

Proyecto interdisciplinar: Teatro grecolatino como una estrategia educativa¹

Interdisciplinary Project: Greco-latin Theater as an Educational Strategy

ENGRACIA ROBLES REY
IES José Luis Castillo Puche, Yecla
España
engra@yahoo.es

(Recibido 19-09-2013;
aceptado 5-03-2014)

Resumen. Con el planteamiento de esta actividad se ha pretendido acercar al alumnado al teatro grecolatino (cuya influencia ha perdurado hasta hoy) mediante la organización y puesta en escena de una obra de teatro para tomar conciencia del poder del teatro, pues la inclusión de la práctica teatral concebida como manifestación literaria y de creación expresiva adquiere especial relevancia por ser una excelente actividad formadora del individuo, tanto a través de los textos, como en las diferentes circunstancias que concurren en la puesta en escena.

Con estas dos premisas, los beneficios del teatro en la adolescencia y la influencia del teatro grecolatino en obras posteriores por su gran valor literario, los Departamentos de Historia y Geografía y Latín, interdisciplinariamente con el de Plástica decidieron llevar a cabo esa inmensa tarea que supone escenificar una obra de teatro.

Palabras clave: *Teatro; extraescolar; Plauto; interdisciplinarietà; Caligae.*

Abstract. With the proposal of this interdisciplinary activity was tried to bring students to Greco-Latin theatre, by means of the organization and staging a play, to become aware of the power of theatre and the Greco-Latin influences that persist today. The inclusion of theatre practice, conceived as literary expression and creative expression, is especially relevant to be an excellent activity to form the individual through the texts as in the different circumstances of the staging.

With these two assumptions, the benefits of theatre in adolescence and the influence Greco-Latin theatre in later plays with great literary value, the Departments of History and Geography and Latin, in an interdisciplinary way together with the Plastic Department, decided to carry out a huge task that suppose staging a play.

Key words: *Theatre; extracurricular; Plautus; interdisciplinary; Caligae.*

¹ Para citar este artículo: Robles Rey, Engracia (2014). Proyecto interdisciplinar: Teatro grecolatino como una estrategia educativa. *Álabe* 9. [www.revistaalabe.com]

Nisi qui ipsae amavit, aegre amantis ingenium inspicit
Aquel que no ha amado nunca comprende mal las cosas del amor.
Plauto, Miles Gloriosus, 639.

o - Justificación del proyecto

Las actividades de representación del teatro clásico grecolatino en el ámbito escolar cuentan con el entusiasmo y dedicación desinteresada de numerosos grupos de teatro de alumnos y profesores de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, constituyendo un medio de expresión artística, de gran valor pedagógico y educativo, y contribuyendo a la difusión de las culturas griega y latina con mensajes valederos para todas las generaciones. Asimismo, somos conscientes de que la mejora de la calidad de la enseñanza pasa también por fomentar actividades estudiantiles que promocionan estas manifestaciones artísticas pues permiten redescubrir, a través del teatro, nuestras raíces culturales, al tiempo que estimulan la capacidad de análisis e interpretación de los personajes teatrales grecolatinos. Por tanto, estos montajes escolares de comedias clásicas, su adaptación didáctica a la población estudiantil y su posterior representación teatral en los centros escolares y /o en festivales juveniles, suponen un gran esfuerzo de energía y vitalidad por parte del alumnado y del profesorado que contribuye a conocer las raíces y los valores de la cultura occidental, conserva viva la tradición de la cultura clásica y reconoce la influencia del teatro clásico en la historia de la literatura y en el panorama de teatro actual, constituyendo uno de los instrumentos didácticos más útiles en la enseñanza de las materias de Latín, Griego y Cultura Clásica.

La puesta en marcha de este proyecto ofreció al alumnado las siguientes oportunidades:

- 1) Integrar una serie de conocimientos que generalmente se manejan por separado.
- 2) Tener una visión más completa de ciertos aspectos históricos que se tratan en la obra teatral.
- 3) Interactuar con otro alumnado distinto al de su grupo/clase.
- 4) Descubrir su capacidad interpretativa mejorando el léxico.
- 5) Estimular su trabajo en grupo implicándolos en las labores organizativas como vestuario, escenografía y montaje individual.
- 6) Fomentar su capacidad crítica, teniendo la opción de mejorar el producto final elaborado.

1 - Interdisciplinarietà

El fundamento de la interdisciplinarietà es la colaboración de diferentes Departamentos con un propósito pedagógico común, proponiendo un desarrollo coordinado con el resto de materias implicadas. Por su carácter aglutinante, el teatro, en el que se mezclan elementos muy diversos y procedentes de campos diversos, tanto de las artes como de las ciencias humanas, se erige como una disciplina inmejorable para abordarla desde una perspectiva interdisciplinaria y poner de manifiesto la relación que existe entre unas materias y otras. De ahí que esta metodología con doble vertiente ha sido la empleada: interdisciplinaria y trabajo por separado. Por un lado, un proyecto interdisciplinaria porque se ha considerado que la colaboración entre departamentos con un propósito común es determinante para el desarrollo de las Competencias Básicas por parte del alumnado y favorece un aprendizaje más sólido y enriquecedor; por otro lado, un enfoque de trabajo por proyectos porque es muy motivador para los alumnos trabajar sobre un proyecto que persigue un objetivo común y coordinado, en este caso, representar una obra de teatro clásico para toda la familia educativa.

