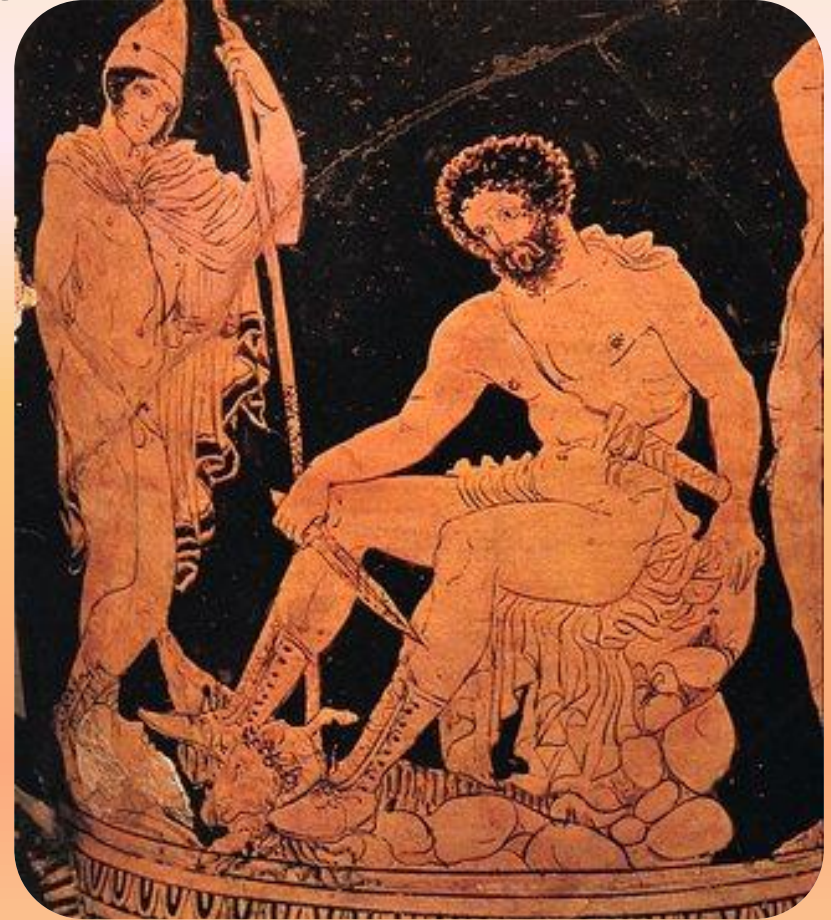

Literatura Universal

1. LITERATURA CLÁSICA

Literatura Clásica

La literatura griega

1. La creación literaria en Grecia
2. La poesía épica griega
 - 2.1. El nacimiento de la épica
 - 2.2. La Ilíada
 - 2.3. La Odisea
3. La poesía lírica griega
 - 3.1. Modalidades líricas
 - 3.2. Los poetas de amor y de la fama: Safo, Alceo, Píndaro.
4. El teatro griego
 - 4.1. Orígenes del teatro
 - 4.2. La tragedia y sus autores: Esquilo, Sófocles, Eurípides.
 - 4.3. La comedia y sus autores: Arostófanes y Menandro.

Literatura Clásica

La literatura latina

5. Rasgos y manifestaciones creativas de la literatura latina

6. La poesía épica latina

6.1. Los períodos épicos

6.2. La Eneida

7. La poesía lírica y didáctica latinas

7.1. Las composiciones líricas

7.2. Los autores: Virgilio, Catulo, Horacio y Ovidio.

7.3. El epigrama

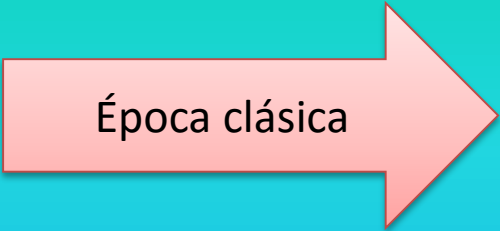
8. El teatro latino

8.1. Los géneros y la representación teatral

8.2. La comedia y sus autores

8.3. La tragedia

Contexto histórico

Época clásica

- Atenas en el Ática
- Esparta, en el Peloponeso
- Tebas en Beocia

Grecia, cuna de grandes artistas: arquitectos, escultores, escritores, filósofos...
Los ciudadanos gozan de igualdad política ante la ley la participan activamente en la vida pública y social.

