

ÍNDICE

BREVE PRÓLOGO A UN AMPLIO PANORAMA SOBRE EL TEATRO GRIEGO, <i>por Carlos García Gual</i>	XV
PREFACIO	1
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO 1. EL ORDEN Y LA UNIDAD EN LA CULTURA GRIEGA	
Orden y unidad en el mito	11
El orden inestable de los mitos griegos del origen	11
Éros y la unidad y Pólemos y la diversidad	15
La evolución de Éros	17
Orden y unidad en la cosmovisión griega	19
Un <i>cosmos</i> ordenado y unido por la Naturaleza, los dioses y los humanos	19
La inestabilidad esencial de la existencia humana, la pervivencia de las etapas primitivas, la nostalgia por el origen y la diversidad del mundo: causas de la unidad	22
Del <i>ideal</i> de unidad al <i>sueño utópico</i> de unidad	24
El progresivo desarraigo del ser humano del mundo	25
Orden y unidad en la geometría y en los números	26
La geometría y los números, la armonización de los contrarios y la fusión de los mundos natural, divino y humano	26
<i>Los números y la geometría en la naturaleza</i>	29
<i>La geometría sagrada</i>	29
<i>La geometría del mundo construida por el ser humano</i>	33
La tríada se vincula en Grecia con la estructura y el cambio del <i>cosmos</i> , del ser humano y de su sociedad	35
El círculo, el círculo y la tríada y el diagrama del círculo-cuadrado	40
<i>El círculo se asocia con la religiosidad de la Diosa Madre y de los dioses celestes, simboliza el arquetipo generador del espacio y del tiempo y encarna la concepción circular de la vida y la muerte</i>	40
<i>El círculo asociado a la tríada</i>	45
<i>El diagrama del círculo y el cuadrado o el ideal de la inserción del ser humano en el cosmos</i>	46
1, 2, 3, 4 y 5. El círculo, o del Abismo al Todo	50
Orden y unidad en la estética	52
La belleza universal de la simetría y la individual de la <i>euritmia</i>	52
Simetría y variación. La unidad y la diversidad en la estética	56
Orden y unidad en el logos	57
Lógica y Dialéctica	57
Lógica y Dialéctica en Platón	60
La lógica aristotélica	63

Geometría, orden y unidad en el espectáculo teatral	63
El número 3 y la geometría circular en el drama	63
La unidad de <i>Éros</i> y la liberación de <i>Pólemos</i> en la tragedia	65
Lógica y Dialéctica en la tragedia	66
La unidad estructural del drama y el desorden del mundo	68
Espacios territoriales y simbólicos perentorios de la tragedia	71

**CAPÍTULO 2. LA DIALÉCTICA UNIDAD-DIVERSIDAD Y EL ORDEN
EN LA ARQUITECTURA TEATRAL GRIEGA**

La arquitectura teatral, una forma social y cultural	73
La distribución geográfica de los teatros	73
El edificio teatral simboliza los mundos natural, divino y humano	74
Una forma interior orgánica, dividida en dos mitades	76
Una forma relacionada con el exterior natural y urbano	78
Forma y proceso del <i>théatron</i>	79
De la forma en <i>L</i> a la estructura tripartita	79
De la enajenación a la expectación	82
Un espacio acotado. De la realidad cotidiana a la realidad imaginada	84
La estética del teatro griego y los sentidos acústicos y visuales	85
La <i>euritmia</i> que imita la naturaleza en proporciones y estructuras	85
Cualidades racionales, sensoriales y socio-culturales del teatro heleno	86
La arquitectura teatral, un espacio mítico, geométrico y matemático a la búsqueda del orden	88
El orden geométrico y matemático del teatro se halla en la raíz de su diseño, estructura y significación	88
La tríada y el diagrama del círculo-cuadrado: la superación de los contrarios y del Abismo al Todo	91
<i>La tensión entre el círculo de la unidad de la vida (1) y la dualización del mundo (2)</i>	91
<i>La tríada o la superación del enfrentamiento entre la unidad y la diversidad</i>	93
<i>La tríada y el paso del tiempo</i>	95
<i>El 4 y el 5 –la perfección y el Todo– y otros números enteros y especiales</i>	96
Un ideal geométrico y numérico que manifiesta la domesticación del desorden y la renovación del orden, pero también la omnipresencia del caos	98
Un ideal geométrico y numérico que huye de la perfección	99

