

LA COMMEDIA ANTICA

L'origine

→ Forse ha origine in **attica** >> dalle **falloforie**, cortei in onore di Dionisio in cui si trasportava per la città una forma fallica simbolo della fertilità e della vita; durante queste processioni si pronunciavano lazzi osceni e battute sagaci al pubblico > chiamate anche komoi e da qui il termine commedia

→ paternità rivendicata anche dai **dori** >> tra cui si possono ritrovare forme di teatro popolare con **personaggi grotteschi** panciuti e con sederoni

→ teoria del filologo **Korte** >> che in realtà la commedia sia **co-produzione dorico-attica**, un sincretismo di elementi attici e dorici:

- attici > il lazzi e i travestimenti animaleschi
- dorici > le figure panciute > uso di un corpetto

La commedia

→ divisione cronologica:

- **commedia antica** > 476 - 385
- commedia di mezzo > 385 - 320
- commedia nuova > 320 - fine

→ sono molti gli autori della commedia antica ma di questi ultimi ci sono giunti solo frammenti, tanto che **Aristofane** viene spesso visto come l'unico esponente del genere

→ le commedie vengono rappresentate:

- alle Grandi Dionisie >> primavera > pubblico anche straniero, da tutta la grecia > da 476
- alle Lenee >> inverno > pubblico cittadino > in seguito

Caratteristiche della commedia antica

→ attori >> **3**

→ coro >> **24** elementi > soprattutto in un primo momento prende attivamente parte all'azione comica >> successivamente però comincia via via a **perdere importanza** e in particolare con Aristofane vediamo il suo declino verso sole forme di intermezzo tra un episodio e l'altro; addirittura nelle **Ecclesiazuse** e nel **Plauto non c'è neanche la parabasi**

→ costumi >> **tunica molto più corta** rispetto a quella della tragedia + spesso **oggetto fallico**

→ tematiche trattate >> tematiche sempre di **stringente attualità**, con riferimenti a seconda del luogo di rappresentazione > panellenici se alle Grandi Dionisie, legati alla polis di atene se alle Lenee

→ elementi tipici >>

- **agone epirrematico** > scontro verbale tra due personaggi, di solito tra il protagonista e il coro > viene affrontata la questione ideologica centrale del dramma
- **parabasi** > "andare davanti" > i coreuti si avvicinano al pubblico ed interagiscono con esso, escono dai personaggi fittizi che rappresentano e discutono esponendo il punto di vista del poeta che prende posizione su tematiche politiche, etiche, estetiche, ...

→ metrica >>

- **giambo** >> per le scene episodiche e il prologo: è trimetro molto più libero e vicino alle cadenze del parlato
- **anapesto** >> per la parabasi
- vario >> per le parti corali

La commedia attica

→ nella commedia antica possiamo individuare due diversi generi:+

- la commedia dorica
- **la commedia attica**

- la commedia attica del 5 secolo è caratterizzata da >>
- tematiche >> principalmente **politiche** e **attitudine giambica**, è aggressiva > esprime l'opinione pubblica spesso anche con espliciti **attacchi personali** a figure politiche contemporanee (ex Eupoli si scaglia contro Pericle, Aristofane contro Cleone)
  - >> da notare però che non era una forma d'arte militante, **non c'è mai un vero e proprio impegno politico diretto**
  - espressione di posizioni molto conservatrici > nostalgia per situazioni precedenti in cui si stava "meglio"
- generazioni di autori >>
- prima > Cratino
  - seconda > Eupoli
  - terza > **Aristofane**

ARISTOFANE - LA VITA

vita e produzione drammatica

- nascita >> intorno al 450
- morte >> intorno al 385
- esordio nel mondo del teatro >> nel 427 > ma in un primo momento sotto il momento di Callistrato e solo con la rappresentazione dei *Cavalieri* con il proprio
- produzione drammatica ampia >> gli eruditi antichi parlano di 44 commedie di cui a noi sono giunte per intero 11