La medida de las cosas es el hombre: contemplan el mundo desde la perspectiva humana.

Roma: Hombres libres y esclavos, clases sociales diferenciadas, poder del Senado.

- Monarquía (753 a.C.-509 a.C.)
- República (509 a.C.-27 a.C.)
- Imperio (29 a.C. 476 d.C.)

1. La creación literaria en Grecia

Grecia

- Junto al pueblo hebreo, cuna cultural de Occidente
- Arte caracterizado por:
 - La medida
 - La norma
 - El método
- Creación literaria: mitología y lengua

MITOLOGÍA

- Fuente de inspiración
- Dioses antropomórficos inmortales
- Héroes semidioses

LENGUA GRIEGA

- Fonética musical
- Sintaxis flexible
 - Léxico rico
- Medio de comunicación muy desarrollado

Zeus, Hera, Neptuno, Atenea, Vesta, Artemisa, Heracles, Afrodita, Febo, Deméter, Minerva, Apolo, Juno, Hermes, Diana, Ares, Venus, Teseo, Hefaistos, Edipo, Ceres, Orfeo, Poseidón, Jasón, Mercurio, Marte, Hestia, Vulcano.

2. La poesía épica griega

2.1. El nacimiento de la épica

- Procede de la tradición oral
- Cuenta las hazañas de héroes del pasado
- Es obra de un aedo (cantor)
- Conserva elementos tradicionales e introduce otros nuevos
- Crea su obra: conoce las leyendas de su pueblo y emplea un surtido de fórmulas fijas

Características

- Temas mitológicos
- Lengua arcaica y artificial
- Empleo de fórmulas épicas
- Uso de un solo tipo de verso: hexámetro

2.1.1. Homero

- Siglo VIII a.C.
- Escribió doce obras, las más importantes:
 - La *Ilíada*
 - La *Odisea*
- Llegan a nosotros:
 - Los rapsodas las fijan por escrito
 - Los niños las aprendían de memoria
 - La *Ilíada* se recitaba entera

2. La poesía épica griega

2.2. La *Ilíada*

- ‘Las cosas de Ilión’
- 24 cantos
- Narra un episodio del décimo año de Troya
- Tema central: cólera de Aquiles

2.2.1. Estructura de la obra

- Desarrollo lineal
- Situación de enfrentamiento
- Conflicto interno inicial
- Finaliza con las muertes de Patroclo y Héctor

2.2.2. Características de la *Ilíada*

- Cólera de Aquiles: tema central. Contiene digresiones
- La acción ↗ busca la atención del lector
- Espacio y tiempo imprecisos
- Tensión narrativa: tensión y distensión
- Descripción activa
- Empleo de epíteto épico y comparaciones
- Los dioses intervienen en la acción

2. La poesía épica griega

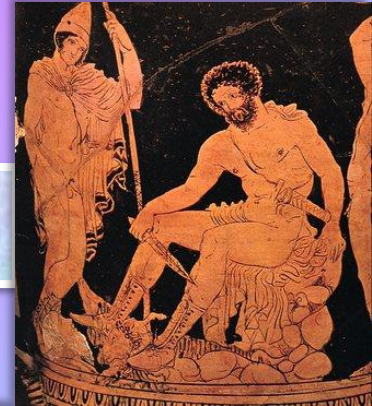
2.3. La *Odisea*

- ‘Las cosas de Odiseo’
- 24 cantos
- Tema central: regreso de Ulises a su casa
- El regreso dura diez años