Hubo dos materias coordinadoras: historia y latín. Estas dos áreas se encargaron de orientar al resto de los Departamentos que participaron en esta actividad:

- Desarrollo y fabricación de productos derivados de la madera.
- Departamento de Orientación.
- Geografía e Historia.
- Latín.
- Lengua Castellana y Literatura.
- Música.
- Plástica.
- Tecnología.

2 - El teatro como actividad extraescolar

Las actividades extraescolares adquieren una gran importancia para el desarrollo de las capacidades de los alumnos pues contribuyen a su preparación para vivir en sociedad y les ayudan a completar su formación. Igualmente, son una llave más para el aprendizaje de toda una serie de normas de convivencia, de actitudes individuales y colectivas que favorecen un mayor acercamiento a la realidad.

Con la idea de que podrían ampliar su horizonte cultural, fue de carácter voluntario para alumnos y profesores y no formó parte del proceso de evaluación. Al mismo tiempo, su realización no constituyó discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa, antes bien, favoreció la integración y participación de todos.

Cualquier actividad dramática, que debe proporcionar al alumno la posibilidad de comunicar ideas y sentimientos, tiene especial relieve en la adolescencia pues proporciona una interpretación profunda de sí mismo y de la realidad circundante, ayudándole también a tomar decisiones personales que sirvan para establecer una relación con la sociedad. En consecuencia, la difusión, dentro y fuera del centro, de espectáculos teatrales ayuda a proyectar una imagen activa de nuestra cultura.

3 - Guía didáctica

3.1. Ubicación

El proyecto fue desarrollado de forma interdisciplinar por las áreas de Latín, Plástica, Geografía e Historia, Música y Departamento de Orientación además del Departamento de Fabricación del Mueble, perteneciente al Ciclo de Grado Superior de Madera, Mueble y Corcho del IES José Luis Castillo Puche de Yecla (Murcia) durante el curso académico 2012-13. Esta propuesta didáctica se llevó a cabo en el seno del horario de cada profesor, área y curso correspondiente, a caballo entre los modelos interdisciplinares *paralelo y superpuesto*, es decir, los profesores y áreas trabajaron conjuntamente sobre un proyecto común, pero cada uno lo hizo dentro de su sesión horaria. Por esto, esta propuesta que presentamos fue realizada paralelamente al desarrollo de las clases y durante varios meses. Consideramos que el alumnado más apto para realizar la actividad era el de los correspondientes niveles de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato por las siguientes razones:

- a) Posee una madurez suficiente para llevar a cabo una actividad de estas características.
- b) No existe mucha diferencia entre sus edades.
- c) La distinta procedencia fomenta la diversidad y el conocimiento mutuo.
- d) El trabajo cooperativo puede potenciar mucho las capacidades.
- e) Las tareas conjuntas realizables facilitan su labor tanto dentro como fuera del centro.

3.2 Objetivos

3.2.1. Relación con los objetivos generales de la materia

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (Real Decreto 1631/2006)

Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.

Desarrollo y fabricación mueble.

9. Conocer los distintos materiales, diseñar y elaborar mobiliario.

Educación Plástica y visual.

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.

Lengua castellana y literatura.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

Latín.

8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.

Música.

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.

Tecnología.

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

3.2.2. Objetivos del proyecto

Se pretende que los alumnos adquieran una visión de conjunto de la importancia del teatro clásico y su influencia en el teatro posterior. Por tanto, entre los objetivos y las competencias básicas que se alcanzaron con el desarrollo de este proyecto se encuentran las siguientes.

1. Integrarse de forma activa en un grupo de trabajo superando las dificultades que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos de uno mismo y la aceptación de las manifestaciones de los demás.
2. Interpretar, conociendo y practicando de forma sistemática técnicas de representación: control del gesto y de la voz, la relación dramática con el objeto y el estudio del uso del espacio.
3. Conocer y emplear textos literarios para analizar y comprender su estructura formal, sus temas y sus valores estéticos en relación a la tensión dramática y posibilitar su lectura dramatizada o posterior puesta en escena.
4. Potenciar y difundir el estudio de la cultura grecorromana a través del teatro, con el fin de mejorar la formación cultural de los jóvenes.