CAPÍTULO 3. NATURALEZA Y CULTURA

La naturaleza está llena de dioses y de humanos	101
La concepción de la naturaleza en la Grecia antigua como espacio originario del enfrentamiento y de la fusión entre el orden y el caos, entre la vida y la muerte	101
Una naturaleza divinizada	104
<i>Las montañas</i>	104
<i>Las cuevas</i>	109
<i>Las praderas</i>	111
<i>Los ríos</i>	111
<i>Las lagunas</i>	114
<i>Las fuentes y los manantiales</i>	114
<i>Los árboles, las plantas y los arbustos</i>	117
<i>Los espacios naturales y los santuarios</i>	118
<i>Conexión paisaje-templo</i>	120

<i>La naturaleza deviene el marco de la divinidad</i>	123
El sacrilegio contra la naturaleza y el deterioro del territorio por la acción humana	123
La naturaleza domesticada	125
El rechazo de la naturaleza salvaje	128
El conflicto entre <i>phýsis</i> y <i>nómos</i> , entre la naturaleza y la cultura	130
Actores y escenarios religiosos y humanos de la naturaleza	135
El campo, la montaña y el mar	135
La pradera, el jardín y la flor	137
El árbol y la piedra	141
El drama, la naturaleza y la cultura	142

CAPÍTULO 4. LA NATURALEZA Y LA ARQUITECTURA TEATRAL

<i>El théatron</i> está enclavado entre una naturaleza divinizada y una naturaleza domesticada	147
Vistas a la pradera, a la agricultura, a la montaña y al mar	153
Estrategias de interrelación de la arquitectura teatral con la naturaleza	158

CAPÍTULO 5. MUNDO DIVINO Y CULTURA

La religión del abismo	167
Los dioses griegos son hijos del abismo, pero son impulsados hacia el orden y la unidad	167
De la muerte civilizada a la victoria de la vida sobre la muerte	170
Idealismo e inmortalidad frente al crudo realismo de la muerte	170
Tres caminos a la muerte: el aristocrático, el común y el del iniciado	172
La muerte, una metáfora del vivir en el filo de la cotidianidad	177
Una religión plural, natural y antropológica	178
El naturalismo y el antropologismo de la religión helena se asocian con el pluralismo	178
De la naturaleza como cuna y hogar de los dioses a la naturaleza gobernada por las divinidades	180
Los dioses se parecen física y espiritualmente a los humanos, pero poseen diferencias cuantitativas y cualitativas	183
Apolo y Dioniso, los componentes esenciales de la religión helena	184
Apolo el bárbaro y el civilizado	184
Dioniso fusiona los tres mundos natural, divino y humano	189
Las fiestas, misterios y asociaciones son las expresiones de Dioniso y tienen funciones religiosas, políticas y económicas	198
Apolo y Dioniso, dioses antagónicos pero complementarios	201
La asociación de Apolo y Dioniso con otras divinidades	203
El chamanismo de Apolo y Dioniso y su mediador Orfeo	204
El drama y los dioses	207
El drama civiliza a la muerte y constituye una imagen de la vida	207
La representación dramática y la religiosidad helena	210
Apolo y Dioniso en el espectáculo teatral	211

CAPÍTULO 6. MUNDO DIVINO Y ARQUITECTURA TEATRAL

Los teatros griegos cumplen funciones religiosas y se ubican en recintos sagrados, junto a los templos y santuarios	215
La arquitectura teatral y la expresión de la Vida eterna y de la Muerte civilizada	222

El modelo teatral licio de la muerte	227
El teatro griego, entre el monte de Apolo y la vid de Dioniso	228