Estructura de la obra

- Eje narrativo:
 - Aquiles sufre el acoso de Poseidón
 - Cuenta con la protección de Atenea
- Telemaquia (cantos I-IV) búsqueda de Telémaco, hijo de Ulises
- Odisea (cantos V- XII) aventuras marinas de Ulises
- La venganza de Ítaca (cantos XIII-XXIV) muerte de los pretendientes de Penélope

2.3.1. Diversidad de la *Ilíada* y la *Odisea*

3. La poesía lírica griega

- Los poetas líricos ofrecen al público sus sentimientos
- Poesía íntima con acompañamiento musical

Características

- Poesía subjetiva
- Hechos del presente
- Composiciones breves
 - Variedad de temas
 - Diversidad de formas métricas
 - Distintas variedades dialectales
- Ejecución personal y coral

3.1. Modalidades líricas

- Elegía: tono serio o queja
- Yambos: burlescos o satíricos
- Epigrama: breve e incisivo
- Distinción:
 - Lírica monódica o personal: solista. Safo, Alceo.
 - Lírica coral: grupo de jóvenes. Píndaro.
- Más adelante: poesía bucólica. Teócrito de Siracusa

3.2. Los poetas del amor y de la fama

- Safo
- Alceo
- Píndaro

3. La poesía lírica griega

SAFO

Poetisa de familia noble. Probablemente mantuvo una escuela de música y poesía. Compositora de numerosos poemas que tratan del amor que siente hacia distintas muchachas. Su poesía está desnuda de casi todo artificio. El amor es el sentimiento primordial de la naturaleza humana. Usó distintos metros, pero destacó el uso de la estrofa sáfica, que lleva su nombre. Fue imitada por los romanos Catulo y Ovidio.

ALCEO

Poeta de familia aristocrática. Usa el estilo tradicional para componer sus versos. Los temas que trata son los ya consagrados: banquetes, amor y temas mitológicos. Usa frecuentemente la metáfora y la alegoría. Por ejemplo: el barco en mitad de la tormenta es símbolo de los peligros políticos de la lucha por el poder y su correspondencia con la salvación de la patria.

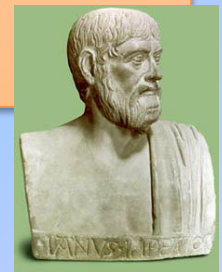
PÍNDARO

Procedente de una ilustre familia, estudió música y poesía. Aún hoy se conserva una oda triunfal que escribió cuando tenía veinte años.

Cultivó todas las variedades del lirismo, pero se hizo famoso por los *Epinicios* u *Odas triunfales*: 6000 versos dedicados a diferentes juegos. Toda oda pindárica tiene tres elementos esenciales:

- _Elogio del vencedor
- _Recitado mítico
- _Consejos morales

Se trata de una poesía llena de artificio, de imágenes y complejidad.

3. La poesía lírica griega

3.1. Modalidades líricas

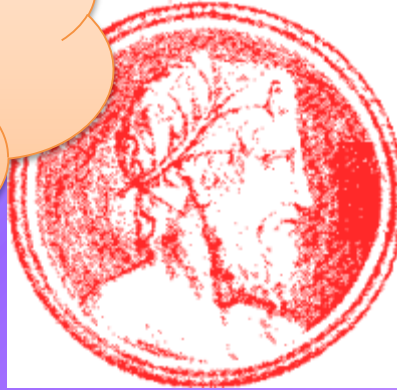
•**Elegía:** Composición poética formada por una sucesión de dísticos en los que entran un hexámetro y un pentámetro, y que sólo ocasionalmente tuvo el carácter melancólico que hoy se atribuye a los poemas que llevan dicho nombre. Los temas de la elegía griega tienen un sentido práctico o una tendencia moralizadora, y en ella la razón se impone por encima de la fantasía. La guerra, la política, la disciplina civil, la moral personal son los asuntos tratados con más frecuencia en la elegía, género en el cual entra en escena la persona del poeta para alabar, criticar, exhortar o moralizar, siempre en un tono grave y sentencioso.