3.2.3. Competencias Básicas

Al tener como finalidad el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral, contribuye a la competencia en **comunicación lingüística** al permitir que el alumno pueda llegar a comprender, componer y utilizar textos diferentes con una intención comunicativa: la de saber representar la realidad, organizar el propio pensamiento y, a la vez, aprender. De igual modo, contribuye a la **competencia cultural y artística**, con el resto de las formas de expresión, al posibilitar que el alumno se familiarice con una amplia variedad de manifestaciones artísticas y culturales, tanto del pasado como del presente, así como que se inicie en el conocimiento de los principales materiales, técnicas y recursos del lenguaje teatral. El teatro, como el resto de las formas de expresión, posee una serie de características pedagógicas que ofrecen al alumno un eficaz instrumento de trabajo para su formación integral como persona y a ello contribuye la **competencia de autonomía e iniciativa personal**, al ayudar a los alumnos a establecer compromisos de trabajo cooperativo y a desarrollar habilidades relacionadas con el liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, el espíritu de superación y la apreciación de las contribuciones ajenas. El resultado final del trabajo realizado por los alumnos es, por un lado, escaparate de lo realizado, pero ayuda también a la creación de nuevos y mejores espectadores. La difusión de estos espectáculos ayuda a mejorar la imagen variada de nuestra cultura, contribuyendo así a la **competencia social y ciudadana**.

3.3. Contenidos

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO.

a) Contenidos Conceptuales.

1. Técnicas de improvisación. Dramatización de textos.
2. Juegos para la memorización, declamación y vocalización.
3. Teatro en la Época Antigua: Grecia y Roma.
La comedia griega/ latina. Influencias.

b) Contenidos procedimentales.

1. Lectura dramatizada de comedias y tragedias.
2. Práctica vocal.

c) Contenidos Actitudinales.

1. Desarrollo de la inteligencia intrapersonal.
2. Rotura de las barreras psicológicas físicas, psicológicas y sociales que alejan a las personas de acceder y participar en las artes escénicas.
3. Valoración de la Cultura Clásica.

CONTENIDOS DE LAS MATERIAS.

- a) Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Roma: los espectáculos.
- b) Plástica. Expresión plástica y artística.

- c) Latín. El teatro latino: antecedentes e influencia posterior.
- d) Música. La práctica musical.
- e) Fabricación del mueble: materiales escénicos.
- f) Tecnología: montaje y trabajo en equipo.

3.4. Medidas de atención a la diversidad

Nuestra intervención educativa, como profesores, asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. Estas actividades teatrales hacen que el alumno se involucre de forma integral posibilitando la inclusión de un amplio abanico de técnicas artísticas y de trabajo corporal de otras áreas del currículo. Por esto, el Departamento de Orientación del IES consideró conveniente que un alumno, diagnosticado de Síndrome de Asperger, con dificultad en la interacción social y en la comunicación, con actividades sociales muy restringidas formara parte del grupo. La preparación de esta actividad teatral adquirió para él un especial relieve, al permitirle una exploración e interpretación más profunda de sí mismo y de la realidad circundante, ayudándole a tomar decisiones personales que sirvieron para su autoafirmación y el establecimiento de un diálogo más efectivo con la sociedad. Todas estas circunstancias hicieron más fácil que el alumno interactuara en todas las sesiones a las que acudió mejorando su conducta en el aula.

3.5. Metodología

Entendida como una actividad global y activa, la práctica teatral adquiere todo su rango y alcanza su plena complejidad en la representación escénica de la obra. La inmensa tarea que supone escenificar una obra dota de identidad al grupo, aumenta el sentido de la responsabilidad al hacerse evidente la necesidad de colaboración y favorece la sociabilidad del alumno ya que exige participación de todos en pro de unos objetivos comunes. Se trató, en definitiva, de aproximarse a la realidad con una actitud abierta y desde una perspectiva multidisciplinar pues en esta actividad de dramatización se puso en práctica la exploración consciente de sentimientos y estados de ánimo.

La actividad dramática en grupo es una manifestación de la necesidad de estar juntos pues en una representación lo que haga uno de los participantes va a influir en la actuación de los demás. Por consiguiente, cualquier modificación que introduzca uno de ellos a lo previamente planificado induce la respuesta no prevista de los otros. La cohesión grupal y el sentido de pertenencia al grupo es otra característica esencial de las técnicas teatrales. Y esto llevado al campo educativo tiene dos grandes consecuencias: la conciencia de que la potencialidad creadora del grupo es siempre muy superior a la del individuo y el convencimiento de que el propio proyecto de desarrollo personal no se producirá si no contamos con el otro.

Otro aspecto de suma importancia fue la oralidad pues supuso la recuperación de la palabra desplazada por los efectos perversos de la cultura de la imagen. Las técnicas dramáticas pretenden que el sujeto exprese todo tipo de situaciones, sentimientos, emociones mediante el uso adecuado de los sonidos y la voz articulada.

3.6. Secuenciación de las sesiones

Tiene un desarrollo de treinta y dos semanas, o lo que es lo mismo, veintiocho sesiones aproximadamente. Se propusieron un conjunto de actividades específicamente guiadas a mostrar al alumno los aspectos que hay que seguir para de manera adecuada conseguir el objetivo final que es la representación de la obra teatral.