CAPÍTULO 7. MUNDO HUMANO Y CULTURA

La inestabilidad esencial del ser humano consigo mismo y con el mundo	235
Los seres humanos son hijos del abismo	235
Los humanos son seres paradójicos, vivientes y mortales	239
El tránsito del ser humano imperfecto: ritos de paso y espacio-tiempo liminares	241
El ser humano está inserto en un orden natural teocéntrico	245
Los humanos se encuentran en un difícil equilibrio entre las bestias y los dioses	245
El hombre divino o chamán como mediador de la naturaleza y de los dioses	247
Entre el declive de la Naturaleza y el albor de la Historia	250
Los seres humanos y los dioses componen un único mundo	251
Una religión que no puede responder a las preguntas angustiosas de los humanos	254
Una religiosidad de individuos	255
El paisaje, los templos, los santuarios y la inserción humana entre la naturaleza y la divinidad	256
El Santuario de Apolo Pitio en Delfos: el <i>ánthropos</i> se hace a sí mismo caminando sobre la naturaleza domesticada y siguiendo una senda religiosa	262
El ser humano, entre el Mito y el Logos	265
Sociedad e individuo	267
Los cuerpos humanos están articulados con el mundo	267
La escala humana define la sociedad y la cultura	274
De la devoción religiosa y patriótica al individualismo	275
La vida pública del griego: la guerra, la política y la economía	280
El héroe, el ciudadano-soldado y el mercenario	280
La monarquía y la aristocracia en la instauración inicial del <i>Homo politicus</i>	283
La democracia es una creación del hijo del abismo e impulsora de la libertad ...	288
La definición de la democracia ateniense	289
La teoría política griega sobre la democracia: la democracia religiosa y la laica ...	292
La economía está subordinada a la política	298
La polis, noción humana, jurídica y política	307
La polis como forma humana de vida	307
Las nociones jurídica y política de la polis	311
La evolución política de la polis: 1. El <i>Basileús</i> , la aristocracia oligárquica y la tiranía y el camino hacia la democracia	313
La evolución política de la polis: 2. La democracia imperfecta	315
La evolución política de la polis: 3. De la democracia a la disolución de la polis	321
La polis y la <i>sympoliteía</i>	324
La polis geométrica, modelo del universo o del ser humano	326
Dos caminos en la construcción del espacio urbano griego: uno, religioso, diferencial y jerárquico y, otro, humano, racional, homogéneo e igualitario	326
La ciudad de Clístenes, la de Hipodamo de Mileto y la variante de Pérgamo	332
De la ciudad orgánica a la planificada	335
La polis, la naturaleza y los dioses	340
La polis discurre paralela a la naturaleza y, al mismo tiempo, se abstrae de ella ...	340
La <i>Chóra</i> , entre la naturaleza y la polis	345

La <i>Chóra</i> , entre la religión y la política	348
La imbricación de lo religioso y lo político en la <i>acropolis</i> y en el <i>agorá</i>	349
La polis constituye una iglesia civil patriótica	354
El drama y el mundo humano	356
El drama y la medida humana, social e individual	356
Drama religioso y político	359
El espectáculo dramático y la polis	362
El drama se debate entre la libertad y la fatalidad humanas	364
 CAPÍTULO 8. EL MUNDO HUMANO Y LA ARQUITECTURA TEATRAL 	
El <i>ánthropos</i> y el <i>cosmos</i>, parámetros de la arquitectura teatral griega	371
El edificio teatral es hijo del abismo, pero en lucha con él	371
Los teatros griegos siguen una escala humana	373
Una arquitectura teatral para la colectividad y el individuo	375
La arquitectura teatral encarna un sujeto libre que desea construir su propia historia	377
El edificio teatral representa un cuerpo masculino y femenino que ve, oye y habla	378
La arquitectura teatral simboliza la triple geografía del cuerpo humano	381
El Teatro de Epidauro y la sucesión de paisajes naturales, divinos y humanos	382
La arquitectura teatral es un escenario multifuncional, público, cívico-social, religioso y político	385
El edificio teatral constituye una forma híbrida, al mismo tiempo, democrática y oligárquica o monárquica	385
La arquitectura teatral es la Política y la Ciudad-Estado	390
La arquitectura teatral y la polis	394
La relación de la arquitectura teatral con la polis	394
Teatro y ciudad en Pérgamo	397
El edificio está construido al exterior de la ciudad, pero no puede desligarse de ella	400
El teatro del límite o la sociedad en transición	405
La imbricación del teatro griego con la estructura social	409
La arquitectura teatral es reflejo y conformadora de la inestable estructura social	409
La arquitectura teatral griega revela la estructura de una sociedad agrícola, ganadera y marítima	411
IMÁGENES	413
BIBLIOGRAFÍA	437
1. Fuentes directas: textos clásicos	437
2. Lecturas sobre la arquitectura teatral de la Grecia antigua	440
3. Bibliografía general	443
4. Páginas web	465