•**Yambo:** Composición poética formada por una sucesión de dísticos en los que entran un hexámetro y un pentámetro, y que sólo ocasionalmente tuvo el carácter melancólico que hoy se atribuye a los poemas que llevan dicho nombre. Los temas de la elegía griega tienen un sentido práctico o una tendencia moralizadora, y en ella la razón se impone por encima de la fantasía. La guerra, la política, la disciplina civil, la moral personal son los asuntos tratados con más frecuencia en la elegía, género en el cual entra en escena la persona del poeta para alabar, criticar, exhortar o moralizar, siempre en un tono grave y sentencioso.

•**Epigrama:** es una composición poética breve que expresa un solo pensamiento principal festivo o satírico de forma ingeniosa. Los epigramas helenísticos constituyen un verdadero crisol de aquellas sociedades, vemos desfilar a heteras, navegantes, carpinteros, tejedoras con su vida simple y ardua, también al amor heterosexual, lésbico o gay, las fiestas, la religiosidad, el cortejo, la sexualidad, la inocencia, las artes plásticas, la crítica literaria, hasta las mascotas; todo esto, no nos engañemos, pasado por el filtro de erudición y cultura.

3. La poesía lírica griega

POESÍA BUCÓLICA.
TEÓCRITO DE SIRACUSA

IDLIOS Y POEMAS BUCÓLICOS

- Escenarios campestres
- Pastores, vaqueros y cabreros
- Tema erótico
- La música siempre está presente
- Poemas dialogados

- Siracusa, Sicilia, 310 a.C. – 260 a.C.
- Fundador de la poesía bucólica o pastoril
- Considerado poeta del amor y de la simplicidad de la naturaleza y las costumbres campesinas
- Escribió *Idilios*, *Himnos* y *Mimos*

POEMAS DE TEMA MITOLÓGICO

- Tratamiento de los dioses de un modo antiheroico y humanizador

MIMOS

- Son *idilios* de carácter urbano

4. El teatro griego

4.1. Orígenes del teatro:

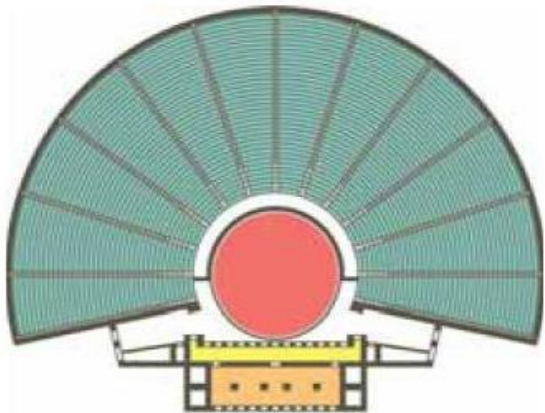
- Su origen es ritual
- Nace relacionado con la celebración de una fiesta religiosa en honor al dios Dionisio
- Se celebran trilogías o tetralogías
- Las obras eran sometidas a un concurso y se premiaba al dramaturgo, al corego y a los protagonistas

	TRAGEDIA	COMEDIA
temas	Sus temas, apoyados en la mitología o en la épica, se centran en el destino, la culpa, el castigo divino, el conflicto entre individuo y ciudad o la angustia y su liberación.	Sus temas se centran en la crítica social, uniendo fantasía y realidad, a la que se unen elementos fijos (alusiones, insultos, chistes sexuales o parodias) con el fin de provocar la risa o burla.
acción dramática	La acción dramática se basa en el sufrimiento por un «conflicto» y termina con la pérdida de la vida del héroe o la de sus familiares o amigos.	La acción dramática nace en una situación angustiosa que el héroe resuelve felizmente al final de la obra.
personajes	Los personajes son héroes o dioses que actualizan los problemas de la existencia y la relación del hombre con su destino, con el mundo, con la justicia divina o con sus propias pasiones.	Los personajes son inventados por el autor, reales, o dioses diversos.
héroe	El héroe personifica los valores humanos y ha de enfrentarse a conflictos de difícil resolución.	El héroe cómico es el protagonista, y, aunque débil, triunfa siempre empleando artimañas inverosímiles.
identificación con el héroe	La identificación con el héroe provoca en el espectador una catarsis o purificación gracias a la cual se libera de sus propios sufrimientos.	Es un reflejo de la historia y de la sociedad, pues ofrece las ideas de la época a través de personajes del momento.
lenguaje	Su lenguaje es culto y elevado.	Su lenguaje es vulgar, incluso obsceno.

