

"HOMÉRICA: ESTUDIAR Y VIVIR EL MUNDO GRIEGO"

Alicia Esteban Santos, UCM

Descripción y objetivos

El Proyecto de Innovación "Vivir y recrear el mundo griego" representa la continuidad de una actividad que venimos desarrollando ininterrumpidamente con larga trayectoria (16 años) y que se ha adscrito a los PIMCD de seis convocatorias. Tiene una doble finalidad, la teatral-artística y la docente e investigadora, ambas en conjunción, pues consta de una parte práctica y otra teórica: La práctica consiste en el montaje de una obra dramática de contenido mitológico, y la teórica, en unas Jornadas científicas sobre temas homéricos, las "Jornadas Homéricas".

Tanto en la actividad teatral como en las conferencias se han conseguido para los alumnos UCM créditos como actividad formativa

Partimos de dos factores esenciales en la cultura griega y en su legado a la posteridad, imprescindibles para sentar las bases de toda la cultura occidental: Homero (o “lo homérico”, en sentido amplio) y el teatro, que –siempre actual- es uno de los elementos fundamentales heredados de la cultura griega y a un tiempo el símbolo de la “imitación” plástica y expresiva de la vida misma.

El factor homérico, que da nombre al grupo, es representativo, como el inicio de la literatura occidental, y la Guerra de Troya es paradigmática. La trama de las obras es raro que no presente algún elemento homérico. Para darlo a conocer mejor en sus múltiples aspectos, la labor más propiamente artística siempre se ha complementado con otra docente e investigadora, pues, desde su origen, se ha ido programando un ciclo de conferencias impartidas por profesores especialistas , de diferentes Departamentos, Facultades y Universidades, así como de otras instituciones, y en algunos casos alumnos de Doctorado o de último curso.

En lo referente al aspecto artístico, hemos constituido un grupo de teatro especializado en montajes de tema mitológico, *Homérica*, que ha participado cada año desde el curso 2002-3 en los certámenes de teatro de la UCM, como uno de sus grupos, el único especializado en obras de inspiración clásica. Ex profeso para la ocasión escribimos todos los cursos (desde 2002 ininterrumpidamente) una obra diferente, para proceder al montaje de principio a fin, en la totalidad de sus aspectos. Cada año se introducen variaciones e innovaciones, tanto en la temática como en los elementos formales. Así, vamos abordando cuestiones diferentes , tratando diversos mitos que no sólo suponen una información cultural, sino que también y sobre todo hablan de temas de interés universal: acerca de la vida, la sociedad, los sentimientos y las relaciones humanas de todo tipo.

Aspectos beneficiosos que aporta a los estudiantes

Este proyecto –en la actividad teatral sobre todo- está concebido para la formación del alumno con un enfoque más personal, inmediato y sugerente. Nuestra intención es despertar su interés por los temas de conocimiento de una manera viva, haciendo que los sienta como algo en contacto con la realidad. Por ejemplo, al interpretar los personajes mitológicos de las diversas obras teatrales (parte práctica) desde una perspectiva universal, actual, como caracteres de siempre con los que puede sentirse identificado en algún sentido, aportando siempre en todo caso su propia visión acerca de ellos. Dichos personajes -ejemplos universales de gran riqueza- están cargados de matices y de significados. Nos colocan ante situaciones y actitudes habituales, actuales en el fondo, que, además, se prestan a numerosas interpretaciones y, por tanto, a reflexión sustanciosa y a un posible debate.

Y, en especial, nuestro proyecto teatral está concebido para el mayor protagonismo y participación activa del alumno, con idea de que desarrolle cada uno sus diversas capacidades y su creatividad intelectual y artística. Así, participa en la interpretación; en cuestiones artísticas, como música, canto, danza; en artes plásticas y artesanías varias (para elaboración de decorados y atrezzo); en las funciones técnicas de luz, sonido, fotografía, e incluso colabora en la dirección y organización. Por otra parte, también para el espectador supone una nueva y amena manera de aprender.