ARISTOFANE - LE OPERE

FASE 1 > fiducia nel miglioramento della situazione

ACARNESI

- rappresentazione >> 425, vince
- personaggi >> Diceopoli, coro: vecchi del demo di Acarne
- trama
- >> piccolo proprietario terriero, **Diceopoli** > vuole stipulare una **pace personale** con gli spartani > sceglie la bocchetta della pace trentennale portatagli da Anfiteo
- >> gli acarnesi, tutti schierati con il partito guerrafondaio ateniese vogliono prenderlo e linciare
- >> Diceopoli riesce a placarli e vengono espressi i pro e contro della guerra > il vero male non sono gli Spartani ma i cittadini stessi
- interessante la **parabasi** >> i coreuti fanno discorso completamente avulso dalla commedia > **difendono il poeta** che era stato accusato di insultare ingiustamente personaggi potenti

CAVALIERI

- rappresentazione >> 424
- trama
- >> il protagonista, **Demos**, allegoria dell'intero popolo ateniese, vecchio e sordo ("*un vecchio scorbutico mangia fave*") si fa raggirare dalle lusinghe dello schiavo **Paflagone**
- >> gli altri schiavi allora scelgono un Salsicciaio per farsi aiutare: egli con le sue lusinghe prende il posto di paflagone

>> colpo di scena! Il salsicciaio con un rituale magico fa ringiovanire Demos che non si farà più raggirare da nessuno

→ riferimenti all'**attualità** >> Paflagone rappresenta Cleone, che in quegli anni è all'apice della sua popolarità >> **attacco violento a Cleone**

→ **parabasi** >> il coro dice che **il poeta merita tutto il bene**

NUVOLE

→ rappresentazione >> 423

→ testo >> rivisitazione di una prima versione a noi non giunta che non era piaciuta > nella parabasi la corifea infatti afferma che farà *"riassaggiare la commedia al pubblico"*

→ trama >>

>> **Strepsiade**, un tempo benestante, è pieno di debiti a causa del figlio **Fidippide**

>> il padre allora va al **pensatoio sofistico di Socrate**, scuola che insegna come rendere forte il discorso debole, molto sofistico! > per imparare però bisogna pagare!

>> Strepsiade si rivela troppo ottuso e incapace di imparare, quindi viene cacciato e al suo posto viene richiesto il figlio

>> Filippide viene trascinato a forza ed entra nella scuola > assiste ad un agone tra "il discorso giusto" e il "discorso ingiusto" > **diventa** un vero e proprio **sofista**

>> la cosa si ritorce malamente sul padre: il figlio lo prende a botte e con il suo discorso sofistico convince anche il padre di essere nel giusto facendolo

>> alla fine Strepsiade si rende conto del grave errore fatto e **appicca il fuoco al pensatoio**

→ tematiche importanti:

- **l'educazione** > aristofane critica sia l'educazione di stampo sofistico che quella di stampo aristocratico
- **la figura di socrate** > presentato come il capofila della piccola scuola sofistica > ciò appare molto strano dal momento che egli in vita era un fiero avversario dei sofisti: si tratta probabilmente di una maschera comica

VESPE

→ rappresentazione >> 422

→ trama >>

>> **Filocleone** smania per i processi, ma non pronuncia mai verdetti di assoluzione ma solo di condanna, come fosse un sicofante o un demagogo

>> il figlio **Bdelicleone** tenta di guarirlo chiudendolo in casa, ma non serve: filocleone riproduce in casa processi in miniatura

>> il figlio tenta di convincerlo a cambiare vita > alla fine ci riesce ma ottiene **l'effetto opposto**, il padre passa da un estremo all'altro: diventa amante della vita gaudente e libertina

→ **nomi parlanti** >>

- Filocleone > colui che ammira Cleone
- Bdelicleone > colui che ripugna Cleone

→ critica >> a società ateniese sotto pericle e in particolare alla mentalità dei giudici

PACE

→ rappresentazione >> 421, anno in cui si conclude, con la pace di Nicia, la prima fase della guerra del peloponneso

→ trama >>

>> **Trigeo**, a cavallo di uno scarabeo volante, vuole riportare tra gli uomini la dea Irene, rinchiusa da Polemos > **riesce nell'intento e fa tornare la pace**