4. El teatro griego

- Primeros edificios en Occidente destinados a espectáculos
- Se usaban para reuniones públicas y para interpretaciones dramáticas
- Se construían al aire libre, a las afueras de la ciudad
- Las gradas tenían forma semicircular y se asentaban en la ladera de un cerro para aprovechar la inclinación natural del terreno
- Algunos de los primeros teatros podían acomodar a 15.000 espectadores
- Al graderío semicircular se le denomina *Koilan*, *Cávea* o *Theatron*
- Las gradas estaban en torno a la *orchestra* donde se colocaban los músicos, se bailaba y se situaba en coro que relataba la acción de la obra y actuaba mientras los acores se cambiaban
- El escenario quedaba detrás de la orchestra y estaba cerrado por un sencillo muro
- Con el tiempo se diferenció el *proscenio* y la *escena*

 Auditorio	 Orchestra
 Proscenio	 Escena

Plano del teatro de Epidauro.

4. El teatro griego

4.1.3 Estructura de la obra teatral

TRAGEDIA:

- PRÓLOGO: se introduce la acción
- EPISODIOS: los actores plantean y desarrollan la acción dramática
- ÉXODO: desenlace final de la acción

COMEDIA:

- PRÓLOGO
- EPISODIOS
- ÉXODO
- PARÁBASIS: en mitad de la obra el coro se quita la máscara y habla al público en nombre del autor para abordar problemas de la ciudad o criticar a otros actores o compositores

4. El teatro griego

4.2 La tragedia y sus autores

4.2.1 Esquilo

IMPORTANCIA

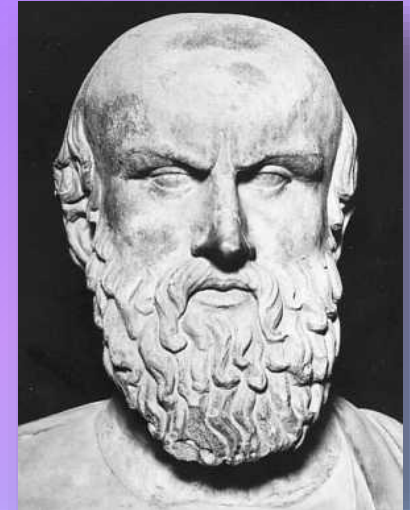
- Creador de la tragedia

APORTACIONES

- la introducción del segundo actor
- la recurrencia a los antiguos mitos
- la creación de la trilogía dramática
- empleo de un lenguaje solemne
- uso de un estilo majestuoso

OBRA

- *Los persas*
- *Los siete contra Tebas*
- *Las suplicantes*
- *Prometeo encadenado*
- *La trilogía de la Orestía*

4.2.2 Sófocles

IMPORTANCIA

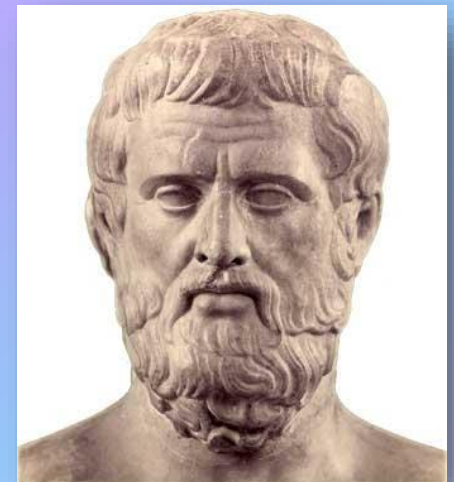
- Existencia de dos esferas: la de los dioses y la humana
- La naturaleza humana se caracteriza por el sufrimiento y la posibilidad de error
- Conflictos
- La ciudad debe someterse a la ley divina