Utilidad para diferentes ramas del conocimiento

Este proyecto pretende aportar un importante enriquecimiento de diversas disciplinas concretas de nuestro programa de estudios en Filología Clásica, así como para otras Filologías y Literaturas, y también para Historia, Historia del Arte y, en general, todas las Titulaciones humanísticas. Pero asimismo es útil para cualquier participante, ya sea de modo activo o como asistente pasivo.

RECREACIÓN ACTUAL DE LOS MITOS: TEATRO, TEMAS, FUENTES LITERARIAS E ICONOGRAFÍA:

Obras del grupo Homérica
(2002-2018)

Voy a centrarme ahora en presentar algunos de los temas más significativos que hemos abordado, y, como ilustración, fotos de las obras de teatro, que en general se hallan en correspondencia con imágenes griegas, para mostrar cómo estas recreaciones de mitos griegos en obras teatrales modernas -para lograr evocar el ambiente de las épocas ancestrales que se intenta recrear- se inspiran tanto en los textos literarios como en la iconografía, y resultan muy didácticas.

Los mitos de la **GUERRA DE TROYA**:

Puedo empezar con la guerra de Troya, puesto que dio argumento a la primera obra teatral y nombre al grupo, “Homerica”: fue *Troya, los horrores de la guerra*, compuesta de los episodios esenciales de este complejo tan importantísimo de mitos en torno al tema de la guerra de Troya (contenidos en parte en la *Ilíada* de Homero). La situación en la guerra es por desgracia de ininterrumpida validez. Y la Guerra de Troya es la guerra prototípica. Además, la secuencia de mitos que la componen muestra con la mayor evidencia la insensatez de la guerra: sus causas tan fútiles y sus terribles consecuencias. La masacre generalizada, la destrucción de todo un pueblo. Principalmente aparece en *Troya, los horrores de la guerra*, que representamos en 2003 y 2004:

Sacrificio de Ifigenia: ante el altar, Agamenón va a clavar el puñal en su hija Ifigenia: obra *Troya, los horrores de la guerra* (de Alicia Esteban: 2003 y 2004). Episodio inspirado en la tragedia *Ifigenia en Áulide* de Eurípides

Sacrificio de Ifigenia: ante el altar, Agamenón (con cetro) va a clavar el puñal en su hija Ifigenia, mientras la madre, Clitemestra (a la izq), lo ve. Ifigenia se está metamorfoseando en cierva por obra de la diosa Ártemis (arriba a la der., y arriba a la izq., su hermano el dios Apolo. *Craterra con volutas apulia* de fig. rojas. 370-355 a. C. Londres, British Museum F 159.

La otra gran epopeya homérica, *Odisea*, inspiró las dos siguientes obras teatrales representadas por Homérica: *Vuelve, Ulises, vuelve* y *No, Ulises nunca regresó*, en versiones contrapuestas del tema de la *Odisea* de Homero, una que sigue fielmente el contenido de la *Odisea*, y otra que lo trastoca por completo: ¿Y si a Ulises de regreso a su hogar todos le traicionan? ¿Y si ha de quedarse eternamente junto a la odiada Calipso?

El aedo Demódoco ameniza el banquete (como en *Odisea* 8) en la corte de los reyes Alcínoo y Arete (padres de Nausica): obra *Vuelve, Ulises, vuelve* (de Alicia Esteban Santos: 2005 y 2006)

Obra *Vuelve, Ulises, vuelve*

Ulises y la diosa Calipso (*Odisea* 5)

Ulises y la diosa Circe (*Odisea* 10)

Ulises escucha el canto fatal de las Sirenas: **Vuelve, Ulises, vuelve**

Ulises, atado al mástil de la nave, escucha el canto fatal de las Sirenas (*Odisea* 12). Lécito ático de fig. negras Ca. 500 a. C. Atenas, Museo Arqueológico Nacional 1130.

