

EL TEATRO GRECOLATINO Y SUS PUESTAS EN ESCENA

Curso 2017/2018

(Código:24400856)

1.PRESENTACIÓN

Esta asignatura pertenece al Módulo de Especialidad "Interculturalidad Teatral Europea" (5 créditos).

El Teatro fue ya en el la Antigüedad grecolatina una manifestación central en el contexto cultural de sus diversas épocas. Tuvo una incidencia determinante en la actividad social y, en no pequeña medida, fue el vehículo de las inquietudes intelectuales de cada época. Esta asignatura persigue dar una visión de conjunto del fenómeno teatral en Grecia y en Roma, dando la relevancia debida –y con frecuencia descuidada- al plano de su puesta en escena y su marco sociológico. Pero también se incluye un apartado dedicado a la parcela de su pervivencia en la tradición teatral posterior.

2.CONTEXTUALIZACIÓN

Esta asignatura se enmarca en las directrices generales del Máster, que persigue varios fines: 1) profundización en los contenidos básicos del Grado en Filología Hispánica, de manera especial en el campo teatral; 2) acercamiento a áreas normalmente no tratadas en el nivel anterior; 3) visión de conjunto del hecho teatral; 4) pervivencia en la tradición cultural. Pero al tiempo pretende una continuación amplificadora del nivel de conocimientos alcanzado en el Grado en Filología Hispánica, así como una complementariedad con otras áreas de las Titulaciones filológicas y humanísticas en general.

En líneas generales, el estudiante natural de este Máster será el procedente del Grado en Filología Hispánica, que busca una especialización determinada según sus inclinaciones. Ahora bien, el Programa de contenidos está organizado de tal forma que también sea provechoso –y factible- para los Postgrados de otras Titulaciones interesados en una visión global del Teatro.

Dentro del Programa general del Máster esta asignatura persigue un acercamiento a la etapa inicial del Teatro en la tradición occidental, que tuvo lugar en el contexto cultural de Mundo Clásico.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Para esta asignatura, como para la mayoría del Programa, sólo será necesario haber cursado previamente alguna Titulación filológica, porque esos estudios le habrán proporcionado la formación metodológica necesaria para encarar con provecho este Máster. No será, pues, preceptivo el conocimiento de latín ni de griego. No obstante, los estudiantes procedentes de otros estudios humanísticos, o incluso los provenientes de áreas más alejadas, podrán cursarlo también sin mayores problemas.

Será provechosa la familiaridad con la Lectura y el Comentario de Textos, tareas primordiales en la labor filológica. De todas formas, entre las diversas actividades se prestará una atención especial a este cometido, de forma que al final se alcance esa formación textual pretendida.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Revisar las diversas hipótesis sobre el origen del Teatro en Grecia y Roma.

1. Describir sus etapas generales y los rasgos generales de cada una.

2. Catalogar los elementos escenográficos en el Teatro grecolatino.

3. Reconocer las principales figuras de cada época

4. Exponer las peculiaridades de cada autor

5. Relacionar unas épocas con otras, y unos estilos con otros

6. Localizar las posibles huellas de tradición

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción y relevancia de los bloques temáticos

1.1. El Teatro en Grecia

Este bloque consta de varias partes. Comienza con un acercamiento al problema debatido del origen del Teatro en la cultura griega. Luego hay una parte dedicada a la puesta en escena en toda su complejidad. Para terminar con la descripción como género literario.

1.2. El Teatro en Roma

En Roma se mantiene un paralelismo con la descripción en Grecia, aunque será importante percibir sus rasgos específicos.

1.3. Pervivencia del Teatro grecolatino en la tradición teatral moderna

Este bloque podría tener entidad de asignatura independiente, pero aquí me limitaré a dos apartados: la ópera y el Teatro contemporáneo.

a) La ópera, en realidad, no es más que una variante teatral. Se trata de una obra de Teatro cantada –en principio, toda ella–, a la que se une en ocasiones la danza, y que normalmente va acompañada de un entorno escenográfico. Podría decirse que se trata de “una obra de arte total” –así la definía Wagner a finales del s. XIX–, puesto que supone la presencia de literatura, música, danza y artes plásticas.

La polifonía de la música vocal en el s. XVI había alcanzado una gran complejidad técnica, lo que dificultaba en enorme medida la comprensión del texto cantado. Pero en los momentos finales ese siglo se da un vuelco a la situación: ahora adquiere relevancia el texto, que se erige en el interés central, y se le hace acompañar de música para acentuar el contenido de las palabras. Los teóricos del momento lo definirán como “conversar

cantando”, y a la obra resultante se la llamará una “fabola in musica”. Así, la palabra adquiere una mayor independencia, de forma que el cantante pueda expresarse con claridad y libertad, y a su vez la música no pasa a ser un puro adorno sino que ayuda notablemente a remarcar la emoción del texto.