TEATRO	
Sesión	Descripción
1	Reunión de todos los alumnos interesados en el proyecto. Los coordinadores explicaron qué propuesta se les ofrecía. Fue acordado que una vez semanalmente el grupo se reuniría en una sesión de dos horas (viernes / 16h a 18 h).
2	En esta sesión nos visitó Javier Monzón, dramaturgo, director y actor alicantino, para transmitirles de sus experiencias. Cuenta a los futuros actores y actrices que el objetivo fundamental de todos lo que se suben a un escenario es representar un papel que no vivimos a diario y que para que todo llegue a buen puerto la motivación es un factor muy importante. Después de las primeras impresiones les transmite el sentimiento de que la máxima latina <i>carpe diem</i> cobra aún más fuerza en la actividad teatral. Para subsanar las deficiencias pensaremos en situaciones emotivas. Esta primera sesión les ha servido para alcanzar la motivación que les faltaba. Trabajamos diversos ejercicios para superar sus miedos y comenzar a subirse al escenario (barco, simetría y autobús).
3	En la tercera sesión se realizaron actividades de lecturas dramatizada de obras grecolatinas para poder elegir, entre todos, la obra que se deseaba trabajar.
4	Elección de la obra <i>Caligae Magnificus</i> de Arístides Mínguez.
5	Los coordinadores repartieron los papeles entre los actores y actrices. Comienzo de las sesiones de ensayo.

3.7. Actividades

Desde que surgió la idea, en el mes de octubre hasta que se estrenó la obra transcurrieron unos seis meses. Este trabajo se planificó siguiendo una serie de actividades, diferenciando entre las *preactivas* o previas a la primera representación *interactivas* o las llevadas a cabo durante el estreno y *postactivas* o aquellas que tienen lugar después de la primera escenificación.

Actividades preactivas

Sesión 1. Detección de las materias que podrían participar. Sobre la base de la idea del proyecto se localiza aquellas materias que puedan hacer su aportación al mismo dado el carácter de este proyecto interdisciplinar.

Sesión 2. Diseño de la cartelería. Diseño del escenario.

Sesión 3. Vestuario. Atrezzo. Elección de la música.

Actividades interactivas.

Sesión 1. Elaboración y montaje del escenario.

Sesión 2. Representación en el salón de actos del Centro para todos los alumnos de los cursos 3º ESO, 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato.

Actividades postactivas.

Sesión 1. Conversaciones con las autoridades de la localidad para posibles representaciones del grupo de teatro *Caligae*. Elaboración de un dossier para ser distribuido.

3.8. Impacto de la experiencia fuera y dentro del centro educativo

Esta propuesta fue pensada por los coordinadores teniendo la certeza de que la actividad teatral aumenta las posibilidades de éxito de la acción educativa. Todos los alumnos que han participado en ella desde todas las materias han estado altamente motivados.

Igualmente, consideramos fundamental que esta propuesta educativa haya tenido la posibilidad de salir de entorno escolar y repercutir socialmente, no solo en la localidad de Yecla donde la obra fue representada a beneficio de la Cruz Roja Local, sino en las localidades próximas que contactaron con el grupo de teatro para distintas representaciones en los IES próximas a dicha población.

4- Teatro grecolatino: puesta en escena de *Caligae Magnificus*²

a) Del teatro antiguo al teatro moderno

El teatro romano recibió la influencia del griego entendido como *arte dramático*, aunque originalmente derivó de antiguos espectáculos etruscos, que mezclaban el arte escénico con la música y la danza. Desde el siglo V los griegos disfrutaban de los tres autores de tragedia por excelencia: Esquilo, Sófocles y Eurípides, y desde entonces contaban con autores cómicos que se clasifican tradicionalmente por pertenecer a tres etapas: a la comedia antigua (Aristófanes); a la comedia media, (Antífanos), y a la comedia nueva (Menandro)³.

Dejando sentado el origen religioso de las representaciones escénicas, la consolidación del teatro está relacionada con el espíritu democrático de la Grecia clásica, que alcanzó su madurez en el siglo V a.C., a través básicamente de los dos grandes géneros dramáticos: la Tragedia (Esquilo, Sófocles y Eurípides) y la Comedia (Aristófanes y Menandro).

De esta manera, en la fecha del 240 tuvo lugar la primera representación y fue Livio Andrónico quien traduce una tragedia del griego y se representa a la manera griega. El éxito es grande y pronto se añade el entusiasmo por la comedia. Pero para llegar a este nacimiento han tenido que entroncar distintas familias o corrientes teatrales. Por un lado, está el teatro etrusco, que es el que primero llega a Roma y deja sus máscaras, actores y organización teatral en general. Por otra parte, ya estaban las manifestaciones preteatrales itálicas, que realizaban representaciones muy simples e improvisadas durante fiestas campesinas tras la recolección. Es cierto que el género trágico no arraigó en Roma y el cómico arraigó en toda regla. Así, aún partiendo de temas griegos logra que los romanos se sientan identificados con el género y disfruten de él. Todo el teatro latino depende de sus modelos griegos imitando los argumentos de sus obras en los dos géneros. Las obras dramáticas latinas se clasifican fundamentalmente en tragedia y comedia. La tragedia suele representar como protagonistas a dioses o héroes y, de acuerdo con ello, su tono es solemne y su lenguaje elevado. La comedia, en cambio, se ocupa del hombre de la calle y su lenguaje es desenfadado y grosero. La tragedia griega traducida o adaptada se denomina entre los latinos *fabula graecanica* y la comedia griega *fabula palliata*. Más tarde surgen las obras con asunto “lugar de acción” y personajes romanos. Estas nuevas modalidades convivieron con las anteriores, no las sustituyeron: a la tragedia romana de esta modalidad se le llama *fabula praetexta* y a la comedia romana *fabula togata*.

