

Antígona

Sófocles

El autor

Sófocles vivió en la Grecia Antigua entre los años 496 y 406 a. C., época en la que Atenas era la ciudad dominante en la región. Autor de obras fundamentales para la cultura occidental, se inició en el arte dramático a los quince años como director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina. Trece años más tarde venció a Esquilo, figura destacada de la tragedia griega, en el concurso dramático que se celebraba anualmente durante las fiestas Dionisias Ciudadanas.

Según los estudiosos, Sófocles obtuvo alrededor de 24 victorias en este tipo de certámenes, y se posicionó como uno de los personajes más estimados de la ciudad. De las 120 tragedias que se estiman son de su autoría, han llegado completas hasta la actualidad solo siete: *Antígona*, *Áyax*, *Edipo Rey*, *Electra*, *Edipo en Colono*, *Las Traquinias* y *Filocetes*, piezas de suma importancia para el género, por ejemplo, por la evolución que significó llevar de dos a tres la cantidad de actores en escena y profundizar la complejidad psicológica de los personajes.

La muerte de Sófocles coincidió con la guerra entre Atenas y Esparta, acontecimiento que determinó el fin del dominio de la primera. Es conocida la anécdota según la cual el ejército espartano concedió una tregua en medio de las batallas para que pudieran realizarse los funerales de Sófocles con los honores que merecía.

La tragedia griega

La tragedia y la comedia eran las dos formas teatrales de la Grecia Antigua. El nacimiento de la tragedia griega se vincula con el auge de Atenas y de su democracia, y está enraizado en la esfera socio-política de la ciudad, ya que al carácter religioso de los festivales dramáticos se sumaba un objetivo educativo y moral, razón por la cual el Estado los proponía y financiaba. Además, en la sociedad griega –especialmente en la ateniense– el mito y del rito tenían una fuerte presencia.

Ambos confluyeron en las celebraciones religiosas y se integraron a las tragedias mediante inserciones de elementos rituales, como por ejemplo el ritual de súplica, los ritos funerarios y los de purificación.

Por otro lado, la tragedia fue un género sintético de géneros anteriores: la epopeya y la poesía lírica. Fue un espectáculo desarrollado sobre la base de palabras y música, la poesía de la época clásica que vino a suplantar a la épica y a la lírica coral como poesía representada, dinámica, viva. Esta evolución comienza hacia el siglo VI a. C., cuando en la representación se agrega el prólogo y el discurso, en manos de un personaje denominado *corifeo*, encargado de recitar versos narrativos para complementar la acción. El corifeo realizaba su trabajo mediante gestos, movimientos, máscaras y, sobre todo, palabras, alejándose de la música y la danza propias del coro. Este último fue perdiendo protagonismo y se creció la participación de los nuevos personajes que desarrollaban la acción dramática mediante el diálogo.

En cuanto a la estructura, la tragedia griega generalmente presenta los mismos componentes. La obra se inicia con el *prólogo*, que proporciona los precedentes de las acciones de la tragedia. El momento en el que el coro hace su entrada es la *párodos*. La acción dramática progresa mediante los diversos *episodios*, que son recitados por los actores. Las *estásimos* son las intervenciones del coro intercaladas entre un episodio y otro que, además de cumplir una función dentro de la obra, también son necesarias desde el punto de vista técnico, ya que permiten que los actores cambien de vestuario. La despedida del coro, el *éxodo*, señala el final de la obra.

A esta estructura básica deben sumarse otro tipo de unidades que enriquecen la obra, como los *agones*, enfrentamientos entre personajes que defienden ideas contrapuestas; la *amebeos*, diálogo lírico entre un actor y algún miembro del coro; la *resis* o tirada de versos recitados, a cargo de un personaje; las *escenas de mensajero*, llegada a la escena un personaje que cuenta algo sucedido en otro lugar; y las *esticomitias*, diálogos en los que a cada personaje corresponde el empleo de un verso alternativo, y que a veces se resuelven en interrupciones.

La trilogía edípica

Sófocles, como otros dramaturgos de su época, explotó en sus tragedias las posibilidades creativas que ofrecen los mitos en tanto obras colectivas extremadamente versátiles.

