales salvajes), que llegaban en un barco en el que iba el actor principal, Dionisio, que se colocaba en el centro del círculo. Los días siguientes se representaban unas obras llamadas "tragedias", nombre que proviene por las máscaras de cabrito que llevaban los bailarines (*tragos* significa cabrito, y *odes* canción).

El actor planteaba cuestiones de carácter problemático y el coro le contestaba como representante de las creencias tradicionales del pueblo. Además del vestuario y de las máscaras, generalmente hechas de cuero o pergamino, para potenciar la voz y remarcar las expresiones trágicas propias del género, los actores se ayudaban de los *coturnos*, zapatos de suela muy alta, que les permitía ser vistos desde lejos.

Si por un lado, los rituales en honor a Dionisio dieron lugar a la tragedia. La comedia deriva de la culminación de la fiesta. Del *comos*, una comida orgiástica después de la cual los participantes salían a la calle recorriendo la ciudad para burlarse de los caminantes, satirizando sus defectos más visibles.

Estas representaciones se hacían entre los meses de marzo y abril, al comienzo de la primavera, desde la salida a la puesta del sol, y duraban más de una semana. La asistencia era obligatoria y los pobres tenían entrada gratuita. Los teatros eran abiertos, sin tejado, distribuidos en zonas según el público que ocupaba las localidades: delante el jefe de gobierno, los funcionarios, sacerdotes, autores de las piezas, jueces del concurso y ricos financieros de las obras; detrás los ciudadanos, los efebos (jóvenes al servicio del pueblo); luego las mujeres y, en los últimos lugares los esclavos. El público era muy activo y manifestaba con facilidad su acuerdo o desacuerdo con lo que veía. Como se pasaban muchas horas dentro del teatro, se llevaban la comida y cuando la obra no era de su agrado acababa en la cabeza de los actores.

A lo largo del s. V. a. C. El papel del actor fue ganando importancia en detrimento del coro, el cual actuaba estático de cara al público con gestos más rituales que naturales. También contribuyó al desarrollo del actor, la aparición en Atenas de estudios dramáticos para actores, donde se estudiaba el oficio durante un año.

2. LAS 10 COSAS QUE HAS DE SABER SOBRE LOS AUTORES Y LAS OBRAS DEL TEATRO GRIEGO

No está todo pero por alguna parte tendrías que empezar. ¿No?. Relaciona con flechas o números las dos partes de la misma frase de manera que estas tengan sentido y habrás encontrado 10 formas por donde empezar a interesarte por los autores y las obras de teatro de los griegos.

1. Los dramas clásicos de Esquilo surgieron de los <i>ditirambos</i> o cantos corales en honor a Dionisio los cuales entre un héroe y una adversidad más poderosa que él. Suele acabar de manera catastrófica, y provoca en el público compasión y espanto.
2. La temática del teatro de Sófocles era...	... los hombres realmente, y no como deberían ser.
3. La <i>comedia</i> es el género teatral que presenta conflictos irreales, situaciones...	... con la máxima seriedad como trasfondo de sus obras. Es decir, consiguiendo escribir una farsa trascendental.
4. La <i>tragedia</i> es una obra dramática cuya acción presenta un conflicto...	... tendrían, en principio, estructura narrativa donde contaban mitos o la historia de algún dios.
5. Aristófanes en sus comedias conjuntó la comicidad que el de la tragedia, que hacia servir un lenguaje enfático, apasionado y poético.
6. El <i>teatro cómico</i> evolucionó caracterizando los diferentes tipos sociales falsas o equívocas y personajes ridículos con la intención de divertir. Tiene un final feliz.
7. El <i>lenguaje</i> que la comedia utilizaba para llevar a cabo su crítica mordaz y inteligente era más coloquial...	... con personajes y lugares griegos, donde la acción giraba alrededor de uno o más conflictos que el esclavo iba liando.
8. La <i>catarsis</i> es el objetivo de la tragedia y pretende la purificación de las pasiones de los espectadores como la piedad o el terror...	... (<i>el amo, el esclavo, el viejo, el soldado, etc.</i>) llegando a esbozar lo que más tarde sería la <i>Comedia Romana</i> .
9. Eurípides , a diferencia de Sófocles, muestra en les sus tragedias cómo son...	... en el mismo momento que les ve en escena, ya que éste se suele identificar con el héroe trágico.
1. 10. Los dramaturgos latinos Plauto y Terencio escribieron comedias a la griega, es decir...	... trascendente, y trataba sobre el destino de los humanos y su relación con los dioses

SOLUCIÓN: Si necesitas un solucionario en esta actividad, significa que estás muy flojo en sintaxis.

3. CONCENTRADOS DE COMEDIAS Y TRAGEDIAS GRIEGAS

A continuación encontrarás los resúmenes de algunas de las tragedias y comedias más importantes del teatro griego. Intenta encontrar el título en el listado correspondiente y luego explica cuales son las características más importantes de una comedia y de una tragedia.

Elabora un esquema para definir las interrelaciones entre los personajes de les diferentes obras.

TÍTULOS	RESÚMENES
1. Prometeo encadenado de Esquilo	1. Agamenón rey de Atenas antes de marchar a la guerra contra Troya sacrifica a su hija Ifigenia tal como le habían aconsejado los sacerdotes para que los dioses le ayuden en la batalla. A la vuelta, su mujer Clitemnestra, que no estaba de acuerdo con el sacrificio de la hija se vengó y lo mata.
2. Lisístrata de Aristófanes	2. El campesino Trigueo harto de tanta guerra, cría a un escarabajo y se sube en él para ir a hablar con los dioses para conseguir la paz. Estos no están porque también están hartos de las guerras de los hombres. Sólo encuentran a Polemos (la guerra) que ha hecho prisionera a Irene (la paz). Trigueo con la ayuda de Hermes y de los campesinos griegos que hacen de coro, liberan a Irene.
3. Agamenón de Esquilo	3. Una mujer griega convencida de que los hombres son incapaces de conseguir la paz convoca a las mujeres de Grecia y les propone un plan infalible: abstenerse de tener relaciones carnales con sus maridos hasta que se acabe la guerra.
4. La paz de Aristófanes	4. Después de haber asesinado a Agamenón, Clitemnestra da su hija Electra en matrimonio a un humilde campesino para evitar que tenga descendencia noble que venga su crimen. Electra acabará encontrándose con su hermano Orestes con quien después de reconocerse matarán a su madre para vengar al padre.
5. Electra de Eurípides.	5. Creonte, tío de Polinices da la orden de no permitir sepultar el cadáver de éste acusado de traición. Su hermana Antígona siente la obligación de hacerlo y lo hace. Su tío Creonte la detiene por haber desobedecido la ley y la condena a morir encerrada en una tumba. Ella se cuelga y sobre su cadáver se suicida su amante Hemo hijo de Creonte.
6. Las aves de Aristófanes	6. Los atenienses Pisteter y Evélpides hartos de la vida en su ciudad y de sus demagogos deciden irse a la morada de los pájaros fundando una nueva ciudad en el aire a medio camino entre los hombres y los dioses. El conjunto de las aves que hacen de coro los recibe con hostilidad pero éstos los convencen con la retórica. Fundan una ciudad que tendrá los mismos problemas que la anterior.
7. Antígona de Sófocles.	7. El protagonista roba el fuego, símbolo del progreso y de la inteligencia a Zeus y se lo da a los mortales. El fuego es lo que permite a los humanos dominar la Naturaleza a través de los instrumentos que irán inventando. Por esta acción, los dioses lo encadenan en la cima de una montaña.