La ópera es el renacimiento de la Tragedia griega, en la que se fundían en una sola obra la palabra, la música, la danza y el lugar escénico. Así lo pone de manifiesto el debate que a finales del s. XVI había en la *Camerata Fiorentina* (de Florencia), una asociación donde se discutía sobre Literatura y Música: unos pensaban que en la tragedia griega sólo cantaba el coro y otros entendían que lo hacían también los personajes, y entre estos últimos estaba Vincenzo Galilei (1525-1591) –padre del más famoso Galileo Galilei–, que señalaba, en su obra *Dialogo della musica antica y della moderna* (1581), la necesidad de un nuevo tipo de música que tomase como modelo el teatro musical de los griegos, y animaba al compositor Jacobo Peri a que compusiese una obra de esas características, resultado de todo lo cual fue la primera ópera, *Dafne* (1597).

Monteverdi estrena en Mantua el 24 de febrero de 1607 su *Orfeo*, considerada la primera ópera ya en el sentido técnico que tradicionalmente se le da en la historia de la ópera. El propio título y el argumento ponen de manifiesto la relación con el Mundo Clásico: Orfeo es el personaje mítico por antonomasia en relación con la música. Es un cantor de Tracia, que con canto conmueve a las fieras del bosque, a los pájaros y peces, pero también a los árboles e incluso a las rocas. La parte central de su relato mítico es el episodio de su esposa Eurídice, que es el argumento de la ópera de Monteverdi.

En estos momentos de la naciente ópera los argumentos se centran casi exclusivamente en los mitos clásicos, y será un tipo de temática que en mayor o menor medida se mantendrá a lo largo de los cuatrocientos años transcurridos desde el *Orfeo* de Monteverdi hasta nuestros días: Henzen en 1966 compone *Las Basárides*, una recreación bastante fiel de la tragedia *Las Bacantes* de Eurípides, y mucho más recientemente en 2007 una *Fedra*. En no pocas ocasiones se hace un uso cómico-burlesco de los mitos griegos: Offenbach estrena en París (1858) *Orfeo en los infiernos*, donde se desarrolla una acción argumental totalmente nueva, pero sobre personajes y contexto míticos. Desde esa etapa inicial se utilizan también los temas históricos: Monteverdi en 1642 estrena *La coronación de Popea*, la esposa del emperador romano Nerón, siguiendo el hilo argumental de la tragedia latina *Octavia*, atribuida falsamente a Séneca. Igualmente, la literatura grecolatina llega a ser materia argumental de muchas óperas. Y en un momento dado se componen libretos donde se mezcla lo mítico con lo histórico y lo literario.

También en la estructura formal de la ópera se percibe su relación estrecha con la Tragedia griega: la división en recitativos y arias de las óperas se corresponde en buena medida con la mezcla de parte recitada y cantada de la Tragedia, sin olvidar que es en el recitativo/parte recitada donde avanza la acción teatral de la ópera/tragedia, mientras que en las arias/estásimos (cantos del coro) y monodias líricas (cantos de los personajes) la acción se detiene y se da salida a las reacciones emocionales de los personajes. Y a todo ello hay que añadir la reaparición del coro del Teatro griego ahora en la trama de la ópera.

En definitiva, la ópera contiene una parte no pequeña de material sujeto a análisis filológico. A decir la verdad, los cuatrocientos años de historia de la ópera han transcurrido en medio de un debate constante sobre cuál es la parte central: ¿el texto o la música?, casi paralelo al famoso “To be or not to be?”. Tal vez la salida más acertada sea pensar en una sabia colaboración, o al menos un acercamiento minucioso a los dos componentes.

2. Programa

1. Orígenes del Teatro griego
2. La representación: el espacio teatral
3. La representación: la puesta en escena (los actores, el coro)
4. Teatro y sociedad: los concursos dramáticos, el jurado, el público
5. Los géneros dramáticos. Su estructura
6. La Tragedia: Esquilo. Sófocles. Eurípides. Los tragediógrafos menores.
7. La Comedia Antigua: Aristófanes

8. La Comedia Media y Nueva: Menandro
9. Orígenes del Teatro en Roma
10. La representación teatral
11. La Tragedia romana en época republicana
12. Séneca
13. La comedia romana y sus tipos
14. La Tragedia griega en el nacimiento de la ópera.
15. Teatro grecolatino y Teatro moderno

6.EQUIPO DOCENTE

- [HELENA GUZMAN GARCIA](#)

7.METODOLOGÍA

Esta asignatura será impartida sobre la base de dos elementos, complementarios en la metodología del aprendizaje. Primero, para el núcleo de los contenidos se utilizará material impreso disponible en el mercado editorial, y cuyos pormenores se recogen en los apartados siguientes de esta Guía. Segundo, para la parte del contacto directo con los estudiantes (ampliaciones bibliográficas, aclaración de puntos concretos del Programa, actividades individuales, o cualquier otro tipo de consulta o contacto) se recurrirá a la vía virtual, en la que los apartados del “Foro” y el “Correo” prestarán una ayuda inestimable.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

1. Bibliografía recomendada

Se proponen aquí unas obras que abarcan casi todas un panorama más amplio que el Teatro grecolatino. Habrá que acudir sólo a los apartados pertinentes.