APORTACIONES

- La introducción del tercer actor
- Ofrece diálogos más vivos
- Incrementa el protagonismo de los actores

OBRA

- *Antígona* y *Edipo Rey*, paradigmas de la tragedia clásica
- *Electra*
- *Áyax*
- *Filoctetes*
- *Las Traquinias*

4. El teatro griego

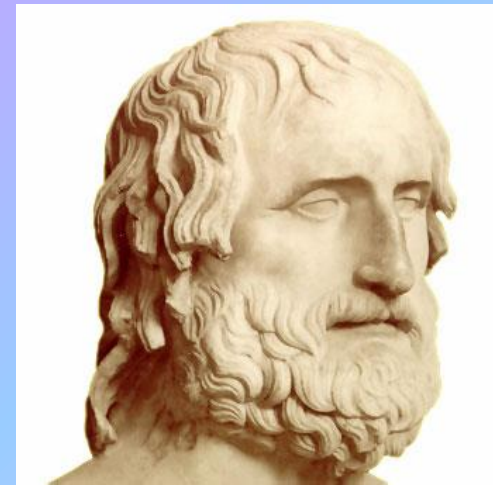
4.2. 3 Eurípides

RASGOS ESENCIALES

- Alejamiento o enfrentamiento crítico con autores anteriores
- Preferencia por aspectos de la vida humana
- Resalta el acercamiento a la vida diaria
- Alejamiento de los grandes héroes
- Acentuación del sufrimiento
- Hombre “tal y como es”, con lenguaje contemporáneo

OBRA

- Medea, Alcestitis, Los Heráclidas, Andrómaca, Los Suplicantes, Orestes, Electra, Las Troyanas...*

4. El teatro griego

4.3 La comedia y sus autores

OBJETIVO: divertir mediante la sátira y el humor

Individuos corrientes

Lenguaje coloquial, vivo, ágil...

COMEDIA ANTIGUA

- La **comedia antigua** aborda **temas del momento**, que afectan directamente al ciudadano: los malos magistrados, las costumbres, las corrientes filosóficas de moda, la guerra o el sexo.
- Es producto del ingenio y se pone al servicio de una **fiesta común** en la ciudad.
- Su finalidad esencial es la parodia.
- El efecto paródico se logra no solo por el enredo argumental, sino también mediante disfraces del coro y de los actores (con máscaras y vestidos que representan animales –avispas, ranas, pájaros– e incluso nubes), o abundancia de chistes de todo tipo y alusiones al sexo o a motivos obscenos.
- Se localiza en el final de la **época clásica**.
- Su representante es **Aristófanes** (440-385 a.C.).

COMEDIA MEDIA

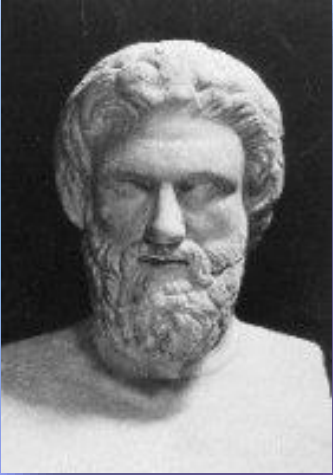
- En la **comedia media** (por ser momentos de crisis de la polis) se prohíbe la crítica política.
- El género entra en un período de decadencia.
- Se localiza a finales del siglo IV a.C.