² Mínguez Baños, Aristides. (2004): *Caligae Magnificus*. Madrid .Ediciones Clásicas.

³ López Pérez, J.A. (1988): *Historia de la literatura griega*. Madrid. Cátedra.

TRAGEDIA			
Griega	FABULA GRAECANICA	FABULA PRAETEXTA	Romana
	FABULA PALLIATA	FABULA TOGATA	
	COMEDIA		

De todas las obras sólo nos han quedado las comedias de Plauto y Terencio y las tragedias de Séneca. Del resto nos han llegado pequeños fragmentos en citas de escritores y gramáticos. La comedia palliata (por el manto griego que llevaban los actores llamado pallium) se desarrolló en el siglo II.a. C y tuvo su éxito en Roma. Se inspiraba en la comedia griega en el ambiente, temática e indumentaria. Plauto, su principal representante ha sido seguido, imitado, adaptado y representado hasta nuestros días. La clave reside en el dominio de la lengua popular, su vis cómica y su acierto en contactar con los gustos del público que no han cambiado a lo largo de los tiempos y que a menudo se adapta a los gustos de la mayoría, a los del pueblo y se despreocupa por cuestiones políticas y filosóficas. La psicología del pueblo romano encontró en el ingenio y la agilidad del comediógrafo Plauto la horma de su zapato. Supo infundir en un natural extraño a la mentalidad de su público elementos idiomáticos, psicológicos, populares o juegos de palabras; esta innovación fue la gran originalidad de la comedia romana.

El teatro, a partir del Renacimiento, se inspira en las obras grecolatinas. En la *Celestina* de Fernando de Rojas (1500) se observa la influencia del teatro antiguo en personajes como la vieja, el soldado fanfarrón, los criados o las prostitutas. Además, no hay duda de que sobre Shakespeare actuaron profunda y valiosamente las influencias de la cultura griega y latina. Uno de los acontecimientos vitales que dieron vigor a la inteligencia de los hombres y profundidad a su espíritu fue el renacimiento de la cultura clásica: Shakespeare experimentó en si mismo este estímulo. La literatura griega y romana suministró los moldes dramáticos que emplearon él y los demás poetas. El teatro contemporáneo, a pesar de su renovación, sigue próximo al teatro antiguo, así Bertolt Brecht escribió *Antígona*, Jean Cocteau una *Antígona* y un *Orfeo*.

b) La obra

Una comedia escrita por Arístides Mínguez Baños, profesor de latín, *CALIGAE MAGNIFICUS*, farsa ambientada en la Roma Imperial y concebida como homenaje al teatro de Plauto. El autor pensó en escribir una obra para acercar el teatro plautino al alumnado que no fuera una adaptación pues ya había miles de ellas y algunas muy buenas.

En ella se encontraban todos los elementos de la más típica comedia plautina: personajes y situaciones de su tiempo, efecto cómico en cada escena, caracterización de los personajes con un punto de extravagancia, carácter fantasioso. Ésta última característica es la principal virtud de la comedia de Plauto, pero Mínguez Baños la convierte en intemporal simplificando los caracteres y tonos emotivos y buscando nuevos efectos cómicos. El argumento y los personajes son una dura crítica a la sociedad de manera que el público los reconocía en ellos. Tanto la intriga como el enredo hunden sus raíces en la comedia de Menandro en Grecia que se ha despojado totalmente de su fuerte carga política para pasar a ser un espejo de la sociedad en su vertiente privada. Como en las obras de Plauto, se explotan las posibilidades de cada uno de los personajes pero no se tiene el menor interés en crear con ellos caracteres individuales.

Los papeles secundarios son los más logrados además de los preferidos por el público. Pero el mérito indiscutible de esta farsa no reside ni en la acción ni en los caracteres sino en el lenguaje con su vigor, lozanía y riqueza expresiva. Se encuentra todo lo que podía venir de la boca de un romano, desde el insulto grosero hasta la expresión apasionada pues el mundo de esta comedia es el de los hombres de la calle, el de los seres sin rostro que no tienen ningún protagonismo en la vida social y política. En el *Caligae* se nos presenta la psicología del pueblo romano, con la lengua hablada por la soldadesca y el pueblo. Estamos, por tanto, ante una forma dramática ambientada exactamente en el entorno de la vida doméstica con sus personajes, problemas y situaciones que en principio tienen su origen de la Grecia helenística.