Las Sirenas. Cratera paestana (de Paestum) de fig. rojas Ca. 330 a. C. Berlín, Staatliche Museen V.I. 453

Ulises y las Sirenas : obra *No, Ulises nunca regresó*
(de Alicia Esteban: 2007)

Las **sirenas** en el mundo
de los monstruos: obra
*Cuando los monstruos
dominaban la tierra* (de
Alicia Esteban: 2015)

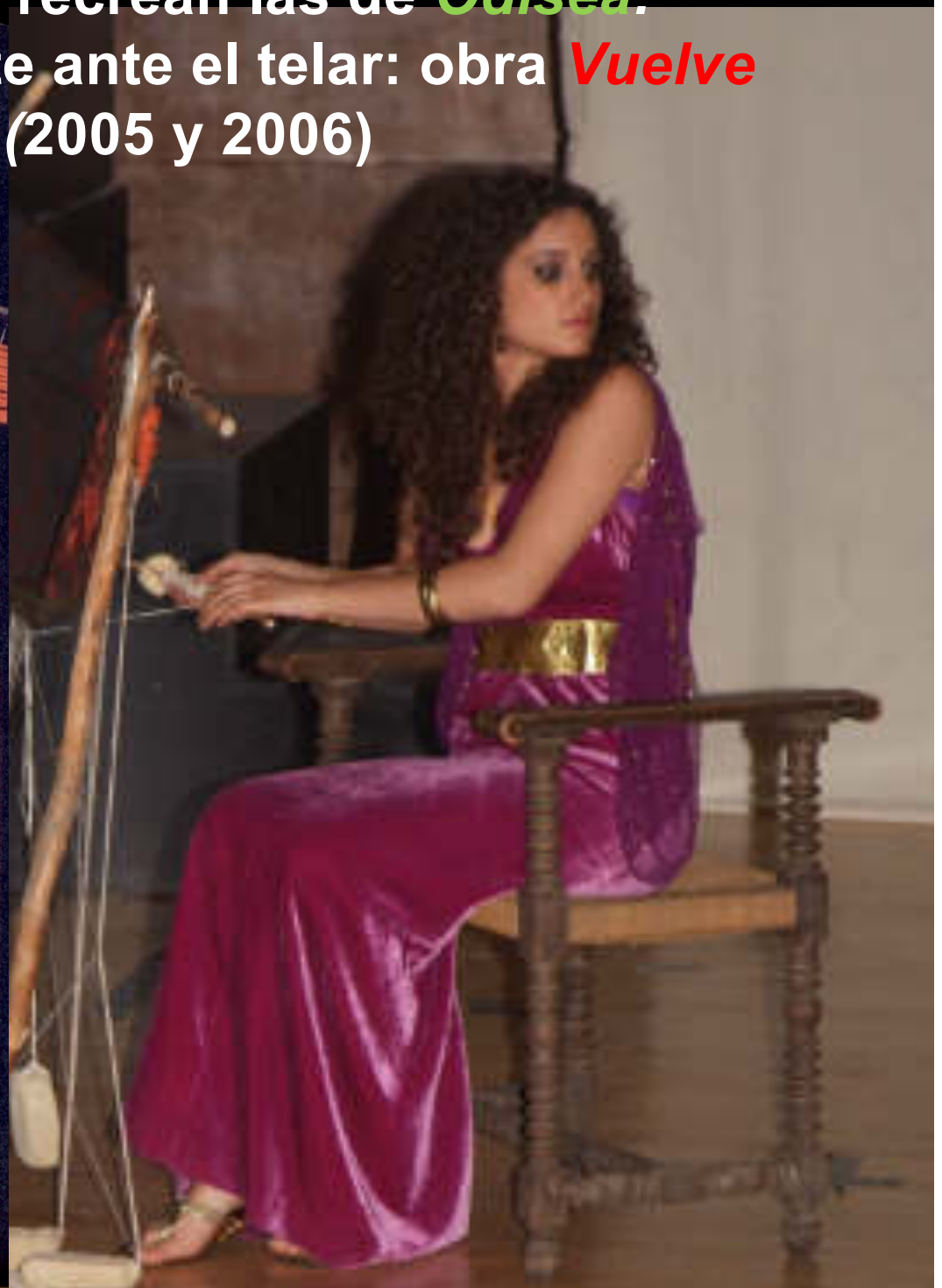
Algo análogas a las sirenas, por su carácter marino, son las **Nereidas** (Tetis y sus hermanas)