COMEDIA NUEVA

- La **comedia nueva** se aleja de la crítica política, de las farsas fantasiosas y de las burlas exageradas.
- Tiene una finalidad **moralizante** y **costumbrista**.
- Recurre a **escenas familiares** o a conflictos cotidianos.
- No busca la carcajada, sino la sonrisa y la reflexión sobre la vida.
- Emplea un **lenguaje sensible** y **sutil**, adaptado a la realidad.
- Su desarrollo prelude ya la comedia latina y la moderna comedia de enredo.
- Se localiza en la **época helenística**.
- Su representante es **Menandro**.

4. El teatro griego

4.3.1 Aristófanes

- Representante de la comedia antigua
- Denuncias duramente la situación política de Atenas

OBRA

- *Los caballeros*
- *Las nubes*
- *Las avispas*
- *La paz*
- *Lisístrata*
- *La asamblea de las mujeres*

4.3.2 Menandro

- El tema central es el amor
- Escenas costumbristas
- Influencia de sus comedias en las latinas

OBRA

- *El malhumorado*
- *El escudo*
- *La trasquilada*
- *El arbitraje*

5. Rasgos y manifestaciones creativas de la literatura latina

Carmina

- Canciones funerarias
- Cantos laudatorios
- Cantos religiosos
- Diálogos improvisados

Literatura
escrita en latín

- Dependencia de la literatura griega
- Tendencia a la creación didáctica
- Producción dilatada en el tiempo

6. La poesía épica latina

6.1. Los períodos épicos

• *Odussia* traducción de la *Odisea*

imitación	La fase de imitación de los géneros griegos aporta dos obras originales: <i>Bellum Poenicum</i> , en la que el poeta Nevio narra los odios entre cartagineses y romanos en la primera guerra púnica, para lo que se remonta al viaje de Eneas; y los <i>Anales</i> , donde Ennio completa una historia de Roma desde los orígenes hasta el siglo II a.C. y en la que adopta el verso hexámetro, que quedará como definitivo en la poesía épica.
floreCIMIENTO	La época clásica tiene como cumbre la <i>Eneida</i> , epopeya nacional de Roma, creación del Publio Virgilio Marón, que da un origen casi divino a la fundación de la ciudad.
decadencia	El período de decadencia y de digresiones retóricas se refleja en <i>Farsalia</i> , obra del cordobés Lucano, que narra cronológicamente la guerra civil entre César y Pompeyo, para lo que elimina todo lo mitológico y hace al hombre responsable absoluto de sus acciones.

6.2. *La Eneida*

- Epopeya romana que cuenta el origen mítico de Roma
- Protagonista: Eneas
- Las epopeyas homéricas le sirven de modelo

 ESTRUCTURA

- Doce libros. 12000 versos hexámetros
- Doble estructuración interna
 - Personajes esenciales: Eneas, Dido, Turno
 - Acontecimientos que vertebran la obra: viajes de Eneas y guerras del héroe

7. La poesía lírica y didáctica latinas

7.1 Las composiciones líricas

POESÍA LÍRICA

- TEMAS: amor, patria, religión, ambiente bucólico...
- Gran influencia en los poetas latinos de la poesía griega anterior
- Destacan Virgilio, Horacio y Catulo

POESÍA DIDÁCTICA

- Contenido utilitario: enseñanza de normas prácticas
- Contenido científico
- Virgilio, Horacio y Ovidio

7.2 Los autores

VIRGILIO

- Poeta lírico
- Creador de la *Eneida*
- Autor de las *Bucólicas* y las *Geórgicas*

CATULO

- Poesía lírica amorosa: mezcla elementos cultos y populares y presenta el amor de forma novedosa
 - *Nugae*
 - Poemas doctos
 - Epigramas

HORACIO

- Equilibrio, contención formal y concordancia
- *Labor limae*
- Poesía: búsqueda de la perfección estética
- *Épodos, Odas y Epístolas*

OVIDIO

- Diferentes épocas creativas
- *Amores, Heroidas, Ars amandi*
- *Metamorfosis*

7. La poesía lírica y didáctica latinas

7.3 El epigrama

- Composición poética corta, conceptual y de tema amoroso
- Se convirtió en crítica social
- Epigrama satírico
- El autor más conocido fue Marcial que supo captar la vida cotidiana de Roma

IX

¡Ha venido a verme el médico!