El mito de Edipo cuenta que una profecía anunció a Layo y Yocasta, reyes de Tebas, que su hijo estaba destinado a matar a su padre y casarse con su madre. Por esta razón, el rey mandó arrojar al niño a las aguas ni bien nació, pero el pastor encargado de la tarea lo entregó a los reyes de Corinto, quienes lo criaron sin con-

tarle la verdad. Sin embargo, la profecía se termina cumpliendo: Edipo, sin saberlo, mata por accidente su verdadero padre, es nombrado rey de Tebas y desposa a su madre. A partir del mito de Edipo, Sófocles crea tres tragedias: *Edipo Rey*, *Edipo en Colono* y *Antígona*.

En *Edipo Rey*, el protagonista descubre la verdad sobre su origen y sobre el crimen que ha cometido; entonces, se quita los ojos para no ver el horror de su vida, y parte al exilio. Por su parte, *Edipo en Colono*, la segunda tragedia, relata el exilio de Edipo, guiado por su piadosa hija Antígona.

Antígona

Cuando Edipo parte de Tebas, la ciudad queda a cargo de sus dos hijos varones: Polinices y Etéocles, que deciden turnarse para gobernar un año cada uno. Sin embargo, pasado el primer año, Etéocles se niega a cederle el poder a su hermano. Entonces, Polinices se une a otros seis jefes griegos y ataca Tebas. Ambos hermanos mueren en el campo de batalla. Entonces, Creonte, hermano de Yocasta y tío de los jóvenes muertos, asume el poder y decide enterrar con honores a Etéocles y dejar insepulto a Polinices, a quien declara traidor.

La tercera tragedia comienza cuando Antígona decide dar sepultura a su hermano Polinices, a pesar de lo que su tío ha dispuesto. Los soldados de vigilancia la descubren y le informan a Creonte, quien la condena a morir encerrada. Más tarde, Tiresias le advierte al tirano sobre el enojo de las divinidades por las acciones que está cometiendo, y el coro de ancianos lo insta a reconsiderarlas. Finalmente, el tirano ordena liberar a Antígona, pero ya es tarde pues la encuentran ahorcada.

La tragedia de esta joven valiente y mártir simboliza el enfrentamiento entre la razón del corazón y la razón de la política. La ley natural choca contra la arbitrariedad del tirano. Antígona es la primera y gran obra sobre la libertad, el amor fraternal y el derecho natural frente a los despotismos. En un lenguaje más moderno, se podría decir que es la reafirmación de los derechos humanos, es decir, de la cultura occidental misma.

Propuesta metodológica

La obra será trabajada en tres etapas: lectura-debate, comprensión y producción.

Lectura-debate: los alumnos pueden elegir personajes voluntariamente y se leerá la obra en el aula, con los intervalos necesarios. Se orientará el debate para indagar qué opinan los alumnos sobre el enfrentamiento que se da a veces entre las leyes del corazón y la ética y las leyes del Estado.

Comprensión: Partir de lo anterior para orientar a los alumnos en la identificación del conflicto central de la obra. Luego, delimitar las partes de la estructura trágica griega: prólogo, párodos, episodios, estásimo y éxodo.

Producción: los alumnos pueden tomar el prólogo y realizar una reescritura planteando la determinación de un personaje contemporáneo a desobedecer una ley injusta.

Actividades

1- ¿Qué precedentes indispensables para comprender la obra se presentan en el prólogo?

2- Con estos datos, crear una historieta. Pueden servir como inspiración las imágenes que aparecen al comienzo de la película *Antígone*, con Irene Papas (disponible en: www.youtube.com).

3- ¿Qué razones tienen Antígona e Ismena para comportarse como lo hace cada una?

4- ¿Cuál es la intención de Creonte cuando dispone no sepultar a Polinices?

5- Reescriban la comunicación del Centinela a Creonte, pero como si el personaje no sintiera temor.

6- Señalen los parlamentos de Creonte en los que él expresa que su autoridad es burlada.

7- ¿Por qué puede llamarse *déspota* a este personaje?

8- Mencionen qué funciones cumplen el corifeo y el coro, y analicen su importancia o necesidad en la obra.

9- Investiguen sobre la importancia de los ritos en la cultura griega. ¿Cuáles aparecían en mayor medida en las tragedias?

10- Consulten la Declaración Universal de los Derechos Humanos (disponible en: <http://www.un.org/es/documents/udhr/>) y establezcan una vinculación entre éstos y *Antígona*.