Las
Nereidas
emergiendo del
mar), como
aparecen a
menudo en la
Ilíada: obra
***Afrodita y el
amor*** (de Alicia
Esteban: 2009)

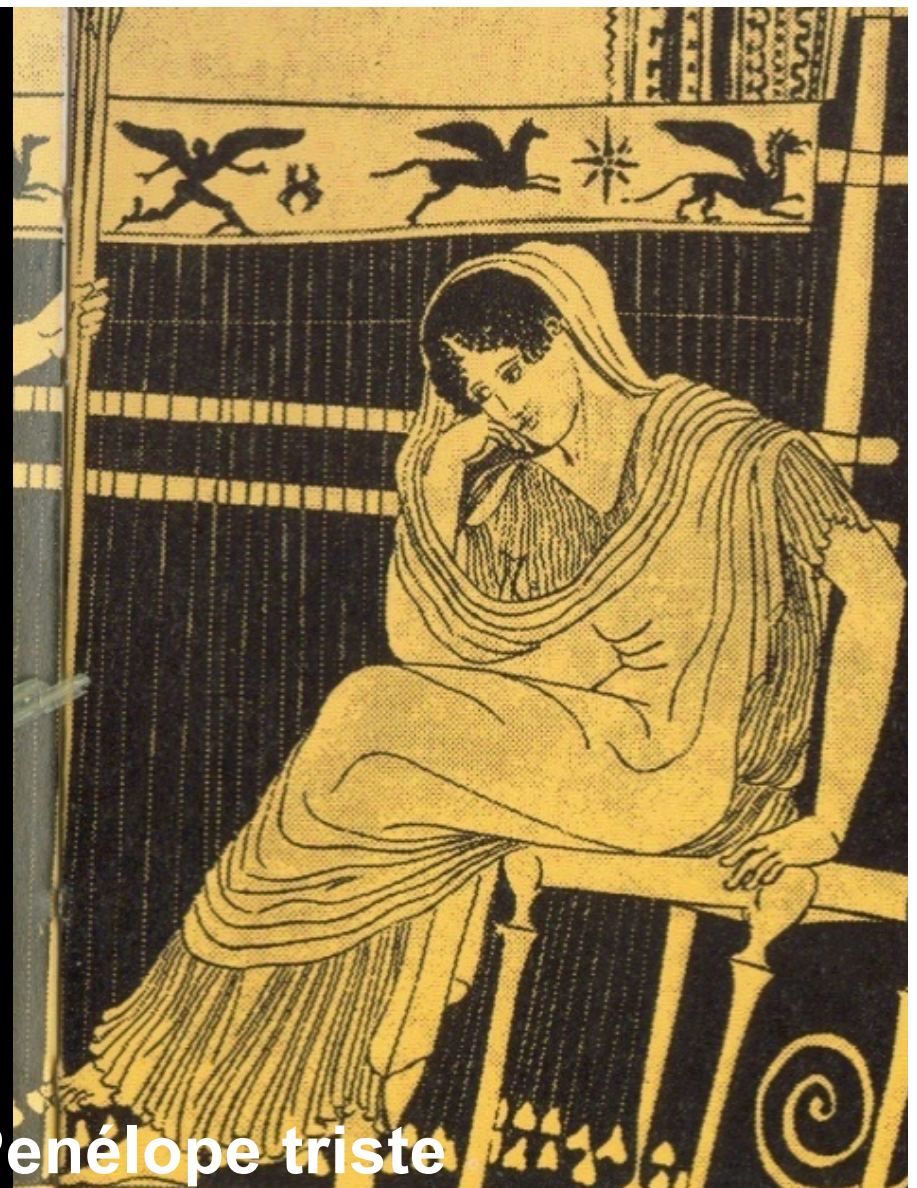

Otras escenas recrean las de *Odisea*:
Penélope triste ante el telar: obra *Vuelve*
Ulises, vuelve (2005 y 2006)

Penélope triste, ante el telar: dramatización de un pasaje de *Odisea*: obra **Mujeres míticas de la literatura griega** (2007)

Penélope triste (con el gesto típico), ante el telar. Escifo ático de fig. rojas. Ca. 440 a. C. Chiusi, Museo Archeologico Nazionale 1831.