Estaba flojo y tú, Símaco, has venido a visitarme
acompañado de cien
discípulos. Me han palpado cien manos heladas
por el cierzo: no tenía fiebre, Símaco,
pero ahora tengo.

XIII

Tostada por el sol

Al oír la morena Licoris que con los soles
tiburtinos se blanquea el esmalte
de una dentadura vieja, se trasladó a los collados
de Hércules. ¡Qué poder tiene la
brisa del elevado Tíbur! Al poco tiempo volvió
negra.

8. El teatro latino

- Este teatro nace ligado al pueblo: a la recogida de cosechas y fiestas campesinas.
- Consisten en diálogos en verso.
- Comenzó con traducciones y adaptaciones de tragedias griegas hasta el siglo III a.C.

8.1 Los géneros y la representación teatral

- Tragedia griega: *fabula graecania* o *cothumata*
- Comedia griega: *fabula palliata*
- Tragedia romana: *fabula praetexta*
- Comedia romana: *fabula togata*

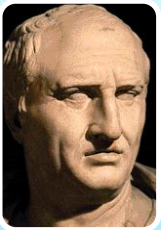
lugar de representación	El lugar de representación es, al principio, un trozo de terreno acotado, con los espectadores de pie o sentados en el suelo. Luego se construyen escenarios de madera y, hacia el año 55 a.C., se construye el primer teatro de piedra. Posteriormente se construyen en todas las ciudades del imperio, y de ellos se conservan bien en España los teatros de Mérida y Sagunto.
forma de los teatros	Los teatros son, como en Grecia, de planta semicircular, con gradas para los espectadores (<i>cavea</i>), el escenario (<i>scaena</i>) tras el que existe un muro decorado. En el centro, entre la <i>scaena</i> y la <i>cavea</i> existe un espacio circular para la <i>orchestra</i> , que en Roma se ocupa con asientos para magistrados y senadores.
tiempo de la representación	La representación se desarrolla a primeras horas de la tarde, la entrada es gratuita y el comportamiento de los espectadores suele ser tumultoso, para lo que ya había <i>conquisidores</i> o encargados de mantener el orden.
actores	Los actores se caracterizan de modo convencional: el viejo lleva peluca blanca o gris y ropa blanca; los jóvenes son rubios o morenos; los esclavos, pelirrojos... y todos llevan ropas con tonos vivos. Pero la máscara, imprescindible en el teatro griego, apenas se emplea, porque el público romano era muy sensible a la expresión del rostro.
estructura de la obra	La obra comienza con un prólogo que ofrece hechos pasados, pide benevolencia al público e insinúa el desenlace. La acción se desarrolla en escenas sin más pausa que intermedios musicales que permiten el cambio de caracterización de los personajes. La división en actos fue posterior.

8. El teatro latino

8.2 La comedia y sus autores

- En Roma surge en honor a Ceres
- Busca provocar la risa en el espectador
- Como género literario, se quedó en imitación.
- Aporta elementos psicológicos e idiomáticos populares

PLAUTO

- Sus comedias son adaptaciones griegas con personajes, lugar, y contenido griegos: imitación creadora
- *Anfitrión, El soldado fanfarrón, Las Báquides...*

TERENCIO

- Sus comedias pertenecen a la *fabula palliata*
- Asuntos: equívocos de enamorados, argucias de esclavos, enredos, etc.
- Lengua y estilo modelos de estilo.
- *Andria, El eunuco, La suegra...*

8.2 La tragedia

- Su desarrollo es tardío y carece de gran importancia
- Se suelen traducir tragedias griegas, sobre todo de Eurípides: *Áyax, Medea desterrada, Andrómaca...*
- Más adelante aparecen nuevas tragedias de Séneca. Su fin es la lectura, no la representación.