1. GUZMÁN GUERRA, Antonio (2005), *Introducción al teatro griego*, Madrid, Alianza Editorial, [una sucinta pero provechosa introducción al Teatro griego, tanto sobre su puesta en escena como en su vertiente literaria].
2. ENRILE ARRATE, Juan Pedro – FERNÁNDEZ SINDE, Alfredo (2009), *La arquitectura del espectáculo y puesta en escena en la Antigua Grecia*, Madrid: Editorial Fundamentos. [Un tratamiento de conjunto del espacio teatral y musical en Grecia].
3. COULET, Corinne (1999), *El Teatro griego*, Madrid, Acento [una descripción elemental, pero conveniente como punto de partida, en especial para los temas relativos a la representación]
4. OLIVA, César – TORRES MONREAL, Francisco (2003), *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra (7ª ed. ampliada) [visión sintética del punto de la representación]
5. LESKY, A. (1968), *Historia de la Literatura Griega*, Madrid, Gredos [un gran Manual sobre Literatura Griega]
6. CODOÑER, Carmen (ed.) (1997), *Historia de la Literatura Latina*, Madrid, Cátedra [un buen Manual de Literatura Latina]
7. FRAGA, Fernando – MATAMORO, Blas (1995), *La Ópera*, Madrid, Acento [una visión clara de la historia de la ópera]
8. HIGHET, Gilbert (1954), *La tradición clásica*. Influencias griegas y romanas en la

literatura occidental, México, Fondo de Cultura Económica.

2. Lecturas obligatorias comentadas

1. EURÍPIDES, *Hipólito* [traducciones oportunas en Alianza, Gredos, Cátedra]
2. SÉNECA, *Fedra*, trad. de J. Luque, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos [versión óptima con una introducción oportuna]

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

1. PICKARD-CAMBRIDGE, Arthur (1968), *The dramatic Festivals of Athens*, Oxford, The Clarendon Press [es el gran Manual, la obra de referencia, sobre la puesta en escena del Teatro griego; trata todos los aspectos y lo hace con un gran rigor filológico].
2. SIMON, Erika (1982), *The Ancient Theatre*, Londres-Nueva York, Methuen [una breve pero oportuna síntesis del campo de la puesta en escena] .
3. GIL FERNANDEZ, Luis (1996), *Aristófanes*, Madrid, Gredos [una completa introducción a la Comedia Antigua, y en concreto a Aristófanes].
4. GOLDHILL, Simon (2007), *How to Stage Greek Tragedy Today*, Chicago.
5. LÓPEZ, Aurora – POCIÑA, Andrés (2007), *Comedia romana*, Madrid, Akal [un tratamiento exhaustivo].
6. BEARE, W. (1972), *La escena romana*. Una breve historia del drama latino en los tiempos de la República, Buenos Aires, Eudeba [tratamiento monográfico con una parte dedicada a la parte de representación].

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

1. Curso virtual:
Se hará un uso intenso de este medio, en especial los Foros.
2. Videoconferencia:
Si fuera posible, dentro de las disponibilidades de la estructura general de Máster. Se indicarían las fechas y otros datos en el Foro
3. Otros: algunos enlaces útiles
<http://www.teatroenitalica.com/mundoclasico.php>
http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html
<http://www.mikrosapoplous.gr/en/t2ten.html>
<http://www.rassegna.unibo.it/>
<http://interclassica.um.es/>
<http://witcombe.sbc.edu/ARTHgreece.html>
<http://www.spain.info/TourSpain/Arte%20y%20Cultura/Monumentos/L/CH/0/Teatro%20romano%20de%20Merida?Language=ES>

<http://www.culturaclasica.com/teatro%20grecolatino/1.1.htm>

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. Profesor-Tutor

La tutorización de esta asignatura correrá a cargo del Profesor responsable de la misma.

2. Horario de atención al alumno

Día de la semana: Miércoles.

Horas: 10 a 14

3. Medios de contacto

Dirección postal:

Dpto. de Filología Clásica.

Fac. de Filología. UNED

c./ Senda del Rey, 7, 28040 Madrid

Teléfono: 91 3 98 68 93

Correo electrónico: jmlucas@flog.uned.es

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

1. Trabajos

En esta asignatura no hay pruebas presenciales.

Habrá que hacer dos tipos de trabajo:

a) A partir de la lectura de la bibliografía básica, ampliada por la bibliografía complementaria con carácter voluntario, habrá que hacer tres trabajos-resumen de las mencionadas lecturas:

1. El Teatro grecolatino como texto: Tragedia - Comedia

2. La puesta en escena

3. La ópera

b) Sobre las dos lecturas obligatorias habrá que hacer un cuarto trabajo: un análisis comparativo (literario y escénico) de las dos tragedias (Eurípides y Séneca).

La parte relativa al Temario se valorará con el 50% del total, y el trabajo sobre las Lecturas con un 40%. Habrá que trabajar en los dos apartados.

2. Otros criterios

La evaluación continua, a través de la intervención en los foros, podrá ser valorada hasta un 10% del total.

13.COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.