Ulises acosado por **Calipso** y por los fantasmas del pasado : obra ***No, Ulises nunca regresó*** (2007)

Los mitos de Troya los conocemos sobre todo por *Ilíada* y *Odisea* de Homero, y por tragedias, como el *Agamenón* de Esquilo, *Troyanas* de Eurípides, etc.

La guerra afecta tanto a los que ven su tierra invadida y destruida como a los invasores, que sufren penalidades lejos de su patria. Tanto a los hombres como a las mujeres; los hombres que luchan y las mujeres que –las del país invadido- asisten a la muerte de los suyos y ellas mismas son ultrajadas y esclavizadas

Lo refleja muy bien sobre todo, *Troyanas* de Eurípides, respecto a las **cautivas de la Guerra de Troya**. El tema no ha podido faltar entre nuestras obras:

Cautivas troyanas tras la toma de Troya: Hécuba, Andrómaca y Políxena (dañadas por Ulises): obra *No, Ulises nunca regresó*

Respecto a las mujeres en guerra, están, por otra parte, las esposas y madres de los invasores, que viven de lejos la angustia de la espera; esposas, unas, enamoradas, ansiosas del regreso (como Penélope); otras, infieles, que han olvidado al ausente y lo han sustituido por otro hombre (como Clitemestra). Pues en los mitos del Ciclo troyano nos aparecen todas las situaciones posibles de las personas que viven una guerra.

Y otra consecuencia edificante es que al final pierden y sufren no sólo los vencidos sino también los vencedores. En todo caso, después de la matanza en Troya, su retorno al hogar es difícil. Así, el regreso prototípico, que acabamos de ver, el de Ulises (Odiseo), lleno de innumerables significados y con lecturas muy diversas

Pero, en especial, el atroz destino de Agamenón (asesinado por su esposa, Clitemestra) es el principal ejemplo:

Clytemestra mata a Agamenón y a Cassandra: obra *Mujeres míticas de la literatura griega* (2007), con textos de la tragedia *Agamenón* de Esquilo

CLITEMESTRA con el hacha. Copa ática de f. Ca. 480-70 a. C. Perdida (ant. Berlín, Staatliche Museen F 2301).

Clitemestra mata a Agamenón:
obra *Carta a tres esposas
trágicas* (de Alicia Esteban:
2014), inspirada una parte en la
tragedia *Agamenón* de Esquilo

Asesinato de Agamenón por
Egisto y Clitemestra (detrás
con el hacha). Cratera de
cáliz ática de fig. rojas. Ca.
480-465 a. C. Boston,
Museum of Fine Arts 63.
1246.

Obra *Las mujeres de Agamenón: juicio a un déspota* (de Alicia Esteban: 2018):