Los recursos dramáticos son eminentemente plautinos pues la acción de la obra transcurre en un barrio de Suburra, en Roma, el más popular de todos los *vici* de Roma, en tiempos del emperador de Nerón concentrando la acción en una sola jornada, al rayar el alba y al atardecer. De hecho, el manantial del que ha bebido ha sido del *Miles Gloriosus*⁴ y, en especial, de su protagonista Pírgopolinices. De igual modo, cobran gran importancia los nombres propios pues, al igual que el insigne comediógrafo, los nombres de los protagonistas de esta farsa son nombres parlantes, de tal modo que *temulenti* significa juerguista, Passercula pajarilla, Lupa es uno de los apelativos más aplicables a las pupilas de Venus, Vinaria vendedora de vino, Venusta encantadora y Resartae *Caligae* remendadas botas militares. Así, todos y cada uno de los personajes quedan aún mejor retratados. Los equívocos están a la orden del día y en consecuencia la sorpresa y la risa están garantizadas pues en la trama se entremezclan varios temas.

Es evidente que la transformación de los esclavos Reburrus y Contrafactum en compañía del militar *Caligae* en asnos recuerda un fragmento de *El asno de oro* de Apuleyo⁵ cuando Lucio convence a Fotis de que le proporcione un unguento para convertirse en búho, se equivoca de unguento y se convierte en asno conservando todas las facultades humanas menos la voz.

⁴ Plauto (1995): *Miles Gloriosus*. Versión de J. Ricardo Martín, Beatriz Martín, Raúl Doval. Madrid. Ediciones Clásicas.

⁵ Apuleyo. (2003) *El asno de oro*, III, 24. Biblioteca Clásica de Gredos. Madrid.

c) Estructura

Tragedia y comedia son de estructura cerrada. Las obras están divididas en partes fijas. La parte más amplia, el acto, cada una de estas partes dialogadas, se subdivide en escenas. La tragedia en Roma no innova en cuanto a la estructura griega, por tanto, a las partes habladas se suceden las partes cantadas. La comedia si innova y, aunque se suele dividir en cinco actos, esta comedia se divide en dos actos, el primero con seis escenas y el segundo con tres, desarrollándose la acción ininterrumpidamente con alternancia entre partes dialogadas y partes cantadas.

d) Tipo de personajes

En cualquier creación literaria los personajes de la comedia son, como escribe Luis Gil⁶ a propósito de la comedia Ática, seres nacidos en el país de la ficción donde toda anarquía y extravagancia tienen carta de naturaleza. Los personajes de esta comedia son estereotipos y responden a rasgos muy determinados que los hacen reconocibles e identificables a los ojos del público.

La galería es amplia: el joven enamorado y alocado, la joven guapa y tontorrón, el soldado fanfarrón, la vieja vendedora de pócimas mágicas, la verdulera cortesana y alegre, y sobre todo y por encima de todos: los esclavos. Recordando a Plauto, el autor ha sido un maestro a la hora de diseñar estos caracteres. Frente a la comedia griega donde el esclavo es sumiso, en Roma el esclavo es astuto, listo, sabe más que el dueño. En la comedia abundan personajes de la baja sociedad como las prostitutas, verduleras, que se mezclan con hombres libres. Centrándonos en el marco masculino encontramos el rol de los esclavos (*Reburus*, *Contrafactum*) que son astutos embusteros maquinadores de los más fabulosos engaños. De esta superioridad lo saben los esclavos que actúan *sapienter*, *docte*. A este rol se añaden otros temas secundarios como son la charlatanería y la bebida. Igualmente, en repetidas ocasiones son insultados y calificados como canalla, pata chula, carne de látigo amenazándolos con castigos corporales. También los *servi* desean la libertad y de una forma u otra detestan las condiciones de servidumbre. El esclavo se convierte en el ayudante de su joven amo en temas amorosos: Caligae, el *primipilus*, rango más alto de los soldados profesionales dentro del escalafón de los centuriones o Pulcher, el adulencens amator, libre, poco inteligente vive su amor con auténtica pasión y está desolado por el abandono de su joven esposa. Es aconsejado por su amigo Opimus para poder recuperar a su joven esposa a cuyo servicio también está el esclavo Baiulus estibador de la naviera propiedad de Opimus.

En el mundo femenino se encuentra la *uxor*, que trata de una esposa joven y libre, pero el interés fundamental recae en las meretrices quienes, junto a los esclavos, constituyen uno de los roles mejor caracterizados. La meretrix, Lupa, se trata de una mujer joven, dedicada a la prostitución y de naturaleza no libre pues se encuentra en posesión de un leno.

⁶ Gil, Luis (1974): "Comedia ática y sociedad ateniense. Consideraciones generales en torno a la Comedia Media y Nueva" en *Estudios Clásicos*, nº 71. Pág 61. Madrid.

e) Personajes

TEMULENTI, tres jóvenes descarriados en estado de comunión con Baco.

MYRTALA, renombrada hechicera de Tesalia y abuela de Opimus.

MANIUS FURIUS OPTIMUS, **OPIMUS** para los amigos, liberto de la familia de los Furios.

LACTUCA, verdulera ambulante.

LUPA, prostituta del vecindario.

MANIUS FURIUS PULCHER, joven de notable belleza y escaso seso, esposo en apuros de Parvola y antiguo amo de Opimus.