FASE 2 - pessimismo

UCCELLI

→ rappresentazione >> 414

→ trama >>

>> due giovani, **Pisetero ed Evelpide**, stanchi della situazione ateniese vogliono fondare una nuova città

>> si alleano con gli uccelli e costruiscono una città in cielo > **Nefelococcigia** (città delle nuvole e dei cuculi)

>> ma alla fine anche sulla città tra le nuvole **compare la corruzione e il male**

→ tema dell'**utopia**

LISISTRATA

→ **messaggio panellenico**

→ trama >> le donne si riuniscono per mettere fine alla guerra e riportare la pace > sciopero del sesso > pace ottenuta!

TESMOFORIAZUSE

→ titolo >> "le donne che celebrano la festa delle tesmoforie", rappresentata alle Lenee > riferimenti più sottili

→ trama >>

>> **le donne sono adirate con Euripide** che con le sue tragedie smaschera le loro malefatte e le mette in cattiva luce > accusano Euripide:

- di **misoginia** > perché parla sempre male di loro, istruisce i mariti delle loro malefatte e come scoprirle e loro non possono più farlo! non dicono che le accuse non sono vere!
- di **ateismo** > a causa sua le persone non credono più e non comprano dalle donne le coroncine per i sacrifici

>> due accuse con risvolti molto concreti

>> Euripide vorrebbe spiarle alla festa della tesmoforie > chiede ad Agatone, personaggio molto effeminato, di travestirsi e farlo ma lui rifiuta: convince allora un parente a farlo

>> il parente si traveste (agatone gli presta il vestito, la cuffietta, il corsetto) e tutto ma alla festa viene smascherato ed imprigionato > salvato poi grazie all'intervento di Euripide

RANE

→ rappresentazione >> 405

→ trama >>

>> **Dionisio va nell'oltretomba** per riportare in vita Euripide: Sofocle non è in gara perché morto da troppo poco

>> assieme allo schiavo Xantia giunge nell'oltretomba e nella casa di Plutone incontra sia Euripide che Eschilo

>> tra i due avviene un **grande agone** > si criticano a vicenda

- euripide > cori migliori, importante componente musicale
> lessico blando
- eschilo > la sua poetica è più utile per la polis
> ha sempre stessa musica, lessico troppo aulico

>> alla fine viene riportato in vita Eschilo

→ tematiche importanti:

- **critica alla cultura umanistica precedente** ed in particolare ad Euripide > presentato come autore di drammi scandalosi, personaggi frivoli e blasfemi, contro l'austerità della tradizione

ECCLESIAZUSE

→ titolo >> "donne riunite nell'assemblea"

→ trama >>

>> le donne ateniesi riunite e guidate da Prassagora, **vogliono prendere il potere**

>> occupano l'acropoli e varano un programma rivoluzionario che prevede comunismo sessuale e abolizione della proprietà privata

>> ma anche in questo governo **utopistico succedono le peggiori cose**

PLUTO

→ rappresentazione >> 388 > ultima commedia di Aristofane

→ è quasi una parodia mitologica >> molto diversa dalle opere precedenti e vicina al genere della commedia nuova

→ importante il concetto di **pauperismo** espresso dalla dea Penia

ARISTOFANE - CARATTERISTICHE E TEMATICHE FONDAMENTALI

caratteristiche delle opere

→ grande amore per i **colpi di scena** >> in molte commedie vediamo rovesciamenti totalmente illogici ed imprevedibili, con trovate surreali e situazioni al limite dell'assurdo

→ grande amore per i **rovesciamenti di ruoli e delle gerarchie sociali** (ripresa di un elemento carnevalesco) sempre però legati a tematiche attuali

→ le sue opere >> **trionfo del surreale e del metateatro**

→ le opere aristofanee si possono dividere in **tre periodi** in base all'evoluzione artistica ed intellettuale del poeta:

1. **periodo politico** >> personaggi pugnaci e costruttivi: fiducia nella possibilità di cambiare la realtà che li circonda e migliorare le cose
2. **periodo pessimistico** >> segnato da un sempre maggiore pessimismo che si riflette nella trovata di posizioni utopistiche (*Uccelli*, *Lisistrata*)
3. **periodo del disimpegno** >> definitiva delusione di fronte alla sconfitta di Atene che porta Aristofane a indirizzare le sue forme espressive verso quelle che caratterizzeranno poi la commedia nuova: scompare quasi del tutto l'*onomasti kwmwdein*, i temi trattati sono di stampo "borghese" e i tipi "umani"

l'Eroe aristofaneo

→ individualismo e interesse collettivo >> caratterizzato da atto di **ribellione individuale** che alla fine si rispecchia sempre in un **interesse collettivo** (vedi gli *Acarnesi*, o le *Nuvole*)

→ i protagonisti >>

- sono **uomini comuni**, di estrazione sociale medio - bassa, che però possiedono **grandi ambizioni** e risorse spirituali (ex Trigeo nella *Pace*)
- **non si sentono inferiori neanche agli Dei** (ex i due protagonisti degli *Uccelli*)
- possiedono **nomi che parlano da sé** (ex Diceopoli = città giusta, Lisistrata = sciogliere gli eserciti)

tema della pace

→ tutta la produzione drammatica di Aristofane >> si sviluppa nel **contesto della guerra**

Peloponnesiaca

→ possiamo vedere nel corso delle sue opere in cui compare tale tema >> un diverso approccio al tema della pace:

1. **inizialmente** sembra essere un concetto solo visto in **termini individualistici** >> nella scena finale degli *Acarnesi* si denota esplicitamente come da un lato la polis senta il bisogno di pace e tranquillità e dall'altro il suo ancora vivo intento di portare avanti la guerra
2. **la guerra** non è più **volontà** del popolo, ma **di poche figure** che da tale condizione traggono benefici >> nella *Pace*
3. la **pace diventa una vera e propria entità collettiva** >> nella *Lisistrata* viene esplicitata la consapevolezza che per ottenere la pace ci vogliono grandi sacrifici

tema dell'educazione

→ vista in modo sicuramente negativo >> l'educazione di stampo sofistico > condannata nelle *Nuvole* per la sua immoralità e per i suoi effetti devastanti sui giovani

rapporto con la religione

→ **bersaglio** della comicità aristofanea sono naturalmente **anche gli Dei** >> trattati con grande irriverenza nonostante il conformismo religioso dell'Atene del V secolo

→ è importante da notare però >> che tali prese in giro **non offendevano minimamente la sensibilità collettiva**: erano molto tollerate perché rientravano nella finzione teatrale del genere commedia

rapporto con la politica

→ nelle sue opere Aristofane come gli altri commediografi >> attacca esplicitamente personalità pubbliche attuali > **onomasti kwmwdein**

→ nel corso degli anni i personaggi più in vista di Atene tentano di limitare questi attacchi con decreti >> di **Moroclide e di Siracosio**, ciò non intacca minimamente la libertà di critica degli autori

→ interessante vedere che però la **critica è sempre indirizzata a personaggi attuali** >> i personaggi del passato sono visti sempre con un occhio molto malinconico perché associati a periodi in cui si stava "meglio" >> c'è tendenza ad attaccare sempre e comunque la classe dirigente del momento

→ nonostante le numerose commedie di stampo "politico" >> sappiamo che Aristofane non aderì mai a nessuna particolare fazione politica > **simpatia probabilmente per periodo guerre persiane**, dove vi era grande coesione cittadina e valori essenziali ed austeri

Lingua e stile

→ Aristofane scrive nel **dialetto Attico**

→ lessico >> **vicino alla lingua parlata** ma con alcune termini appartenenti all'**epos e alla lirica** > molto versatile e talvolta anche **virtuosismi!**

→ nonostante ci fossero molti riferimenti sottili che solo i più colti potevano intendere (sorta di intellettualismo) >> la grandezza di Aristofane stette proprio nella **capacità di saper parlare a tutti e coinvolgere tutti gli strati sociali**