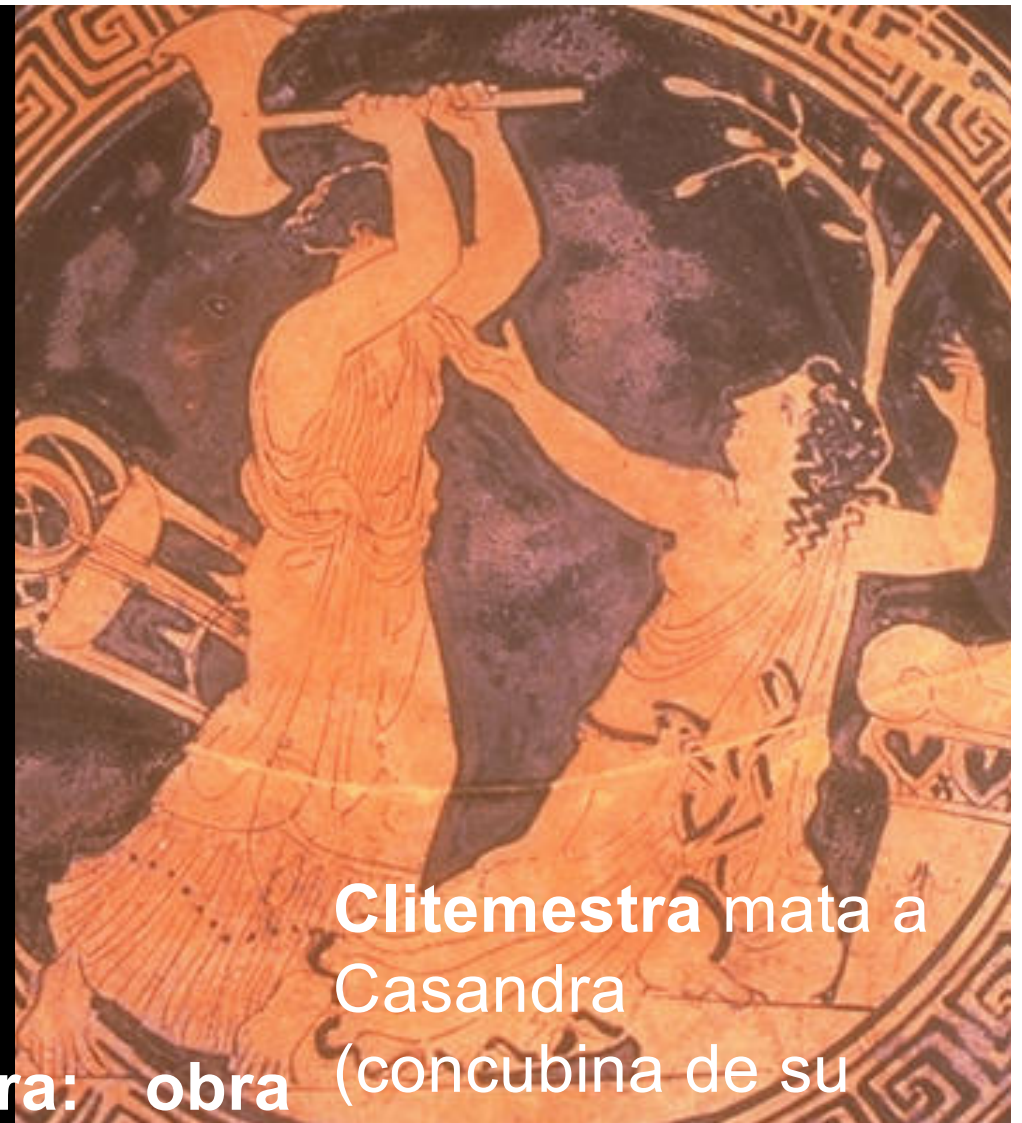

Asesinato de Casandra por
Clitemestra

Asesinato de Agamenón por **Clitemestra**.

Clytemnestra mata a Cassandra: obra de Alicia Esteban: 2011), inspirada una parte en las tragedias *Agamenón* de Esquilo y *Electra* de Sófocles

Clytemnestra mata a Cassandra (concubina de su esposo) con un hacha. Copa ática de fig. rojas. Ca. 430 a. C. Ferrara, Museo Nazionale T 264.

La continuación de la sangrienta historia, la venganza de los hijos de Agamenón, que matan a su propia madre, Clitemestra, da tema a sendas tragedias de los tres grandes poetas trágicos: *Coéforos* de Esquilo, *Electra* de Sófocles y *Electra* de Eurípides.

Asesinato de **Clitemestra** por Orestes : obra *Edipo soñando con el Dr. Freud soñando con Edipo*

Asesinato de Clitemestra por Orestes, su hijo, mientras ella le muestra su pecho desnudo (que lo amamantó). Arriba, una Erinia amenaza a Orestes. **Ánfora de Campania de fig. rojas. Ca. 340 a.** Malibú, J. Paul Getty Museum 80.AE.155.1.