TORCUATA PASSERCULA, liberta de la familia de los Torcuatos y esposa de Opimus.

CONTRAFACUM, esclavo al servicio de Caligae.

REBURRUS, siervo también de Caligae.

RESARTAE CALIGAE, ¿centurión curtido en cien batallas y de inmortal gloria?

TORCUATA PARVOLA, joven de buena familia, casada con Pulcher y en estado de crisis conyugal. De su familia eran esclavas Passercula y Venusta antes de ser manumitidas.

VINARIA, tabernera viuda del afamado Poplicola, del que se decía que en su sórdida taberna se consumía el mejor clarete de Roma.

TORCUATA VENUSTA, liberta de los Torcuatos y madre de Passercula.

BAIULUS, esclavo porteador al servicio de OPIMUS.

AEBURA, *Caprarum Puella*, bailarina bética, a la que no vemos, pero bien que la escuchamos.

f) Argumento

La historia se desarrolla en la Subura, el barrio más populachero y de peor nombre de Roma, en los últimos años del Imperio de Nerón. El joven *Pulcher*, hermoso doncel pero con la cabeza hueca de ideas, ha sido abandonado por su esposa *Torcuata Parvola*, hastiada de su pueril comportamiento. Parvola opta por enredarse con el centurión más ilustre de todas las legiones romanas, *Caligae Magnus*, famoso, además de por su legendario valor, por sus irresistibles dotes de seducción. A su servicio están sus dos esclavos, *Contrafactum* y *Reburrus*, que intentan, en repetidas ocasiones, burlarse de él. Pulcher, angustiado, demanda la ayuda de su antiguo esclavo Opimus, quien idea una serie de técnicas amatorias para que su patrono recupere a su amada.

g) Ambientación

Como es habitual, la comedia se desarrolla en una calle de la ciudad. El escenario representa la planta baja de una ínsula enclavada a un centenar de pasos del Vicus Patrici. Aparecen varias casas privadas, con sus puertas sólidas pues aguantarían fuertes golpes. Se ven tres puertas correspondientes a distintas viviendas. Las de los extremos están adentadas con ciertos detalles de lujo que denotan la condición de nuevos ricos de sus

propietarios mientras que la del centro destartalada y desvencijada, respira lobregura. la de la izquierda pertenece al orondo Opimus y su esposa Passercula mientras que la de la derecha es propiedad de la joven señora Torcuata Parvola.

FRONTAL DE ESCENA

Casa Opimus y Passercula		Casa de Mirtala		Casa de Torcuata Parvola
-----------------------------	--	-----------------	--	-----------------------------

AUDIENCIA

h) Caracterización de personajes

En el teatro latino y tal y como ocurrió en el *Caligae* los actores podían representar varios papeles cambiando indumentaria y sirviéndose de pelucas con pelo ondulado. La caracterización de los personajes fue también fundamental y llamativa. Nos permitió distinguir entre los tipos de personajes, su categoría social y el subgénero. Hay que especificar en el calzado, el vestido y sus atributos. En la comedia palliata, los personajes femeninos usan como manto la palla o himación y, principalmente, el peplo que consiste en una túnica doble, ajustada con un cinturón en las caderas, en la que la segunda sólo cubre el tronco, sin mangas afeitada. En general los colores son llamativos: rojo, púrpura, azul cielo, blanco. El calzado que fue utilizado fue la típica sandalia soleae y la cabeza descubierta.

Los personajes eran reconocibles por unos atributos por lo que la vestimenta era para todos la misma más o menos Mirtala, una anciana con bastón doblado, el soldado una gladius, los esclavos una bolsa de dinero, un vendaje mugriento, etc.

i) Lengua, estilo y otros recursos teatrales

Esta comedia tiene un lenguaje coloquial y hasta vulgar. No obstante, hay también elementos técnicos, pero distintos y con otras finalidades. Así, los actores hacen paréntesis para hablar con el público, se juega con los equívocos, con los sonidos y las palabras, aparecen groserías y obscenidades.

5 - Conclusión

Esta representación teatral es una clara prueba de la inmortalidad del comediógrafo latino pues sus obras, aún hoy, entran a formar parte de los repertorios de obras de teatro clásico. Son numerosos los grupos de teatro que ofrecen, año tras año, las obras de Plauto y para un autor dramático el éxito sobre las tablas es lo que cuenta y ese es el destino del que ha gozado y aún goza después de tantos años. Por tanto, las comedias de

griegos y romanos siguen aquí, entre nosotros. De la actividad docente que hemos realizado destacamos finalmente dos aspectos que nos parecen especialmente relevantes: su carácter voluntario y motivador. Podemos concluir confiando en que ulteriores experiencias resulten igual de satisfactorias. En la nuestra, la respuesta de los alumnos ha sido excelente: el trabajo ha sido correcto, el ambiente, distendido y los objetivos pretendidos, alcanzados. En las reflexiones de final de curso los actores y actrices han manifestado su deseo de que se continúe con la experiencia. Y la profesora que suscribe se ha sentido enormemente estimulada.

Referencias

- Bayet, J. (1985). *La literatura latina*. Gredos: Barcelona.
- Beare, W (1970). *La Escena Romana*. Eudeba: Buenos Aires.
- Codoñer Merino, C. (2007). *Historia de la literatura latina*. Cátedra: Madrid.
- Pérez Gómez, Leonor. (1990). “Roles sociales y conflictos de sexo en las comedias de Plauto” en *La Mujer en el Mundo Mediterráneo Antiguo*. Universidad de Granada: Granada.
- Paratore, E. (1957). *Storia del teatro latino*: Milán.
- Bieler, L. (1968). *Historia de la Literatura Romana*. Gredos: Madrid.
- Pociña Pérez, A. (1974). “Caracterización de los géneros teatrales por los latinos” *Emérita*, nº 42, Págs 409-447.
- Rodríguez Adrados, F. (1980). “Hagamos teatro clásico en nuestros teatros clásicos. Actas del simposio *El teatro en la Hispania romana: Mérida*.
- Fernández Corte, J. (2001). *Antología de la literatura clásica. Clásicos de Grecia y Roma*. Alianza Editorial: Madrid.

Anexos

Evaluación del claustro

“*Caligae Magnificus*”, la obra de teatro que ha representado el grupo Caligae, del IES “J.L. Castillo-Puche” de Yecla es un vodevil ambientado en la Roma clásica, desvergonzado y directo, sencillo y muy eficaz, es decir, divertidísimo. La obra está en la línea del teatro latino de Plauto por lo que tiene de transgresora y por la presencia del soldado fanfarrón, uno de los hallazgos de este autor. En resumen, obra de gran fuerza cómica y recursos teatrales, representada con acierto y desparpajo por sus jóvenes actores. Puede estar Arístides Mínguez, el autor de esta pieza, satisfecho de la entrega y acierto con que ha sido representada.

Martín Martí Hernández
Jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura
IES “J.L. Castillo-Puche”

Hemos tenido la suerte toda la comunidad educativa de IES Castillo Puche de disfrutar el pasado 23 de Abril del estreno de la obra “*Caligae Magnificus*”, representada por un grupo de chavales de nuestro Centro. La diosa Fortuna hizo que el texto cayera en manos de Engracia Robles y José Antonio Mellado que, temerarios como ellos solos, se embarcan en el mes de Octubre en un proyecto con escasos medios pero repletos de ilusión. Y por último tenemos que enorgullecernos de que un grupo de quince alumnos del Centro hayan sido capaces de comprometerse en este proyecto, invertir buena parte de su tiempo libre durante siete meses, para que al final hayan sido capaces de defender tan dignamente unos personajes que sin duda recordarán para siempre. Prueba de la calidad de la obra son las continuas risas que los actores consiguieron arrebatarnos. Eso querrían Plauto y Arístides al concebir la obra.

Valentín García Romero
Jefe de Estudios Adjunto del IES José Luis Castillo Puche

Fotos

Cartelería

El GRUPO DE TEATRO **Calígula**
del I.E.S. José Luis Castillo Puche, presenta...
LALIGAK MAGNIFILUS
de Aristides Mínguez
23 ABRIL 20H. SALÓN DE ACTOS

PERSONAJES (POR ORDEN DE APARICIÓN)

Temulentus primus: Jesús González	Passercula: Marisol Montoya
Temulentus secundus: Manuel Rodríguez	Contrafactum: Alberto Martínez
Temulentus tertius: Daniel Palao	Reburrus: Pablo Martínez
Myrtala: Irene Martínez	Caligae: Sergio Peña
Opimus: Sergio Juan	Parvola: Noemí Fernández
Lactuca/Hebura: Celia López	Vinaria: Nereida Francisco
Lupa: Elizabeth Martínez	Venusta: Elena Juan
Pulcher: Iván Pérez	Baiulus: Ana Belén Pérez

DIRECTORES: JOSÉ ANTONIO MELLADO
ENGRACIA ROBLES

Colaboraciones: Antonio Gómez, Miriam Collado, Ángela Romero

EL GRUPO DE TEATRO **Caligae**
del I.E.S. José Luis Castillo Puche, presenta...
de Arístides Mínguez

LALIGAE MAGNIFICUS

23 ABRIL 20H. SALÓN DE ACTOS

PERSONAJES (POR ORDEN DE APARICIÓN)

Temulentus primus: Jesús González	Passercula: Marisol Montoya
Temulentus secundus: Manuel Rodríguez	Contrafactum: Alberto Martínez
Temulentus tertius: Daniel Palao	Reburrus: Pablo Martínez
Myrtala: Irene Martínez	Caligae: Sergio Peña
Opimus: Sergio Juan	Parvola: Noemí Fernández
Lactuca/Hebura: Celia López	Vinaria: Nereida Francisco
Lupa: Elizabeth Martínez	Venusta: Elena Juan
Pulcher: Iván Pérez	Baiulus: Ana Belén Pérez

DIRECTORES: JOSÉ ANTONIO MELLADO
ENGRACIA ROBLES

Colaboraciones: Antonio Gómez, Miriam Collado, Ángela Romero